

**Канон в русском
православном искусстве
(на примере иконописи)**

Определение

термина «канон»

- канон это неизменная (консервативная) традиционная, не подлежащая пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных сферах деятельности и жизни человека

Античный «канон»

- Однако если мы обратимся к Античной культуре, оказавшей значительное влияние на становление и развитие мирового искусства, то «канон» в понимании античного грека – это теоретический труд Поликлета (Канон Поликлета), в котором рассказывалось о пропорциях и красоте человеческого тела в скульптуре.

Поликлет

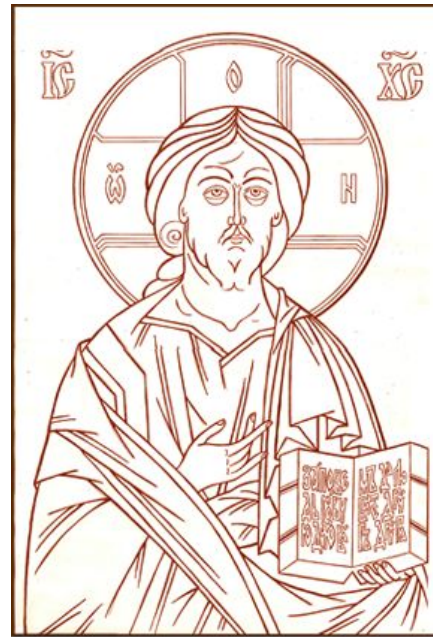
В древности статую Поликлета называли "Каноном", поскольку она представлялась венцом поисков в сфере формального равновесия фигур. Тело как целое и отдельные его части сочетаются в Дорифоре на основе точнейших математических расчетов. Пропорциональная система строго продумана. Голова, например, составляет $1/7$ часть высоты тела, просчитаны даже размеры пальцев. В более поздние времена фигуры Поликлета стали казаться несколько тяжелыми, и Дорифора стали называть homo quadratus. Но, тем не менее, во всей античности воплощенный в Дорифоре греческий идеал казался образцом круглой трехмерной скульптуры.

*Поликлет. Дорифор. Около 440 г. до н. э.
Мраморная римская копия с утраченного
бронзового оригинала. Неаполь. Национальный
музей.*

Иконография

- В термине «канон» заложено также понимание традиционности образов, копирование и соблюдение похожести, что породило понятие иконография – строгий установленный принцип в изображении какого-либо сюжета, но способного варьироваться в зависимости от воли художника

Иконографический канон (Византийское наследие) – совокупность правил и норм, регламентирующих написание икон, в своей основе содержит концепцию образа и символа (символ выступает в роли связующего звена между миром сверхбытия и действительностью, Богом и человеком), сформировался в Византии к XI-XII вв. и был принят русской православной церковью. С этой целью создавались руководства – иконописные подлинники.

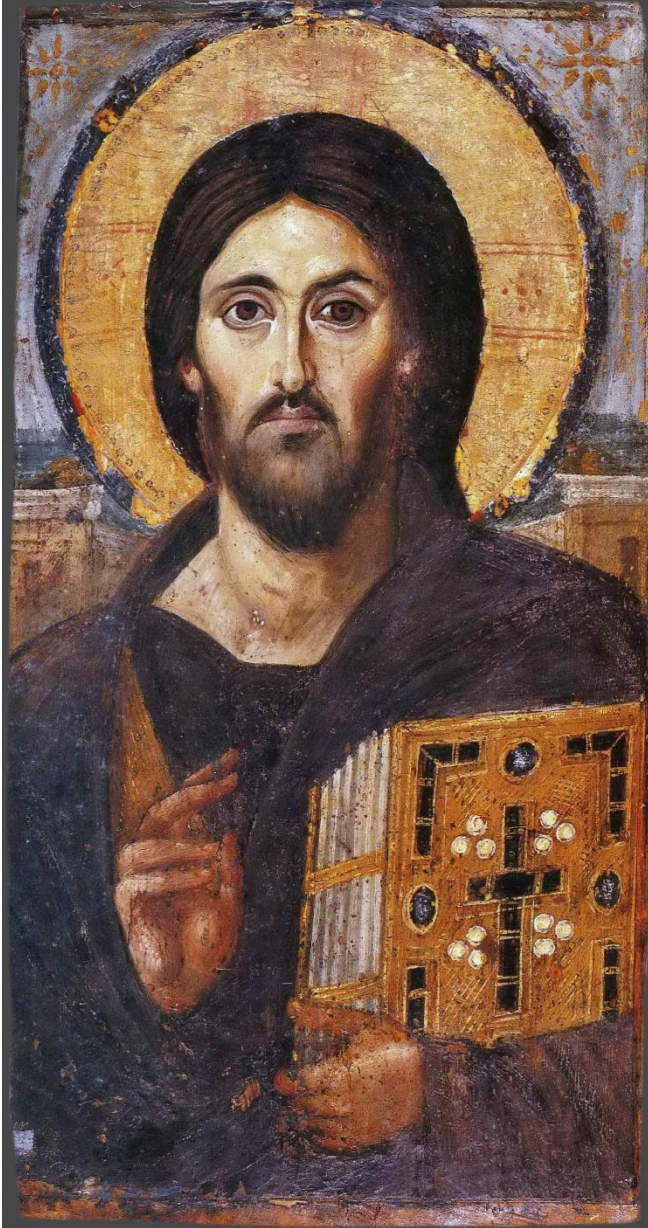

❧ **Византийский иконографический канон регламентировал:**

- ❧ Круг композиций и сюжетов священного писания;
- ❧ изображение пропорций фигур;
- ❧ общий тип и общее выражение лица святых;
- ❧ тип внешности отдельных святых и их позы;
- ❧ палитру цветов;
- ❧ технику живописи.

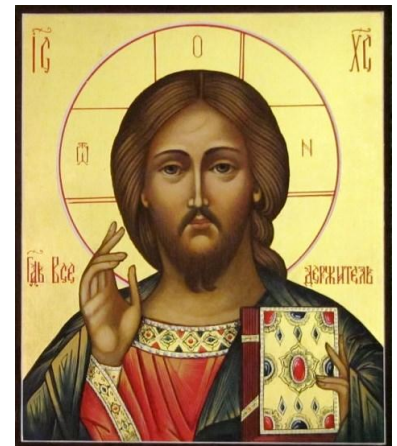
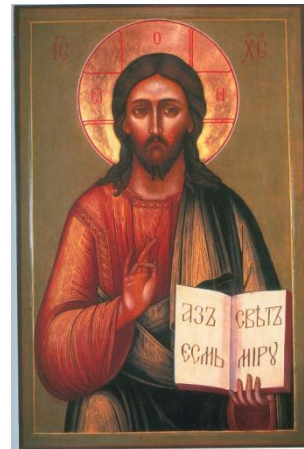
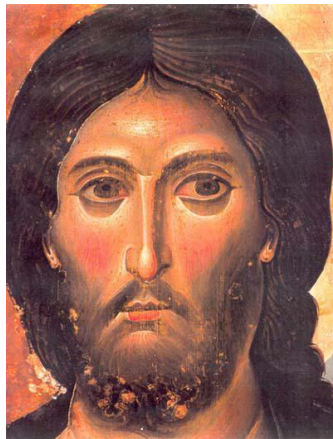
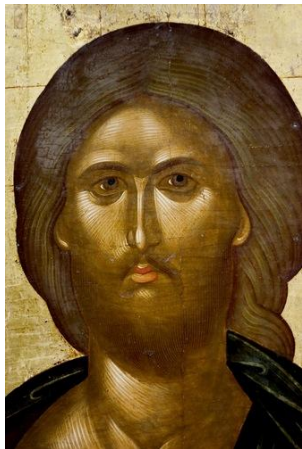
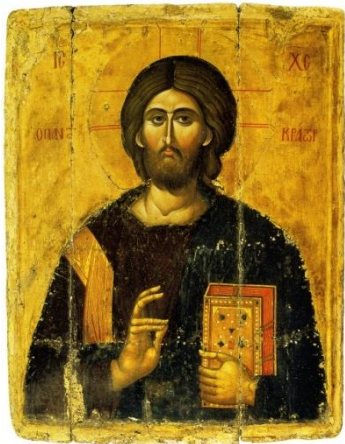
Энкаустика

- К примеру, первые иконы «византийского канона» можно отнести к иконам, созданным в технике энкаустики. Эта техника – наследие Античности, и раннехристианские мастера, конечно, восприняли устоявшиеся технические и художественные приемы, но заложили новый философский смысл в изображение.

Факторы эволюции канона

- Дальнейшее развитие в области теологии и философии привело к тому, что при равенности иконографического извода, в разные эпохи одна и та же икона выглядит по-разному, раскрывает разные идеологические парадигмы.

Факторы эволюции канона

- Таким образом, естественный процесс смены культурных ориентиров **всегда** оказывал влияние на «каноническое» правило. Этому способствовали политические изменения в стране, экономические реформы и религиозные убеждения. Например, на Руси XVI века стали популярны образы проникшее через польско-литовскую и украинскую «западно-христианскую» церковь фряжское письмо. Фряжское письмо, с его чувственно-эстетические экзальтированными образами, оказало значительное влияние на русскую икону.

Фрязь, фряжское письмо

древнерусское наименование отклонений иконописной практики от условных, канонических приемов изображения в сторону большей внешней правдивости. Термин часто указывает на изучение европейских образцов ("фряжский" значит "иноземный") и обычно употребляется в связи с живописью второй половины XVII века.

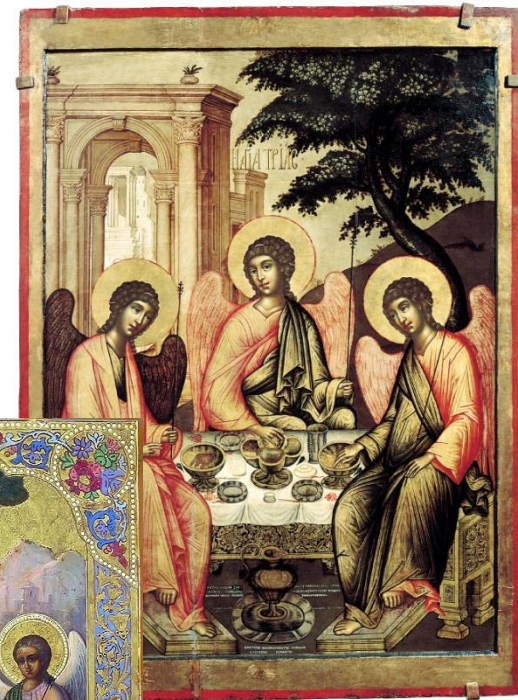
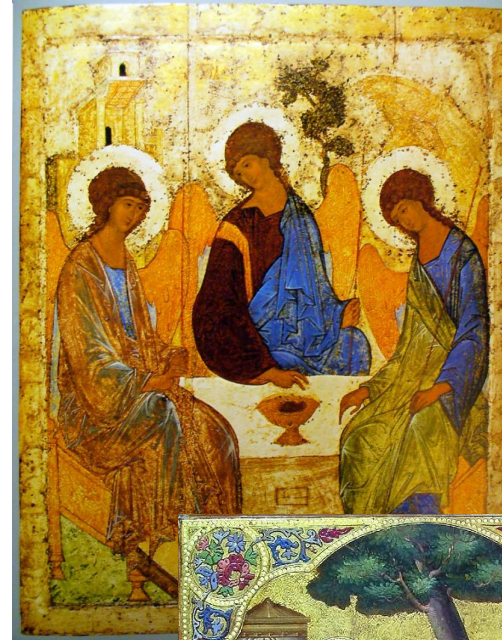
**Преподобный Сергей Шухтовский
Конец XVIII — начало XIX века**

- Даже решение Стоглавого собора 1551 года, где 43 правило гласило создавать иконы: «по старому образу, и по подобию, и по существу, смотря на образы древних живописцев и знаменовати с добрых образцов» не смогло остановить начавшийся

Художественная эволюция канона

- В первую очередь этому свидетельствует разница в техническом исполнении.
- На втором месте стоит колористическое решение.
- На третьем – соотношение больших объемов и тонкой прорисовки деталей.

Фиксация иконографических изображений

Иже во сѣмъхъ, оубо нашего
ДИМИТРИА

Миниополипа ростовскаго Чюдотворца,
ЧАСТИ ПЕРВОЙ...

Богодарственной спраспѣи Христоваго
воспоминаніе, и млітвенное размышленіе,
поже иныхъ млітвъ свѣдѣ полезное: еже
должно по всѣмъ пѣсньмъ совершати...

Начало снце:

Млітвами сѣмъхъ оубо нашихъ: Пѣснь: Славословъ
бже нашъ, Црѣю нѣмъ: Псѣмъ, по оубо нашихъ:
Гри помилуй, вѣ. Слава, и нѣмъ: Приидиже по-
клонимся, прииди: Молитви ма. Вѣсѣ: и
вѣрбу во единото бга...

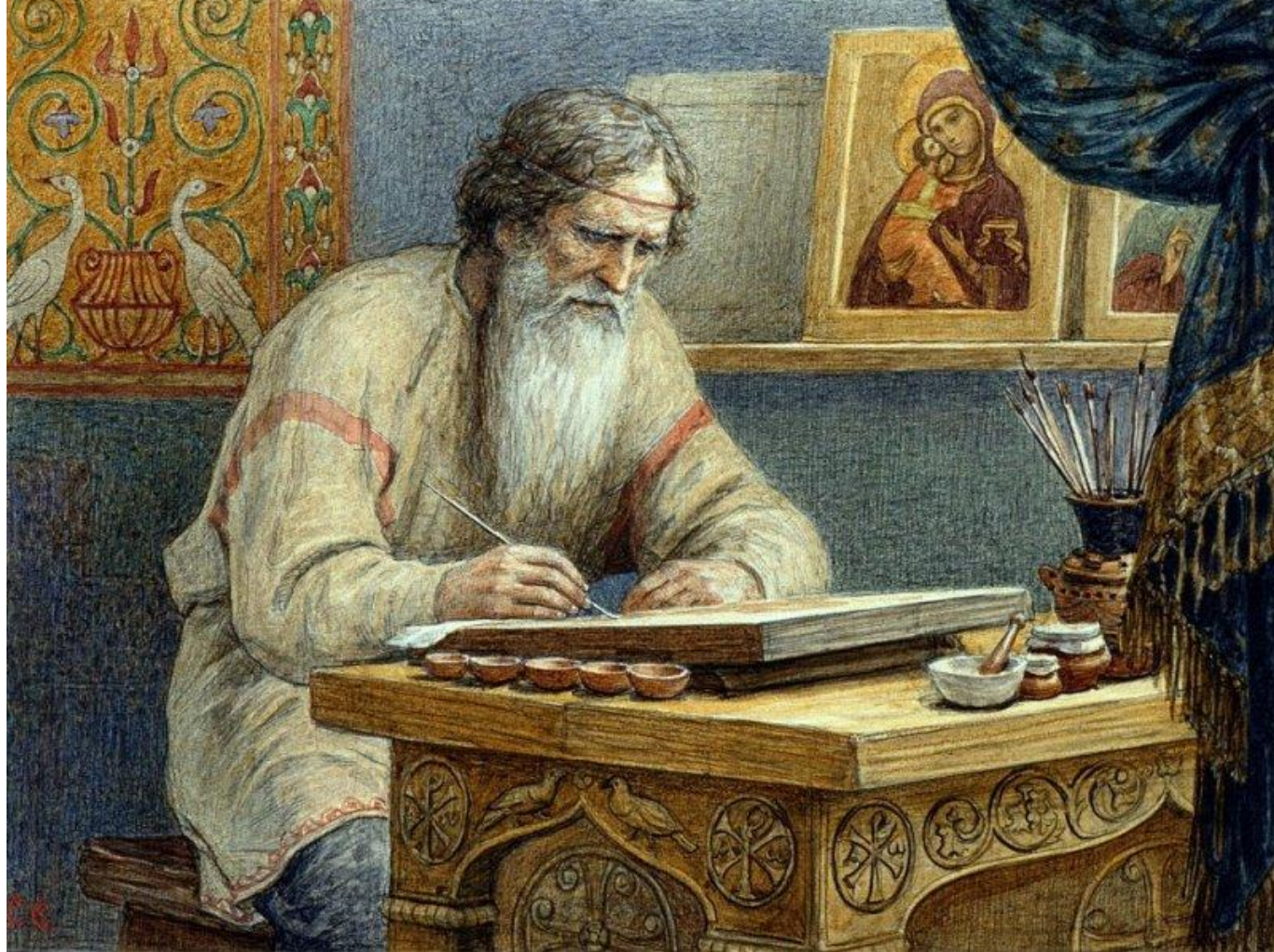
- Посемъ глаголю сѣмъхъ сѣмъ.

Сколь сладки, и сколь красны шестиниа живо-
а, снѣ бжїи, снѣмъ съ нѣсѣз! Искїи до
заблѣдше оубо, члѣвѣка согрѣшивша: мно-
га безчисленна прѣдъ, многїа сотворила еси
патешствїа. Но сѣхъ же прииди еси
на...

- При томъ понятїи «канон», который вкладывался в иконописцем-монахом в Святой образ, всегда оставалось место для свободной интерпретации. Ведь графические изображения святыхъ стали появляться лишь с XVI столетїа (самый ранний сохранившїй летописный иконописный свод). До этого мастера пользовались лишь описанїемъ святого: «власами сед, в святительскихъ одеждахъ, длиннобород...». Руководствуясь подобными литературными источниками, монахи и не могли соблюсти четкое подобїе образа.

- В попытке воссоздать потерянный духовный облик, митрополичий двор увеличивает количество писанных икон, которые отныне служат не моленными образами, но драгоценными дарами.

- Последнее стало причиной появления художников-иконописцев иного толка, не монахов или иноков, но людей с земными потребностями, наблюдающими мирскую жизнь и, как следствие, неосознанно привносившими элементы быта в

- Как Симон Ушаков, прославивший деятельность Оружейной палаты в XVII веке, так и многие иконописцы того времени заострили свое внимание на бытовых деталях, доныне чуждых. Блеск золота и пластичность мазка масляной краски завоевывают внимание иконописцев, но не упраздняют понятия иконографии, традиции русской

21. Симон Ушаков. Архангел Михаил. 1676

- Заметна ломка канонического стереотипа лишь при Петре I, «прорубившим окно в Европу» и насадившим чуждое европейское мышление русской самобытности.

Изменение формы, но не содержания

- Воспитанные в традициях католического «свободомыслия», почитающие главу Римской церкви наместником Бога на земле, признающие лишь Тело, но не Кровь Христову, зарубежные мастера учат русского иконописца видеть мир не духовный, но телесный. И этот опыт являет миру новые иконы, каноничные по

Вывод

- Не подлежит сомнению, что сегодня иконописный лицевой свод может восприниматься лишь примером устаревшей традиции. Сейчас есть новые образцы письма. Это и древнерусские «образцовые» иконы, и живописные «васнецовские» подоби́я и болгарско-греческие тождества. Все они призваны лишь к одному – сохранить торжество Православной веры.