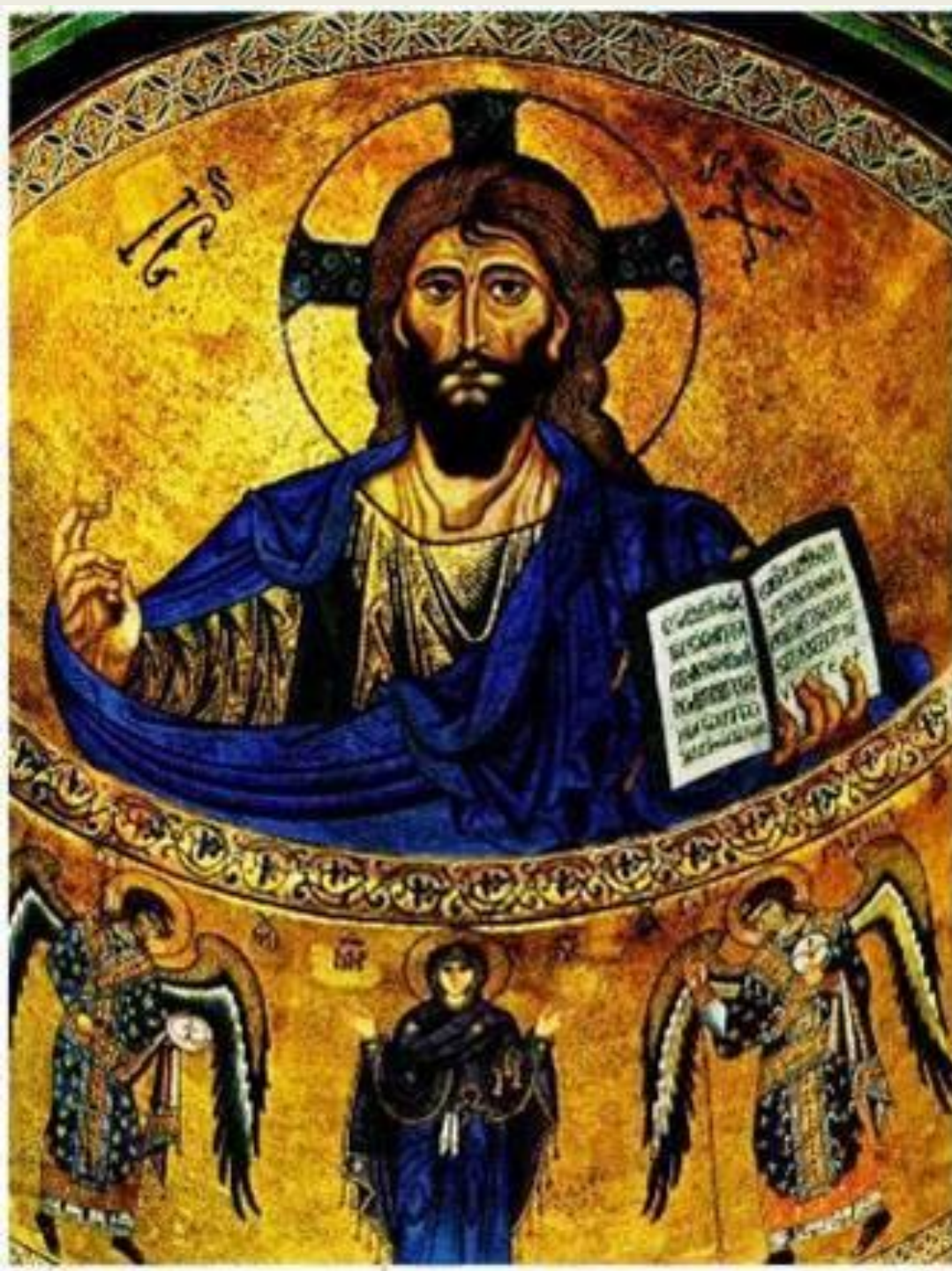
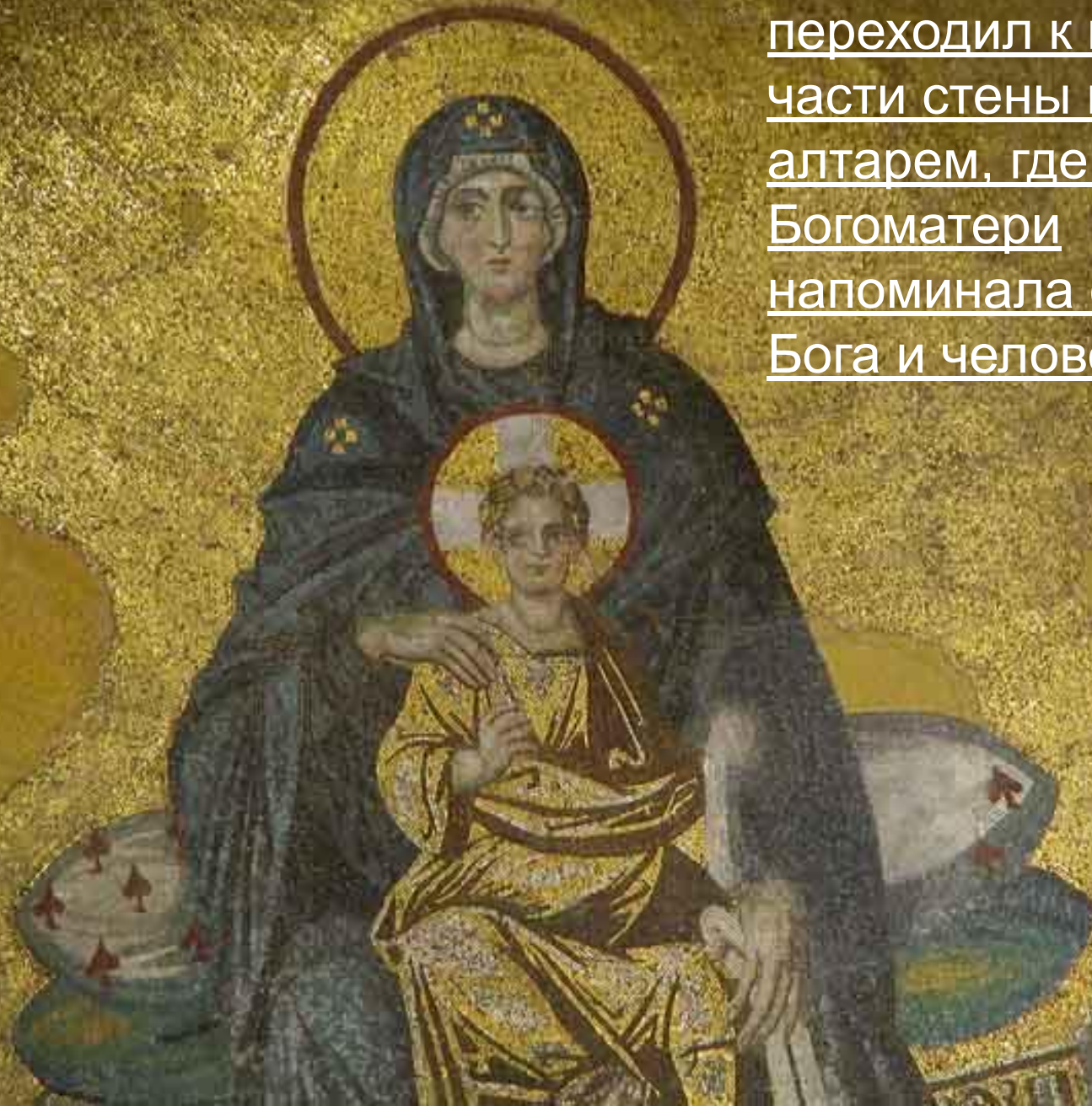

Византийская ИКОНОПИСЬ

Глаза и мысли
входящего в
церковь
обращались
прежде всего к
куполу: его
представляли как
небесный свод —
обитель божества.
Поэтому часто в
куполе помещали
мозаику или
фреску с
изображением
Христа в окружении
ангелов.

От купола взор
переходил к верхней
части стены над
алтарем, где фигура
Богоматери
напоминала о связи
Бога и человека.

В 4-столпных храмах на парусах — треугольниках, образуемых большими арками, часто помещали фрески с изображениями четырех авторов Евангелий: святых Матфея, Марка, Лукии Иоанна.

На столбах, сводах, парусах
изображали архангелов,
пророков, великомучеников,
сцены из Ветхого Завета.

Мученики и мученицы

Передвигаясь по церкви, верующий, любуясь красотой ее убранства, как бы совершал путешествие по Святой земле — Палестине. На верхних частях стен художники разворачивали эпизоды из земной жизни Христа в том порядке, как они описаны в Евангелиях. Ниже были изображены те, чья деятельность связана с Христом: пророки (посланцы Бога), предсказавшие его пришествие; апостолы — его ученики и последователи; мученики, пострадавшие ради веры; святители, распространявшие учение Христа; цари как его земные наместники. В западной части храма над входом нередко помещали картины ада или Страшного суда после второго пришествия Христа.

Крещение Христа
Мозаика церкви
Успения Богоматери
в Дафни
Около 1100

Роспись, иконы и фрески, скульптуры церквей не случайно называли «Библией для неграмотных»: ведь простые люди не могли или не умели читать Библию. Веще большей степени это относится к Западной Европе, где Библию переписывали и зачитывали на латинском, а не на местных языках, на которых говорил народ. Лишь церковные изображения и проповеди священников знакомили простых людей с содержанием христианства.

Икона (греч. «образ») –это живописное изображение Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, Божией Матери, Ангельских Сил, святых, а также священных событий, написанное в соответствии с церковными иконописными правилами-канонами.

Создание первых икон
Божией Матери по
преданию относит к
апостольским временам и
связывают с
именем евангелиста Луки.

Евангелист Лука пишет
икону Богоматери (Михаил
Дамаскин XVI век)

Владимирская
икона Богоматери.
Начало XII века.
Константинополь.

По преданию икона
принадлежит кисти
евангелиста Луки и
написана на доске от
стола на котором
некогда трапезовал
Иисус Христос со своей
Матерью

Привезена на Русь из
Константинополя в
1115 году. Одна из
самых почитаемых
православных святынь.

Начало XII века.
Государственная
Третьяковская галерея.

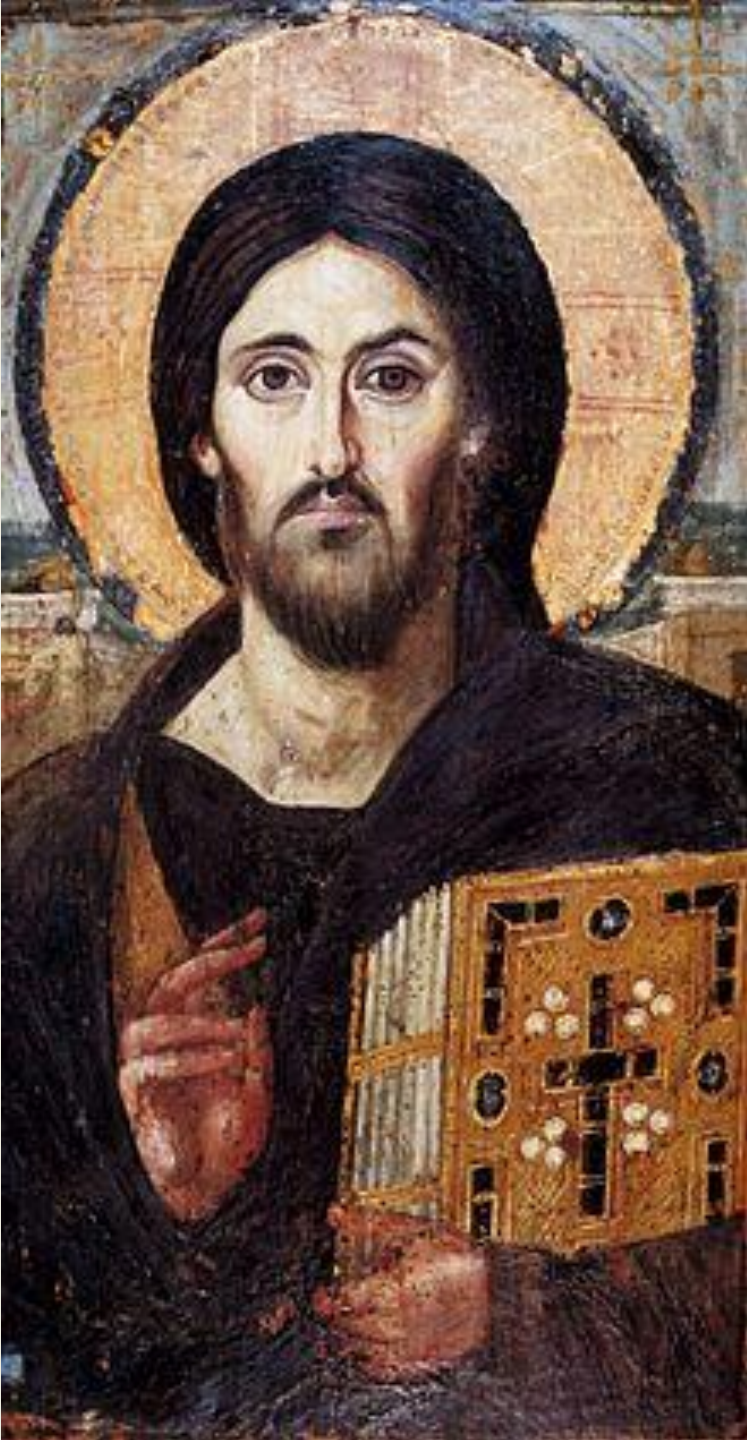
Первоначально христиане называли иконой любой образ святого, противопоставляя это изображение идолу – языческому божеству.

В VI в. икона стала самостоятельным видом храмового искусства.

Ранние иконы почти не сохранились, их уничтожили иконоборцы: противники иконописи, считавшие иконопись – идолопоклонством.

ИКОНОБОРТНИЧЕСТВО:

В 730 г. издан Эдикт о запрещении иконописания, действовал этот Эдикт почти 100 лет. В 843 г. почитание икон было восстановлено.

В римских катакомбах со II—IV веков сохранились произведения христианского искусства - росписи стен, носящие символический, либо повествовательный характер, в которых можно видеть самые ранние примеры христианской иконографии. Древнейшие из дошедших до нас икон относятся к VI веку и выполнены в технике энкаустики на деревянной основе, что роднит их с египетско-эллинистическим искусством (так называемые «фаюмские портреты»).

Энкаустическая икона Иисуса Христа из монастыря св. Екатерины, Синай. VI в.

Мученики Сергей и Вакх.
Энкаустическая икона. VI или VII век.
Монастырь святой Екатерины на Синае.

Одна из ранних икон, запечатлела святых мучеников, особенно почитавшихся в Константинополе. Торжественно держат они в руках большие кресты – символ мученической смерти. Согласно легенде, железные обручи на шею, напоминающие ожерелья, были одеты на них по приказу императора Максимилиана. Для всеобщего осмеяния их водили в женской одежде по улицам Рима. Святые мученики изображены погрудно. Они пристально смотрят на нас. Этот взгляд передан с помощью неестественно больших глаз Сергей и Вакх.

Древнейшие иконы, дошедшие до нашего времени, датируются V - VI веком. Ранние иконы сохраняют античную технику живописи — энкаустическую.

Для них характерны живые ракурсы фигур, натуралистическая моделировка объёма, живописность и неестественно большие глаза.

Апостол Петр.

Энкаустическая икона. VI век.
Монастырь святой Екатерины
на Синае

Богоматерь с
Младенцем.
Энкаустическая икона.
VI век. Киев. Музей
искусств им. Богдана и
Варвары Ханенко.

Иной, не античный, художественный язык был свойствен восточным областям Византии — Египту, Сирии, Палестине. В их иконописи изначально выразительность была важнее, чем знание анатомии и умение передать объём.

Иконы писали в монастырях, где царили строгость, благочиние (добрый порядок) и непрестанная молитва. Иконописец готовил себя к работе: читал Библию, жизнеописания святых, молился, соблюдал пост, то есть воздерживался от обильной еды. Таким образом он приучал себя не думать о земных вещах. Работу над иконой называли "умным деланием". Стать иконописцем мог не каждый и далеко не сразу. С XIV века иконопись превратилась в наследственную профессию. Когда отец обучал сына с раннего возраста, навыки иконописания были глубже и прочнее.

Иконописец, приступая к работе, всегда помнил, что осмеливается писать своей рукой вечное и Божественное. Считалось, что создание иконы зависит не только от умения мастера, но и от его души, веры и, самое главное, от помощи самого Бога. Поэтому на иконах никогда не ставили имени мастера - человек не мог быть творцом святости. По этой причине мы почти не знаем имен иконописцев, а те, что известны, дошли до нас благодаря свидетельству летописей.

Богословие иконы оказало огромное влияние на развитие иконографии, складывание иконописных канонов. Отходя от натуралистической передачи чувственного мира, иконопись становится более условной, тяготеющей к плоскостности, изображение лиц сменяется изображением ликом, в которых отражается телесное и духовное, чувственное и сверхчувственное. Эллинистические традиции постепенно перерабатываются и приспособляются к христианским концепциям.

особенности иконописных изображений

- фронтальность изображения, удлиненные формы;
- строгая симметрия по отношению к центральной фигуре Христа или Богоматери;
- подчеркнута высокий лоб – средоточие духовного начала;
- сияющий нимб вокруг головы;
- пристальный, суровый взгляд увеличенных глаз;
- статичность, условность одежды, подчеркивающей бесплотность фигур;
- цвет символичен. (Золото и пурпур – идея царственности, синий – божественности, белый символизирует нравственную чистоту и невинность);
- эффект «обратной перспективы» Фон икон, сияющий золотом, не имеет пространственной перспективы, глубины. Золото как бы выдвигало фигуру святого за пределы живописи в мир храма.

Император Юстиниан со свитой.

Мозаика апсиды церкви Сан-Витале в Равенне .

526—47. Фрагмент

В мозаиках VI века фигуры становятся плоскими, линии складок одежд жесткими, схематичными. Позы и жесты застывают, почти исчезает глубина пространства. Лики теряют резкую индивидуальность, кладка мозаики становится строго упорядоченной.

Императрица Феодора со свитой
Мозаика апсиды церкви Сан-Витале в Равенне 526—47
Фрагмент

Причиной этих изменений был целенаправленный поиск особого изобразительного языка, способного выразить христианское учение.

Мученики
Мозаика базилики Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне
VI в. Фрагмент

Мученицы
Мозаика базилики Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне
VI в. Фрагмент

Собор Святой Софии

Храм, предназначенный для явлений императора народным массам в окружении свиты и духовенства, должен был создавать впечатление ослепительного великолепия. Византийский летописец VI века Прокопий так пишет об этом соборе: «Этот храм являет собой чудесное зрелище. Тем, кто его видит, он кажется исключительным, тем, кто о нем слышит, — невероятным. Он взмывает ввысь, словно до самого неба, выделяясь среди других зданий, как ладья на бурных волнах моря... Он весь полон света и солнечных лучей, и можно было бы сказать, что не снаружи идет это освещение, а само оно рождает этот дивный блеск, так чудно светел этот храм».

Мозаичный цикл

Мозаичное изображение Богородицы в апсиде

Архангел Гавриил

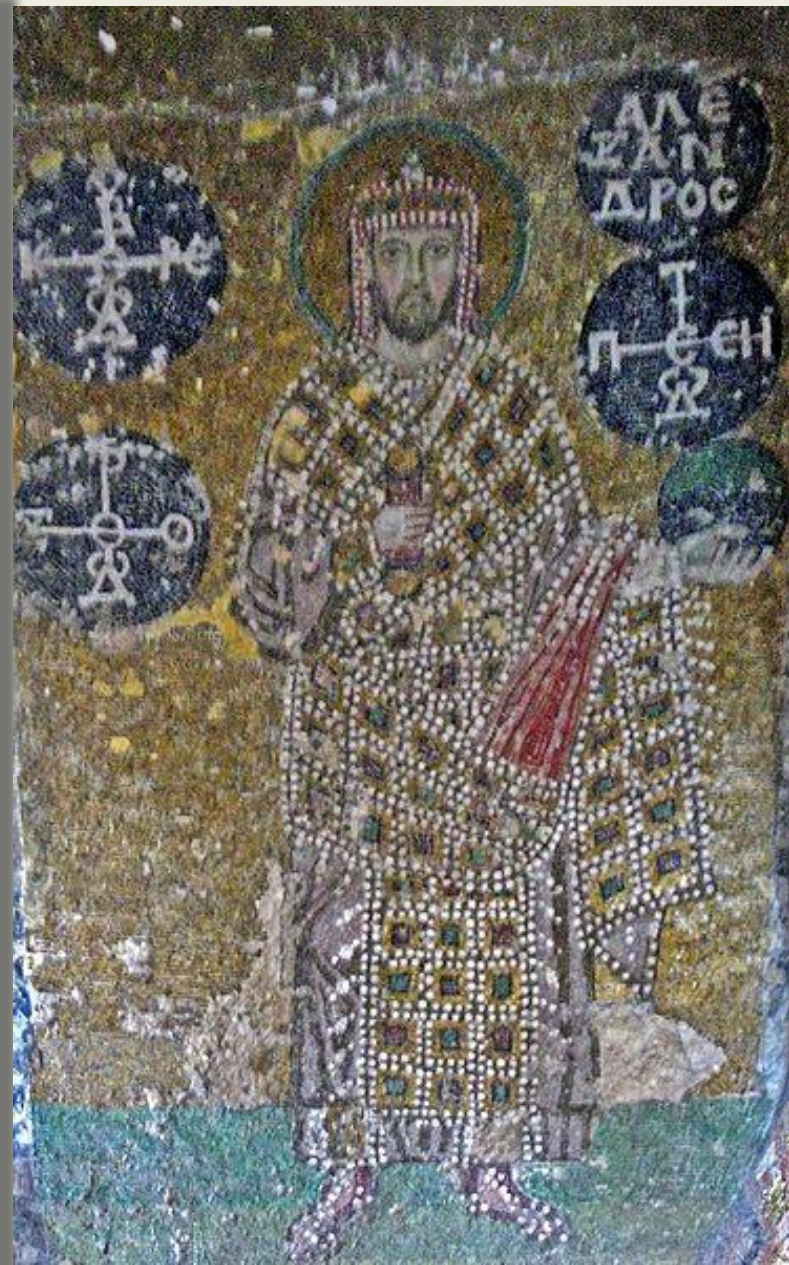

Мозаичный цикл

Иоанн Златоуст

Император Александр

Мозаичный цикл

Императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей

Византия выработала все прообразы (архетипы)-постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов.

Иконография образа Спасителя

Вся иконография Спасителя строится на основополагающем понятии

Боговоплощения:

Бог-Творец вселенной, создатель всего материального и духовного мира, - Сам нисходит к сотворенным Им людям для избавления их из плена греха, чтобы каждый человек мог наследовать жизнь вечную и стать достойным сотворчества с Богом в обновленном и преображенном мире.

Одно из самых ранних изображений Христа с нимбом.

Основные постоянные элементы иконографии Иисуса Христа

❖ НИМБ-символ святости, имеет вписанный крест, образуемый девятью линиями.

❖ КРЕСТ, вписанный в нимб Христа, имеет надпись из трёх букв: O W H, что значит «сущий», «истинно существующий».

❖ IC XC- надпись указывает на то, что на иконе изображен Иисус Христос.

Основные постоянные элементы иконографии Иисуса Христа

Гиматий - верхняя одежда в виде плаща. В иконографии Спасителя гиматий преимущественно синего цвета, что символизирует Божественную природу Христа.

Хитон - нижняя одежда в виде рубахи. В изображениях Христа имеет красный цвет, что символизирует человеческую природу Христа.

Клав — нашивное украшение в виде вертикальной полосы, идущей от плеча до нижнего края одежды. Служил знаком отличия благородного происхождения у римских граждан. Одежды золотого цвета означают сияние Божественной славы

Иконографические типы образа Спасителя

1. СПАС БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ
2. СПАС ЭММАНУИЛ
3. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
4. СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ
5. СПАС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
6. СПАС НА ПРЕСТОЛЕ
7. СПАС В СИЛАХ

Спас Благое Молчание

XIX в. Иисус Христос Благое молчание. Старообрядческая икона.

Дерево, темпера, 45,6 x 28,3 x 3,2.

Русский музей, Петербург.

- Это изображение Христа до Его прихода к людям.
- Изображается в ангельском чине как юноша в белой мантии с широкими рукавами.
- Руки Его сложены и прижаты к груди, за спиной опущенные крылья
- Икона передает ангельский образ Сына Божьего – Христа до воплощения, Ангела Великого Света.
- В нимбе вместо креста пишется восьмиконечная звезда, образованная двумя квадратами.

Спас Эммануил

- Образ Христа в возрасте 12 лет.
- Отрок –Христос изображается в хитоне и гиматии и со свитком в руках. (Имя Эммануил присваивается любым изображениям Христа-отрока — как самостоятельным, так и в составе композиций икон Богородицы с Младенцем, Отечества, Собора Архангелов)

Семен Ушаков.
17 век

Добрый Пастырь

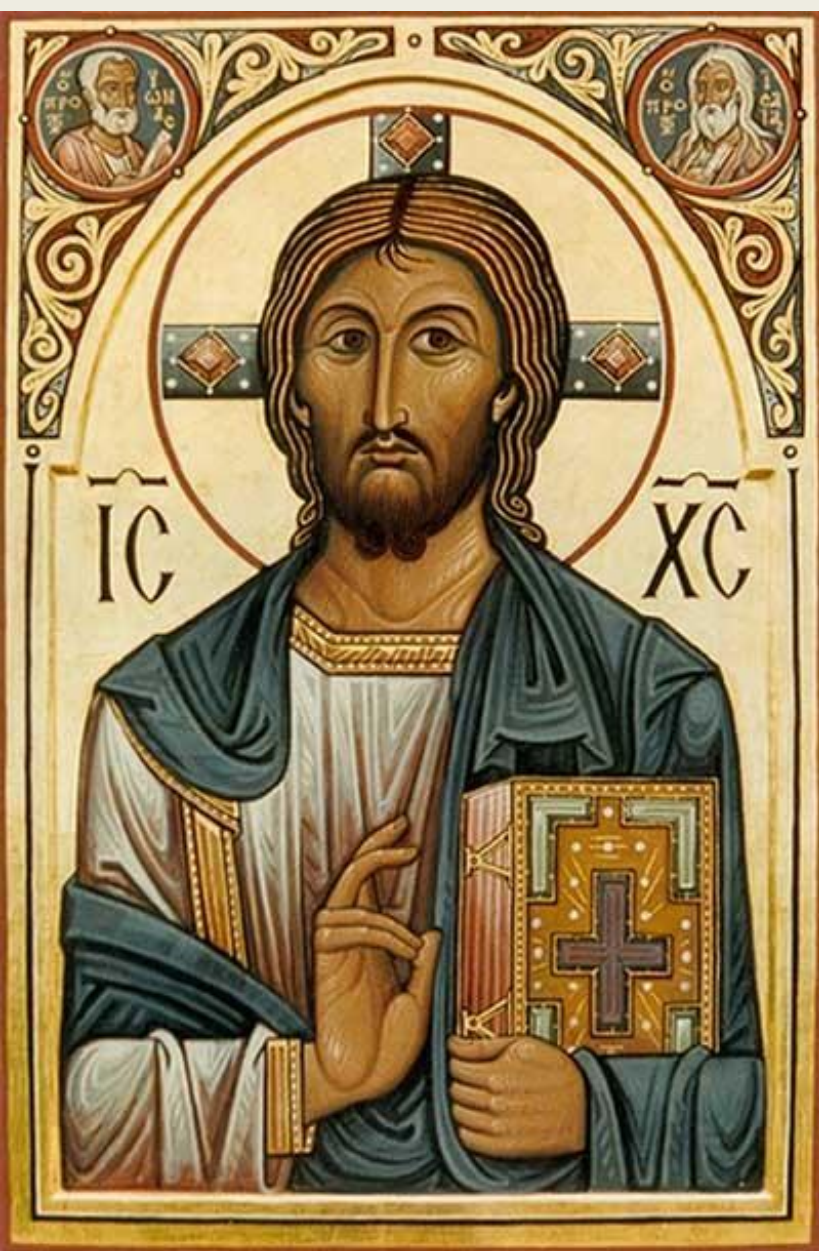
Второй древнейший образ Христа, уходящий корнями в античную живопись (первые изображения Доброго Пастыря датируются III веком).

СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ

Лик Иисуса Христа – лик человека средних лет с тонкими одухотворенными чертами, с бородой, разделенной надвое, с длинными вьющимися на концах волосами и с прямым пробором.

СПАС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

- Христос облачен в гиматий и хитон
- Возраст проповедничества
- Правая рука благословляет, левая поддерживает закрытое или раскрытое Евангелие.
- Раскрытая книга - открытое учение Христа о спасении, обязательно имеет цитату из Библии.
- Закрытая книга – Книга Жизни, в которую вписаны имена спасенных людей (книга за семью печатями)
- Изображение Спасителя может

Спас на престоле

- Спаситель предстаёт как Царь царей и грозный Судия, восседающий на престоле
- Обязателен благословляющий жест правой руки и присутствие книги или свитка.
- Престол – символ царственной власти и символ Вселенной, символ всего видимого и невидимого мира.
- Фигура Спасителя может быть одиночной и с ангелами и святыми.

Спас в силах

- Христос изображен на фоне красного квадрата с вытянутыми концами (квадрат – символ земли).
- По концам квадрата изображены ангела, льва, тельца и орла (символы евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна).
- Поверх красного квадрата написан синий овал – мир духовный. В синем овале изображены ангелы-силы небесные.
- Поверх синего овала – красный ромб (символ мира невидимого)
- Образ показывает Христа таким, каким Он явится в конце времен на Страшном Суде