

История церковного искусства

Искусство катакомб

Происхождение христианского образа

- В период формирования христианского искусства в Византии словом образ (икона) обозначалось всякое вообще изображение Спасителя, Богоматери, святого и т.д. независимо от того, было ли это изображение скульптурным, манументальной или станковой живописи.
- Противники иконопочитания: Ориген, Тертулиан, Климент Александрийский, Лактанций, Евсевий Кесарийский, Минуций Феликс

- «Нам разрешается иметь кольцо, служащее печатью. Изображение, выгравированное на нем, должны быть предпочтительно голубь, рыба, быстрый корабль под надутыми парусами; можно изображать на нем даже лиру Пликрата или якорь, как Селевк; наконец, рыбака у берега моря, вид которого напомнит нам апостола и детей, вынимаемых из воды».

Климент Александрийский – это борьба с языческим искусством.

- 36 правило Поместного собора в Эльвире ок. 300 года (Испания).
- «Изволися нам, чтобы живописных изображений не было в Церкви и чтобы то, что почитаемо и поклоняемо, не было изображено на стенах».
- Этот собор состоялся в предверии гонений Деоклетиана и, возможно, пытался оградить святыню от поругания.

СИМВОЛ

- Все неясности, нечеткости и отсутствие единства выражения происходили от той трудности, с которой тварный мир воспринимал, ассимилировал и выражал то, что его превосходит. Кроме того, нужно иметь ввиду , что Спаситель избрал для Своего воплощения мир иудейский и греко-римский. Для того, чтобы понемногу подготовить людей к тайне Боговоплощения, Церковь обращалась к ним на языке, более для них приемлемом, чем прямой образ. Это и представляется нам основной причиной обилия символов в первые века христианства.

Предок образа

- Предок христианского образа – не языческий идол, а отсутствие прямого, конкретного образа до воплощения и ветхозаветный символ, точно так же как предком самой Церкви является не языческий мир, а Древний Израиль.
- «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли»
Исх. 20, 4.

- Запрещая образ прямой и конкретный, Писание в то же время передает повеление Божие делать образы символические, какими являлись скиния и предметы находящиеся в ней. Они имели прообразовательное, символическое значение, и устройство их было указано Самим Богом до мельчайших подробностей.
- Жертвоприношение Исаака, агнец, медный змий предображали Христа; Эсфирь, заступница за народ перед царем, стамна, содержащая небесный хлеб, жезл Ааронов и др. предображали Богоматерь.

- И сказал Господь Моисею, говоря:
- смотри, Я назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина;
- и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством,
- работать из золота, серебра и меди,
- резать камни для вставляния и резать дерево для всякого дела;
- и вот, Я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я повелел тебе:
- скинию собрания и ковчег откровения и крышку на него, и все принадлежности скинии,
- и стол и принадлежности его, и светильник из чистого золота и все принадлежности его, и жертвенник курения,
- и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его,
- и одежды служебные и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его, для священнослужения,
- и елей помазания и курение благовонное для святилища: все так, как Я повелел тебе, они сделают.
- Исх. 31; 1-11.

Катакомбы св.
Каллиста, Рим

Катакомбы Петра и
Марцеллина, Рим

Рыбы и хлеба. II в.
Катакомбы св.
Каллиста, Рим

Стелла начала III
в.

Оранта. II-V вв.
Катакомбы Присциллы, Рим

Пророк Иона. III-IV вв.
Катакомбы Петра и Марцеллина,
Рим

Три отрока в печи огненной
Катакомбы Присциллы, Рим

Роспись плафона
Катакомбы Петра и Марцеллина, Рим

Пастырь добрый. III в.
Катакомбы св. Каллиста, Рим

Гермес с ягненком

Катакомбы на Виа
Латина. IV в., Рим

Катакомбы Коммодиллы. IV в.

Образ Христа - Альфа и Омега.
Катакомбы Коммодиллы. IV в.

Каменная резьба
на саркофагах

Саркофаг Юния
Басса. 359 г.

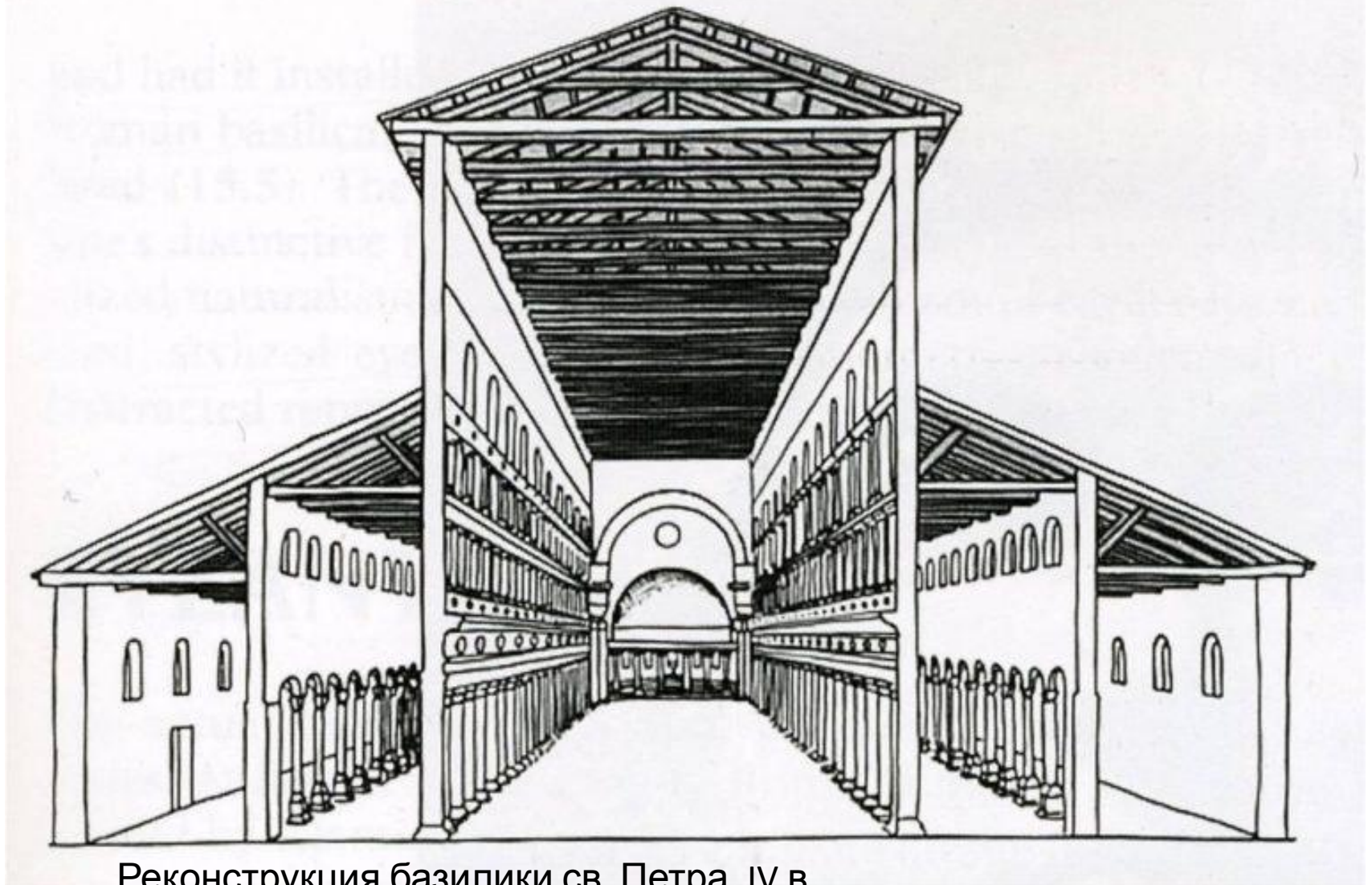

Базлика
Константина в
Трире. Тронный
зал. 310 г.

Интерьер базилики
Константина. Трир

Реконструкция базилики св. Петра. IV в.
Здание, на протяжении IV—XVI веков
располагавшееся на месте современного
собора святого Петра в Риме

Базилика Санта-
Сабина. V в. Рим

Санта Мария Маджоре (итал. Basilica di S.Maria Maggiore), Рим

Интерьер базилики Санта
Мария Маджоре, Рим

Поклонение волхвов
Мозаики Санта Мария Маджоре. V в. Рим

Алтарная часть базилики Санта Мария Маджоре, Рим

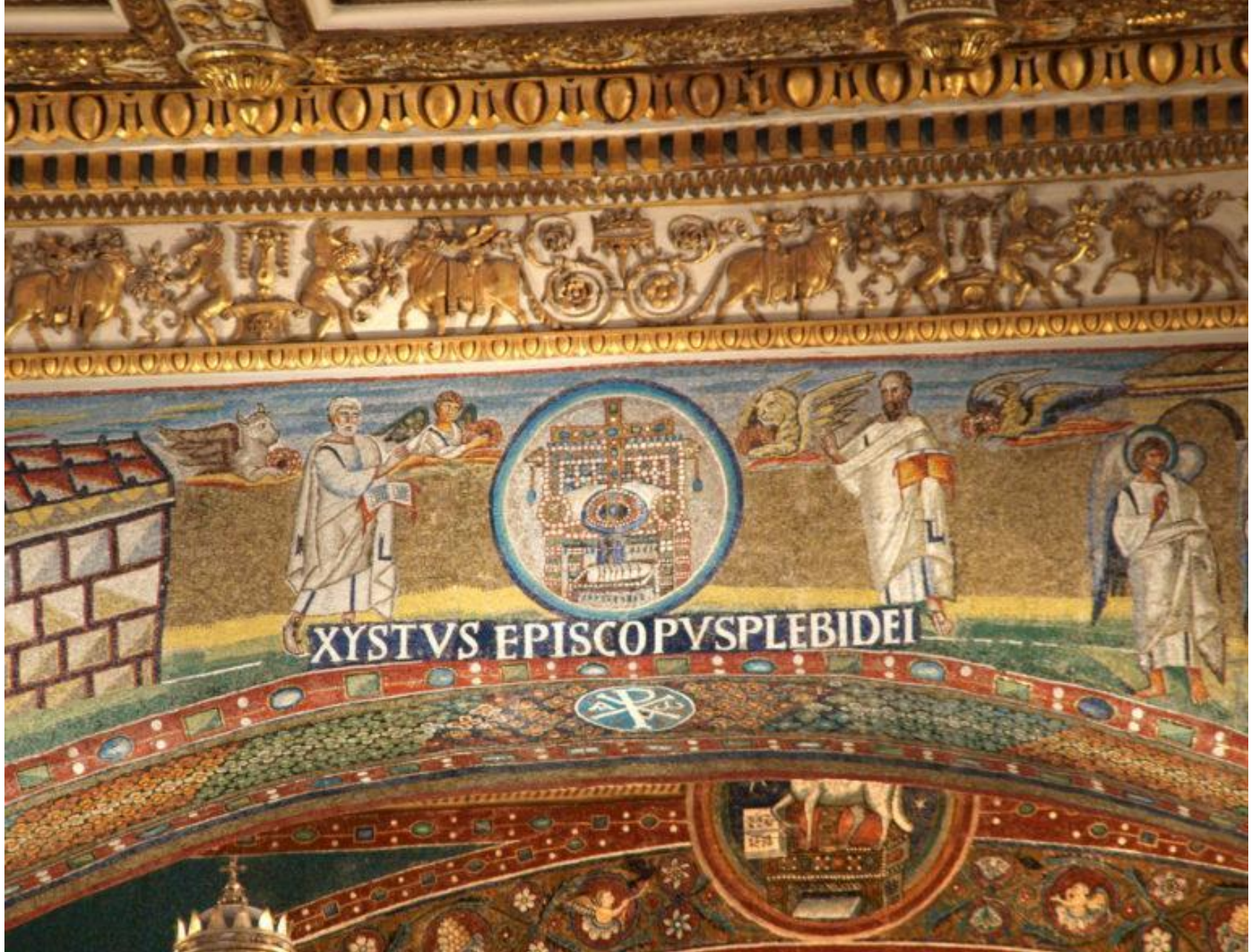

Мозаики Санта Мария Маджоре. V в. Рим

Богородица в одеждах римской знати
Мозаики Санта Мария Маджоре. V в. Рим

Евангелисты
Мозаики Санта Мария Маджоре. V в.
Рим

Мавзолей Галлы Плацидии. V в.
Равенна

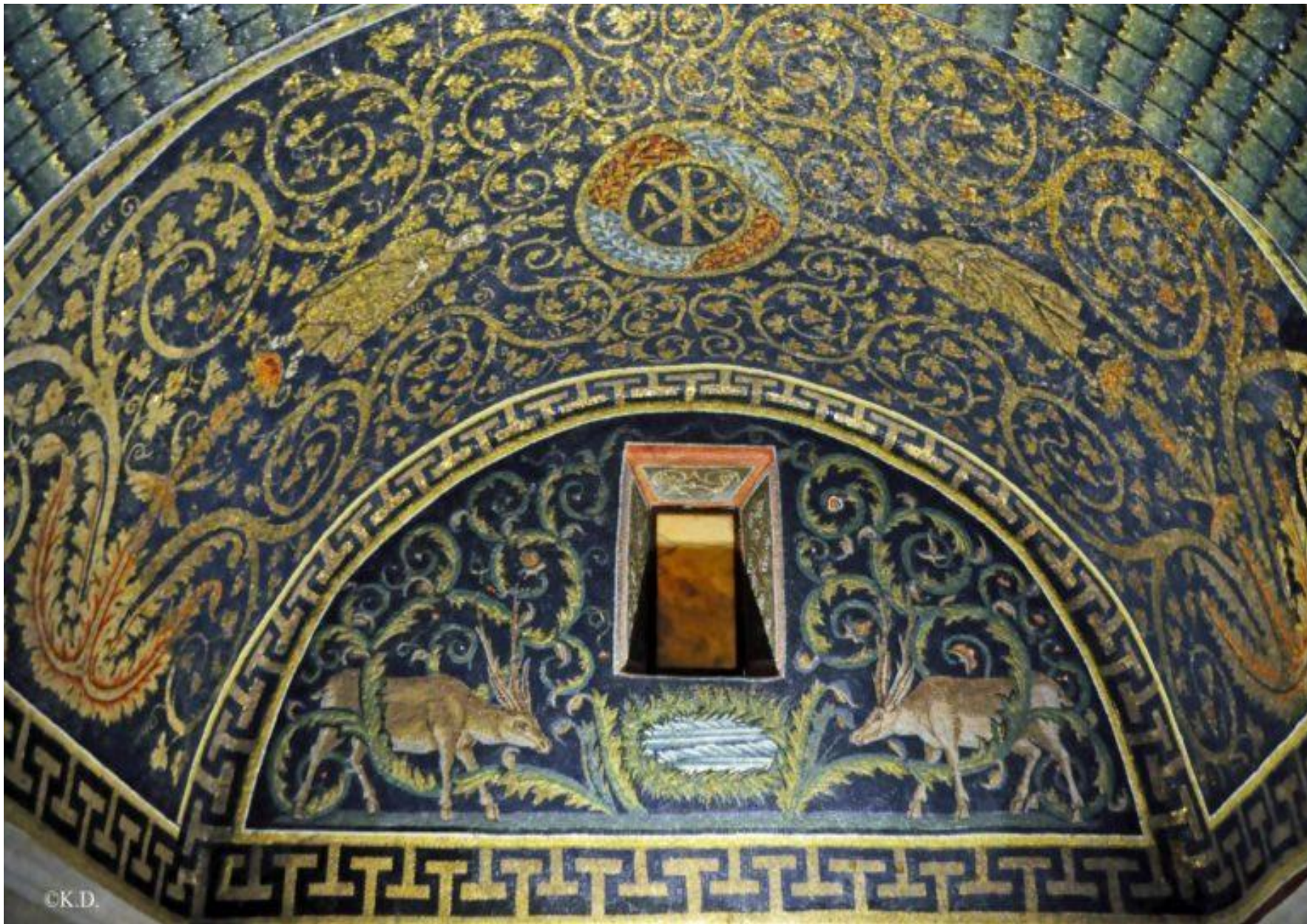
Интерьер мавзолея Галлы
Плацидии. V в. Равенна

Плафон мавзолея Галлы
Плацидии. V в. Равенна

Звезды и цветы на плафоне мавзолея
Галлы Платидии. V в. Равенна

Монограмма Христа на сводах
мавзолея Галлы Плацидии. V в.
Равенна

Христос-пастырь
Мозаики мавзолея Галлы
Плацидии. V в. Равенна

Св. Лаврентий
Мозаики мавзолея Галлы Плацидии. V в. Равенна

Св. Лаврентий (деталь)
Мозаики мавзолея Галлы Плацидии. V в. Равенна

Мозаика в куполе арианского баптистерия. VI в. Равенна

Апостолы идут к Престолу Божию
Мозаика в куполе арианского
баптистерия. VI в. Равенна

Церковь св.
Давида. V в.
Сидонский

Базлика Сан-Лоренцо-Маджоре. IV
в. Милан

Баптистерий православных.
Рубеж IV – V вв. Равенна

Интерьер баптистерия православных. Рубеж IV – V вв.
Равенна

Купол баптистерия православных. Рубеж
IV – V вв. Равенна

Богоявление

Мозаика в куполе баптистерия православных. Рубеж IV – V вв.

Равенна

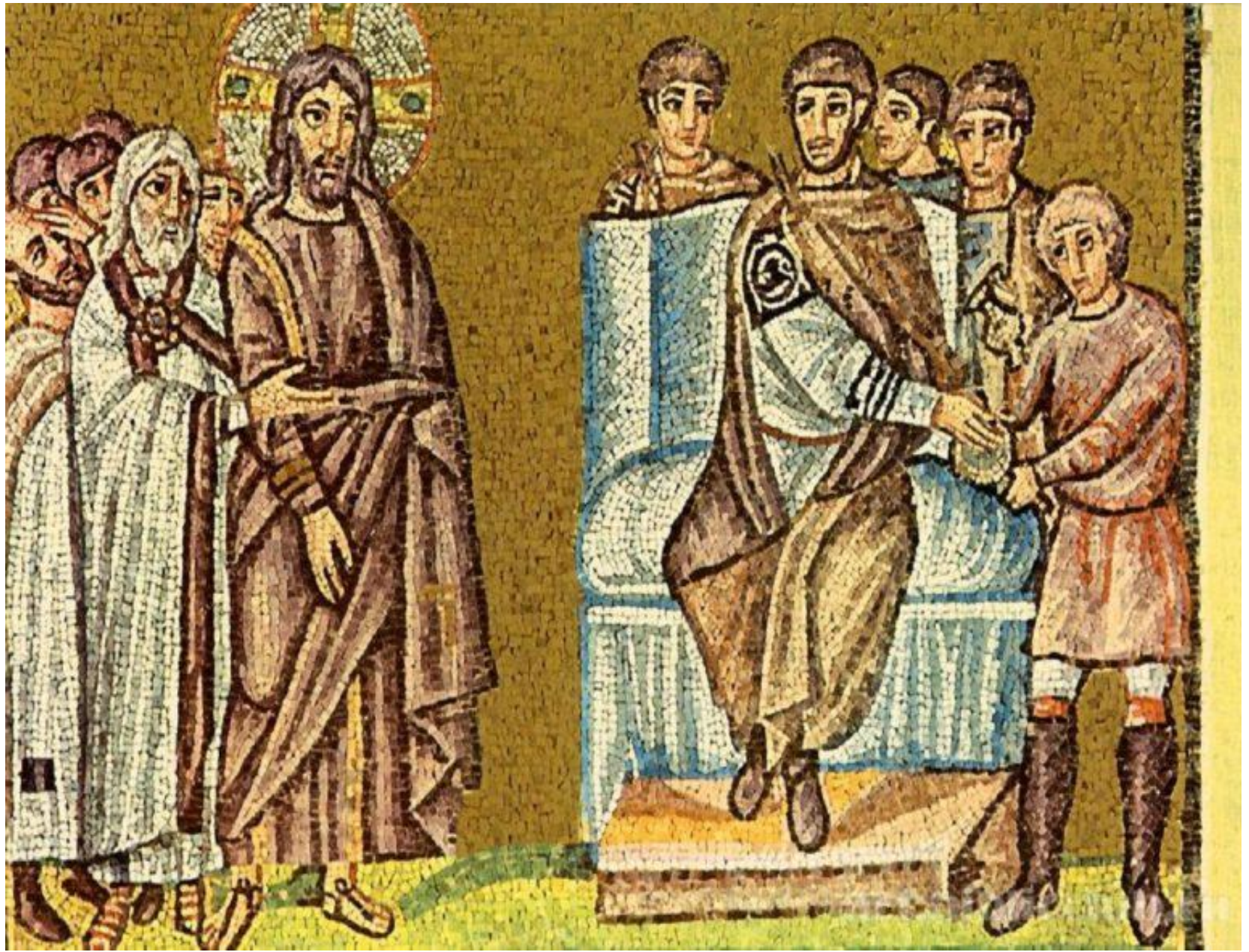
Евхаристия
Мозаики Сант-Аполлинаре-Нуово. VI в. Равенна

Проповедь Христа апостолам
Мозаики Сант-Аполлинаре-Нуово. VI в. Равенна

Взятие Христа под стражу, поцелуй Иуды
Мозаики Сант-Аполлинаре-Нуово. VI в. Равенна

Христос перед Пилатом
Мозаики Сант-Аполлинаре-Нуово. VI в. Равенна

Преображение Господне. VI в.
Монастырь св. Екатерины на Синае, Египет

Базилика Сан-Витале. VI в. Равенна

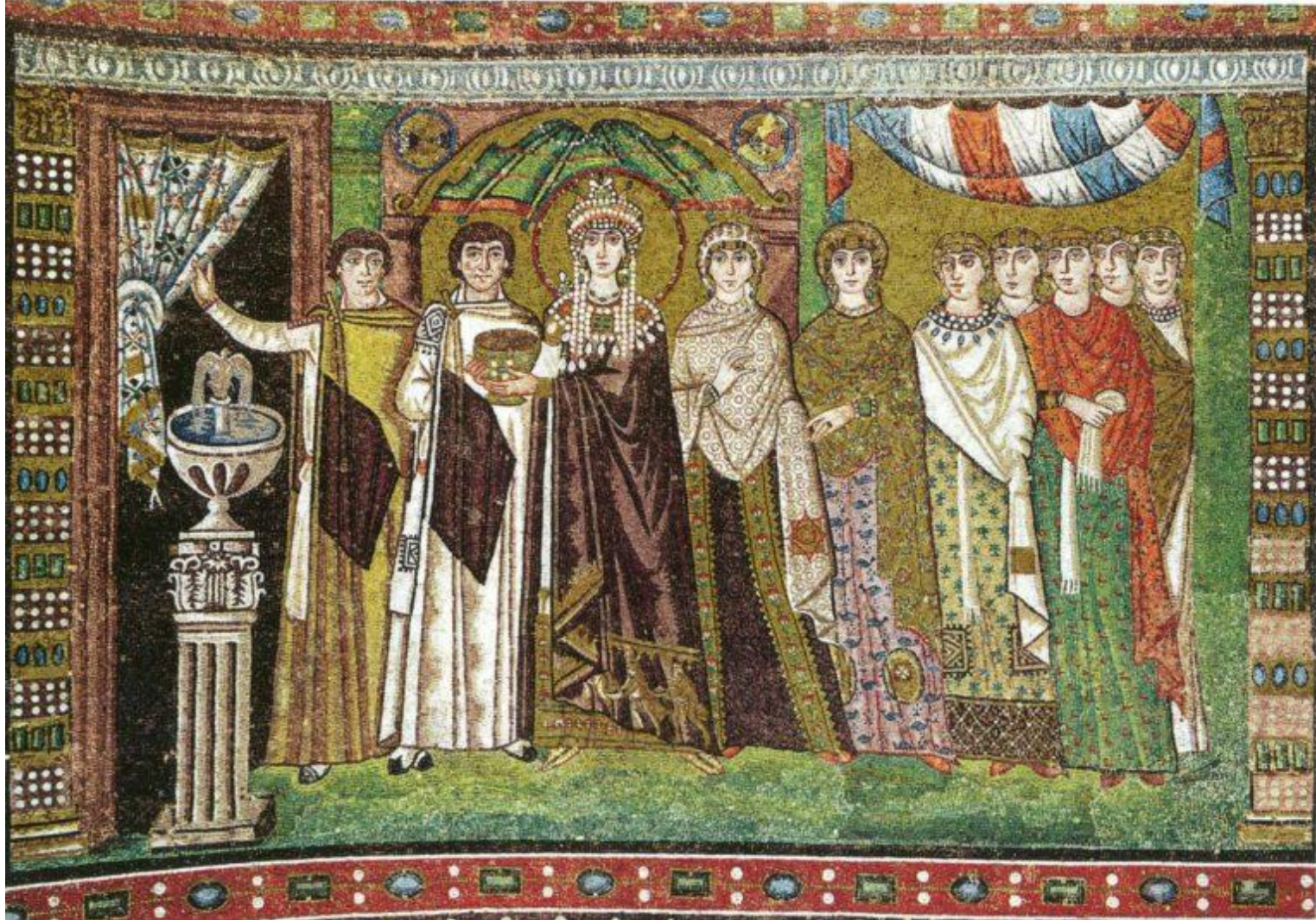
Интерьер базилики Сан-Витале. VI в.
Равенна

Христос вручает венец св. Виталию
Мозаика алтарной апсиды. Базилика Сан-Витале. VI в. Равенна

Император Юстиниан со свитой
Мозаика северной стены алтарной апсиды.
Базлика Сан-Витале. VI в. Равенна

Императрица Феодора со свитой
Мозаика южной стены алтарной апсиды. Базилика Сан-Витале. VI в. Равенна

Голова императора Константина. 312—315 или ок. 325 г.
Часть Колосса Константина. Капитолийские музеи, Рим

Арка Константина. IV в. Рим

Крест императора Константина
Сочетание греческих букв «хи-
ро». Ок. 350 г. н.э. Саркофаг

Христос – добрый пастырь. 300-350 гг. н.э.
Мрамор

Христос в образе Орфея. III-IV вв

Воскрешение Лазаря. IV в.
Живопись по стеклу, доньшко сосуда

Traditio Legis – «Передача закона». 359 г.
Рельеф на саркофаге Юния Басса. Музей базилики св. Петра,
Рим

Христос-Правитель мира. 337-351 гг.

Спаситель стоит на вершине горы, из которой вытекают четыре райские реки.

Мозаика в восточной нише мавзолея Санта Констанца, Рим

Юный Христос. V в.
Хосиос Давидос, Фессалоники

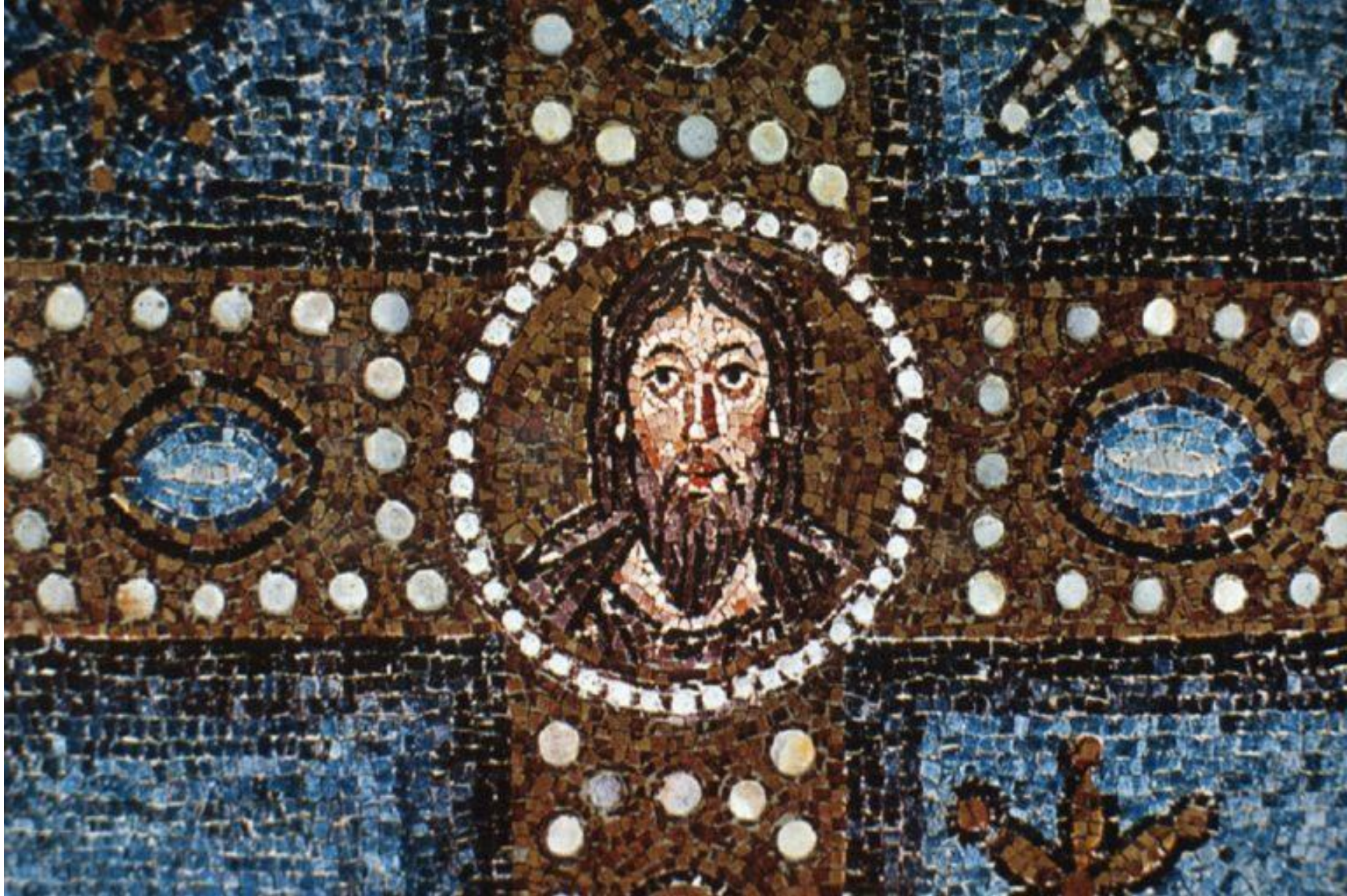

Христос в образе агнца. VI в.
Мозаики Сан-Витале, Равенна

Крест-Преображение. VI в.
Алтарная апсида базилики Сант-Аполлинаре-ин-Классе.
Равенна

Лик Христа в центре Креста. VI в.
Алтарная апсида базилики Сант-Аполлинаре-ин-
Классе. Равенна

Монастырь св. Екатерины на Синае, Египет

Преображение. VI в.

Мозаика в монастыре св. Екатерины на Синае, Египет

Древний Константинополь
Реконструкция

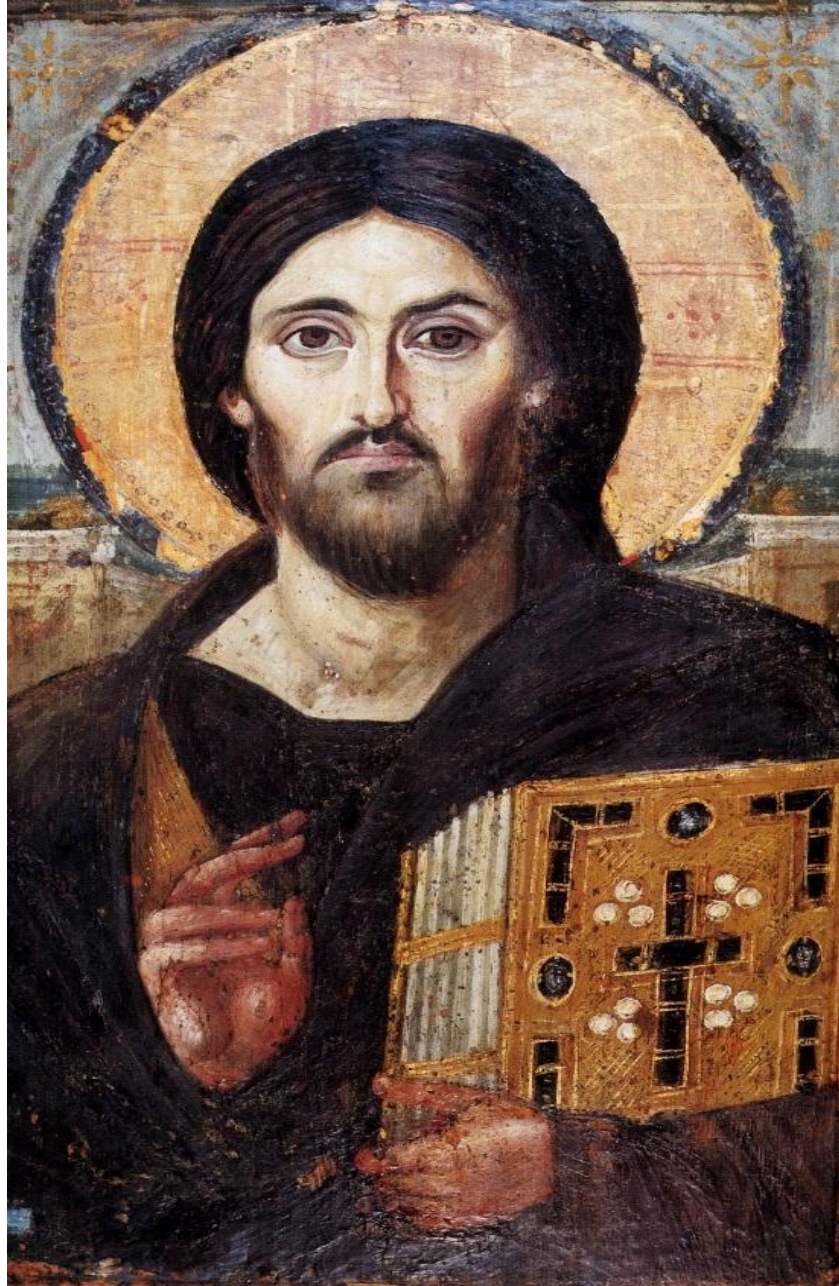
Лев III Исавр и его сын Константин V Копроним. 737-741 гг.
Византийская монета, аверс

Папа Григорий III
Папский медальон VIII века, аверс

Монашеские кельи в скалах Гёреме
Каппадокия, Турция

Синайский Спас. VI в.
Монастырь св. Екатерины на Синае, Египет

Мученики Сергий и Вакх. VI в.
Монастырь св. Екатерины на Синае, Египет

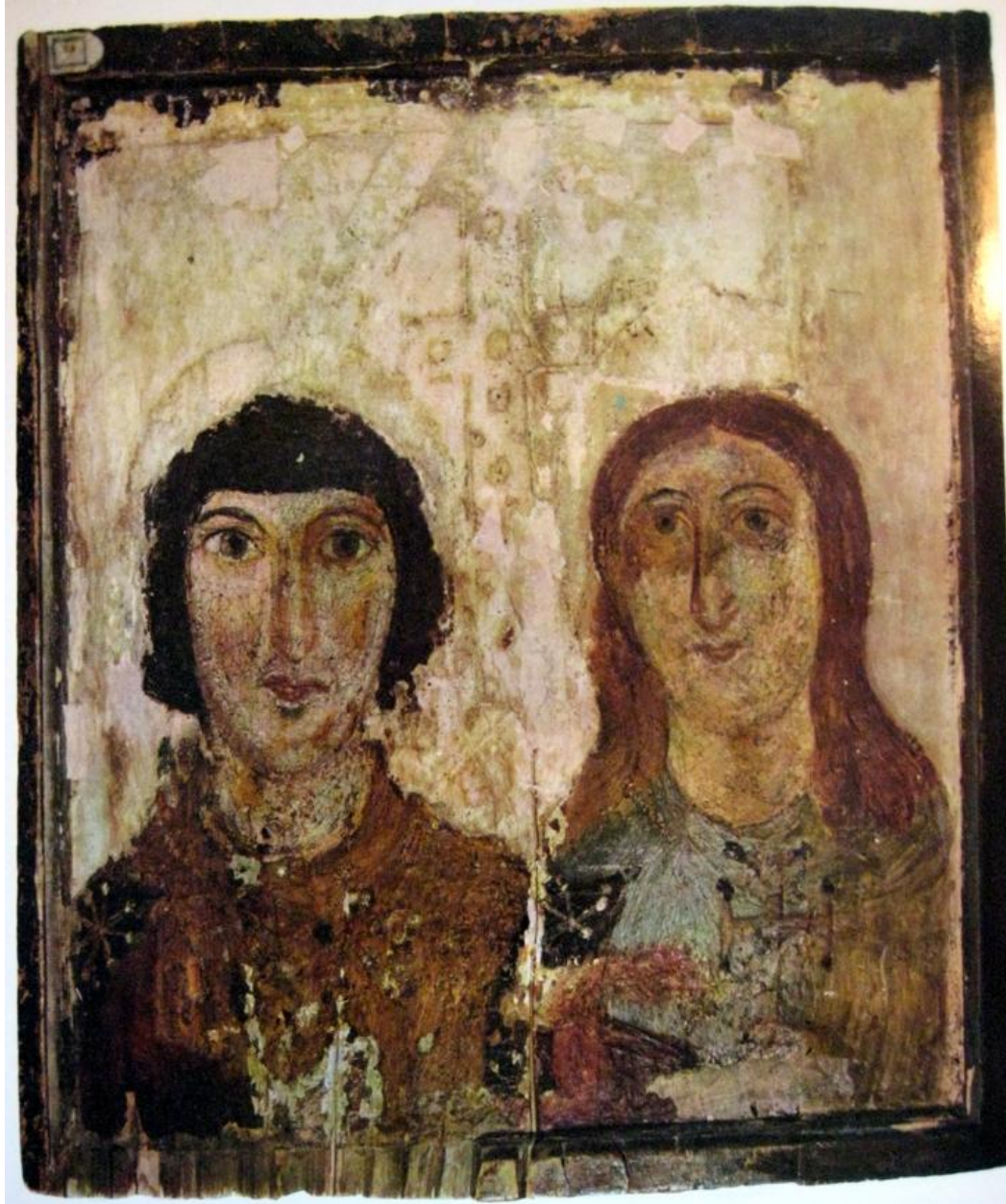
Богоматерь с младенцем. V-VI вв.
Монастырь св. Екатерины на Синае, Египет

Апостол Петр. Синай. VI вв.
Монастырь св. Екатерины на Синае, Египет

Богоматерь со свв. Феодором и Георгием. VI вв.
Монастырь св. Екатерины на Синае, Египет

Мученик и мученица. VI-VII в.
Монастырь св. Екатерины на Синае, Египет

Первые споры о допустимости изображений

- Интересно, что уже в IV в. начинаются споры о том, нужно ли христианам искусство, если нужно, то какое, **можем ли мы изображать Христа (потому что вторая заповедь Декалога запрещает нам изображение Бога). Как изображать Христа, как Бога или как человека? Не разрываем ли мы тогда вот эту связь, неслиянную и нераздельную, но сосуществующую в одной личности связь двух природ?**

Катехизическая роль иконы

- **вчерашие язычники хлынули в церковь, и церковь должна была как-то их научить. И вот изображения становились такой школой для новоначальных христиан. Ученик Иоанна Златоуста, тоже такой достаточно известный богослов Нил Синайский пишет: ««пусть рука превосходного иконописца украсит храм снаружи и внутри, чтобы каждый входящий, особенно новоначальный, или дитя по возрасту, или дитя по вере, учился тому, что проповедует церковь, глядя на эти изображения».**

Евсевий Кесарийский об изображении

- *«Какой образ Христа ты хочешь? Если ты хочешь его в прославленном виде, как он сейчас пребывает на небесах, то искусства художника здесь недостаточно, ни один художник не может изобразить этого божественного величия и сияния. Если ты хочешь его изобразить таким, каким он был при жизни, в уничиженном образе, это будет неправда, потому что сегодня он на небесах прославлен».*

1-7 Вселенские соборы

- начиная с 1-го Собора 325 г., созванного императором Константином, и до 7-го Вселенского собора 787 г. идут бесконечные споры, ответы еретикам. Формируется то, что называется догматами.
- И параллельно идет процесс формирования канона. Изображение христианское должно соответствовать тому, чему учит церковь. **Если мы через изображение учим о Христе, значит, Христос, и святые, и любое другое изображение должно соответствовать этому учению. Но мы видим большое разнообразие. И вот постепенно унифицируется это большое разнообразие и приводится к некому едино... Ну, может быть, не единообразию, но к некой**

Трульский собор

- Как понимали каноническую норму? Еще прежде 7 Вс. Собора Трульский собор выносит решение:
- **запретить символические и аллегорические изображения Христа в виде агнца, рыбок и т.д., чтобы не смущать вчерашних язычников, для которых боги были очень часто в виде каких-то животных, чтобы показать, что Слово Божье истинно воплотилось именно в человека.**

Над чем работали иконописцы

- Юный образ ведь тоже может соответствовать идее боговоплощения. Но он не соответствовал, потому что он скорее соотносился с традицией античности, когда боги были юны и прекрасны. А о Христе было написано и что он был прекраснее сынов человеческих (пророчество из псалмов), и пророчество из 53-й главы Исаяи, где сказано, что «не было в нем ни вида, ни величия».
- И вот как это соединить – красоту и в то же время уничиженный образ? Вот над этим и работали христианские художники.

Кто творец иконы?

- **творцы иконы – это отцы, а художникам надлежит исполнение. Почему? Именно потому, что с самого начала в христианские изображения вкладывался не столько художественный, сколько вероучительный смысл.**

Иконоборчество

- **Начинается с указа императора Льва Исавра 726 года, который повелел снять изображения Христа, которое висело над Медными воротами Константинополя. Естественно, защитники икон воспротивились этому, произошел суд Линча. С 726 года по 787 год, до 7-го Вселенского собора, длился первый период иконоборчества. Потом, с небольшим перерывом, еще один период – с 813-го по 843-й, – и заканчивается этот период торжеством православия**

7 Вселенский собор

- Постановление 7 Вселенского собора:
- Честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней

Символика икон

- Пространство в иконе отображается при помощи обратной (зрительная позиция переносится как бы внутрь происходящего), сферической и прямой перспективы.

Время

- Для части икон характерна единовременность изображения: все события происходят сразу, чем подчёркивается их общее духовное единство.
Часто икона показывает события нескольких дней или даже целой жизни святого, последовательно изображая события на самой иконе или в клеймах.

Композиция

- Вневременному и внепространственному восприятию иконы способствует и её композиция, отличающаяся полнейшей завершенностью и отрешенностью от всего внешнего и своеобразной мелодичностью. Запнутая композиция и ритмичность придают иконе отрешенный от земной жизни характер, противоположный грубому натурализму.

Фон

- Золотой фон иконы представляет сияние славы Бога, как погруженность мира в действенную силу Божественных энергий.

Свет

- Свет – одно из имён Бога. В мире горнем нет теней. Икона являет святых, освященных божественной благодатью, а не чувственным светом.
Луч с небесных сфер – символ божественной благодати.
Три луча – указывают на то, что в любом божественном действии следует видеть участие всех божественных Лиц.

Символика цвета

- В каждой иконе символическое решение цвета бывает разным и подчеркивается другими изобразительными средствами. Поэтому для того, чтобы понять, что символизирует тот или иной цвет, надо ориентироваться не только на общую тенденцию, но и на смысловой и композиционный контекст каждой конкретной иконы.

Символика святости

- Сияние в форме круга вокруг головы - нимб. Нимб – отображение сияния нетварного Божественного света, который преображает человека, соединяющегося с Богом. Крест в нимбе Спасителя (крещатый нимб) – указание на Его Крестную жертву. Иногда на иконах Троицы крещатыми нимбами наделяются все три Ангела, символизирующие Три Лица Пресвятой Троицы. Квадратный нимб – в западной традиции у донаторов (ктиторов). Мандорла – миндалевидное сияние, среди которого изображают Христа и Богоматерь, когда хотят представить их во славе.

Символика жестов

- Рука, прижатая к груди – сердечное сопереживание, сокрушение.
Рука, поднятая вверх – призыв к покаянию.
Рука, протянутая вперед с раскрытой ладонью – знак повиновения и покорности.
Две руки, поднятые вверх – усиленная молитва.
Руки, поднятые вперед – моление о помощи, жест просьбы.
Руки, прижаты к щекам – знак печали, скорби.

Символика предметов

- Дуб – на иконах Троицы символизирует древо жизни, буквально – мамврийский дуб.
Дом – символ домостроительства, рукотворного мира, церкви, райские обители.
Гора – символ духовно-нравственного восхождения.
Золотой венец – символ духовной победы.
Красный крест – символ мученичества, царского достоинства.
Цветок анемона – знак скорби Богородицы (обычно на иконах «Распятие» и «Снятие с Креста»).
- Юноша с трубой – ветер (на иконах Страшного суда).
Копье в руках святого – победа над темными силами.
Указующий перст (десница) нисходящая с неба – Божественный промысл.
- Лестница – духовное возвышение и стремление к Богу.
Пещера часто является аллегорией преисподней.
Дорога – Угостие и Бже Церковь

Символика предметов

- Гроздь винограда – символы церкви и евхаристии.
Посох у ангела – символ небесного посланничества.
Жезл в руках ангела – это символ власти и достоинства.
Архангела Гавриила или Михаила можно увидеть на иконах с глобусом (часто светлым и прозрачным, как стеклянный шар или сфера) или зеркалом, обозначающими небесную сферу, символизирующую мироздание или щит.
Трубы в руках ангелов – символы звука и ветра. Во время Страшного суда ангелы, в том числе и архангел Михаил, трубят в трубы.
Иногда ангелы изображаются с орудиями Страстей Христа. Чаще всего крест, копье, чашу и трость с губкой держат архангелы Михаил и Гавриил.
Развернутые свитки в руках ангелов содержат слова приветствия, хвалебные гимны, поучения для входящих в храм

Образы из Священного Писания

- Золотой крест, якорь и сердце – вера, надежда и любовь.
Книга – Евангелие, Книга Жизни, дух премудрости.
Золотой подсвечник – Святой Дух (семь свечей – семь даров Св. Духа).
Рог – символ крепости.
Громовые стрелы – дух гнева Божия.
Голубица, держащая во рту ветвь – символ мира и милости Божией.

Символы местонахождения

- Если мы сравним то, как передается в иконе человеческая фигура и как передается здание, то увидим между ними большую разницу: человеческая фигура, за редкими исключениями, всегда правильно построена, в ней все на своем месте; то же и в одежде. Архитектура же, как по своим формам, так и по их распределению подчеркнута алогична. Двери и окна часто пробиты не на месте, размер их не соответствует их назначению и т. д. Смысл этого явления в том, что архитектура – единственный элемент в иконе, при помощи которого можно ясно показать, что происходящее перед нашими глазами действие - вне законов земной логики, вне законов земного бытия.

Правая и левая сторона

- Может указывать на праведность и греховность. Например, слева от Христа – девы неразумные, справа – разумные. Или люди на иконах Страшного Суда.

Символ приснодевства Богородицы

- Три звезды на мафории Богородицы – символ Её девства до, во время и после Рождества Христова.

Складки на одеждах

- подчиняются общей гармонии образа святого, их ритмичность подчёркивает и движение.

Характер расположения складок на одеждах святых свидетельствует о времени написания иконы. В VIII–XIV веках складки рисовались частые и мелкие. Они говорят о сильных духовных переживаниях, об отсутствии духовного спокойствия. В XV–XVI веках складки рисуют прямыми, длинными, редкими. Через них как бы пробивается вся упругость духовной энергии. Они передают полноту упорядоченных духовных сил.

Положение фигур на иконе

- Святые повернуты к нам прямо или на три четверти.

Икона – средство для молитвенного общения, молясь, мы встречаемся со святыми лицом к лицу. Профиль означает отсутствие непосредственного общения и используется лишь в композициях, обычно у несвятых лиц – волхвов, пастухов.

Животные

- Пеликан – символ вечной жизни, воскресения, чадолюбия.

Символы Евангелистов чаще: Матфей – Ангел, Марк – лев, Лука - телец, Иоанн – орёл.

Символика церковных Таинств

- Сосуд с водой – Таинство Крещения.
Алавастровый сосуд (сосуд с длинным горлышком) – Таинство Миропомазания.
Чаша и дискос – Таинство Причащения.
Сосуд с елеем – Таинство
Елеоосвящения (соборования).

Символика небесных тел

- Изображения светил подчёркивают, что они являются лишь частью творения; небесные тела участвуют во «вселенском богослужении» и подчиняются воле Творца. В сцене Распятия почти всегда присутствуют два диска. Это знаки солнца и луны.

Движение

- Физическое движение на иконе подчинено общему смыслу композиции и частному смыслу данного персонажа. Зато особыми средствами передается движение духа – позой фигуры, рук, складками одежды, цветом и главное – глазами. Там сосредоточена вся сила нравственного подвига, вся сила духа и его власть над телом.

Одеяния

- Одеяния позволяют подчеркнуть статус того, кто изображен на иконе. Шуба или пурпурная мантия являются атрибутом святых князей, плащ – воинов, а белый гиматий символизирует мученичество.

Ангелы на иконах облачены в роскошные одежды византийских придворных (что символизирует их службу Царю Небесному). Бесы, напротив, пишутся голыми, так как «обнажены от всякого блага» (этот символ следует воспринимать в контексте, поскольку обнажёнными изображаются и прародители Адам и Ева в Эдеме, но в этом случае это означает невинность и чистоту помыслов до грехопадения).

Символы, позволяющие персонифицировать центральный образ иконы

- Преподобного Сергия Радонежского принято писать держащим на ладони основанный им монастырь, праведный Ной держит в руке ковчег, пророк Моисей – скрижали Завета, целитель и великомученик Пантелеймон традиционно изображается с коробочкой лекарств, прп. Андрей Рублев – с иконой Святой Троицы, а прп. Серафим Саровский – со свитком изречений и молитв.