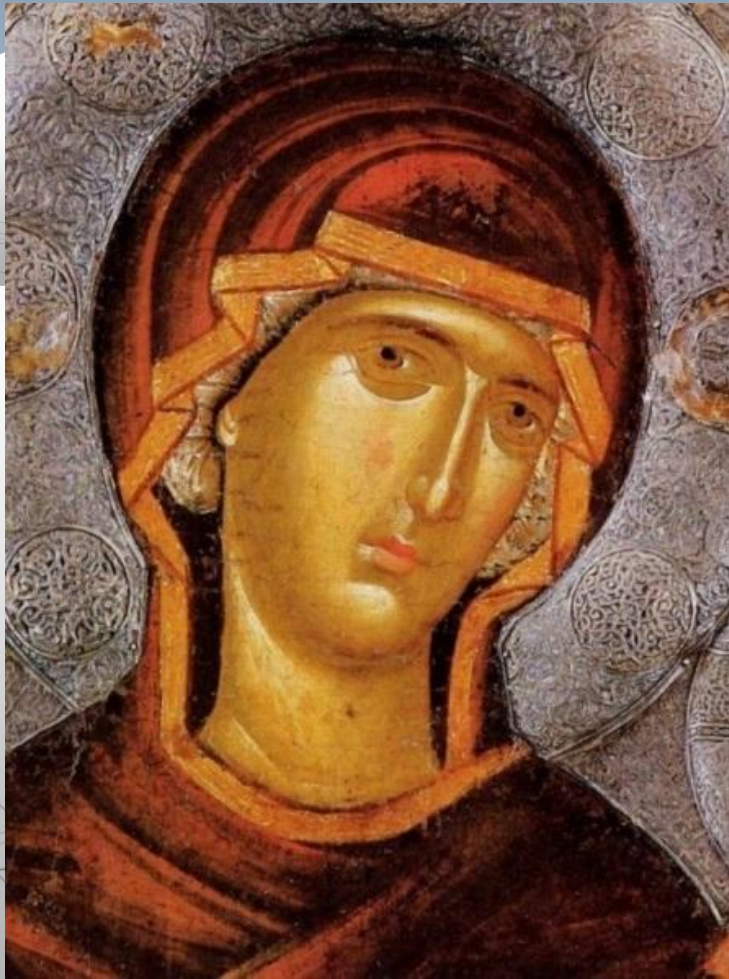

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ИКОНЫ

«Икона суть видимое невидимого и не имеющего образа, но телесно изображаемого ради слабости понимания нашего». Св. Иоанн Дамаскин

Слово «икона» греческого происхождения. Греческое слово *eikon* означает «образ», «портрет».

Лик Богоматери

Спас Нерукотворный. Новгород

Икона — прежде всего вероучительный текст, призванный помочь постижению истины.

* «Что слово повествования предлагает для слуха, то молчаливая живопись показывает через изображения», — отмечал св. Василий Великий.

* Папа Григорий Двоеслов называл церковные изображения «Библией для неграмотных», ибо то, что умеющий читать извлекает из книги, неумеющий усваивает через видимые образы.

Икона Торжество Православия

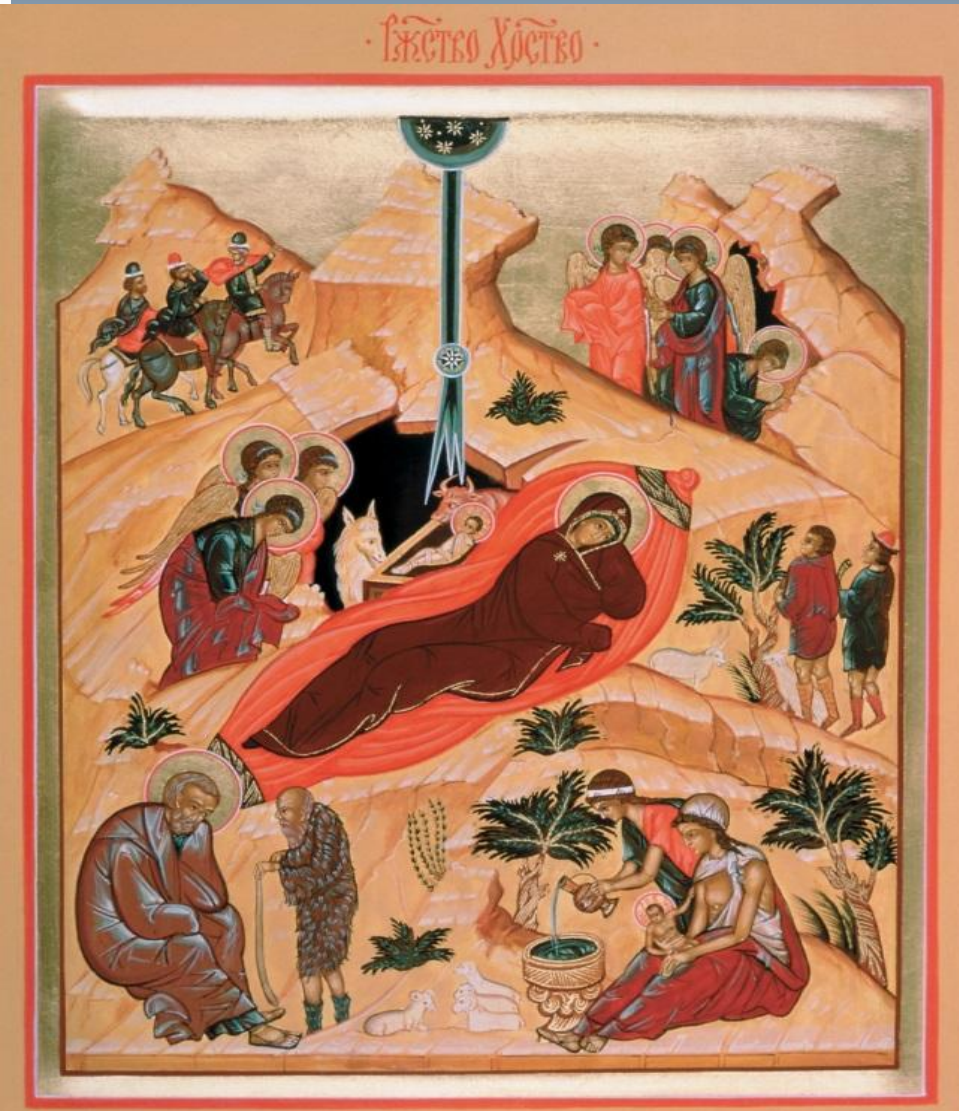
Икона есть сакральный текст.

- * Блаженный АВГУСТИН называет несколько ступеней прочтения иконы:
- * буквальный, аллегорический, моральный, анагогический.

В определенной мере этот принцип подходит и к прочтению иконы как текста.

- * На первом уровне происходит знакомство с сюжетом.
- * На втором уровне происходит раскрытие смысла образа, символа, знака.
- * На третьем уровне — обнаруживается связь изображения с предстоящим (зачем, что говорит это лично тебе, уровень обратной связи).
- * Четвертый уровень — анагогия (от греч. возведение, восхождение), уровень чистого созерцания, переход от видимого к невидимому, к непосредственному общению с Первообразом.

Иконография Рождества Христова.

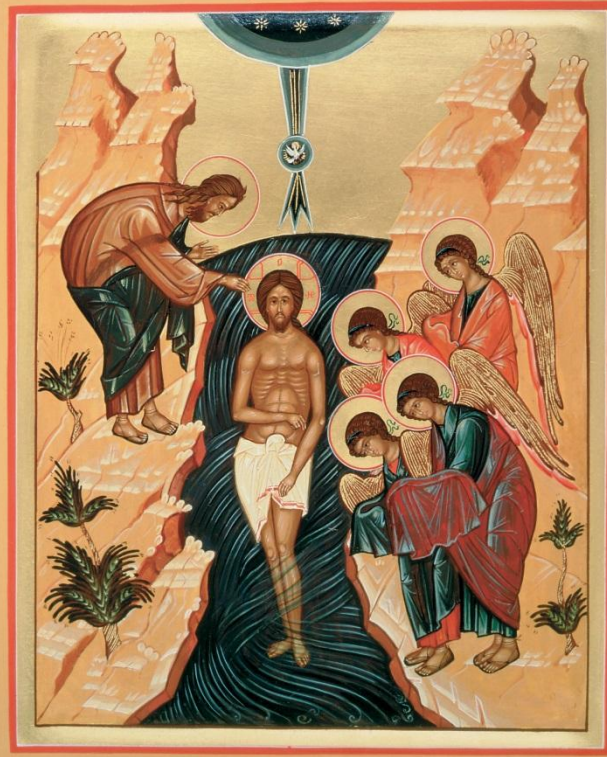

Центральным изображением на иконе являются фигуры Божией Матери и Богомладенца Христа, которые лежат в пещере (вертепе) – месте, где, согласно Евангелию, и родился Господь. Богомладенец Иисус Христос изображается лежащим в яслях. Его окружают животные (осел и вол). Также перед Господом изображаются склоненные волхвы, пришедшие по зову Вифлеемской звезды поклониться Мессии и принести Ему свои дары – золото, ладан и смирну.

· Вознесение Господне ·

· Возшествіе Господне ·

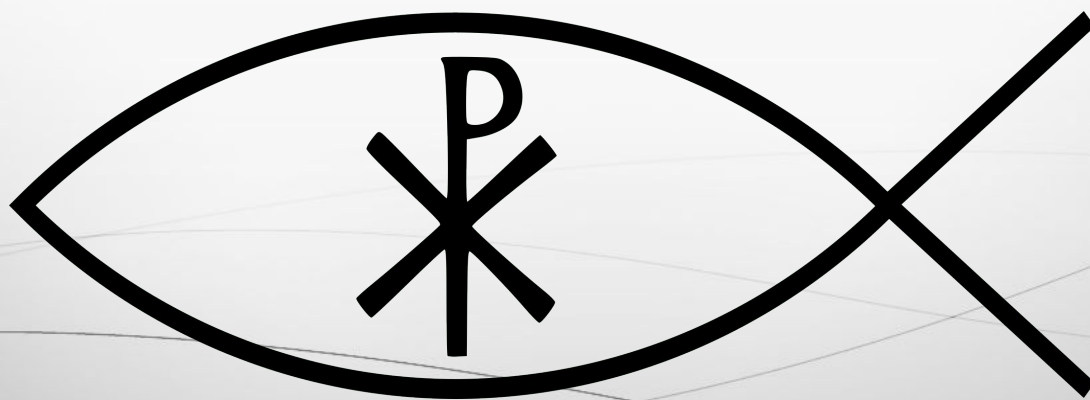
Преложение

Господи Иисусе Христе

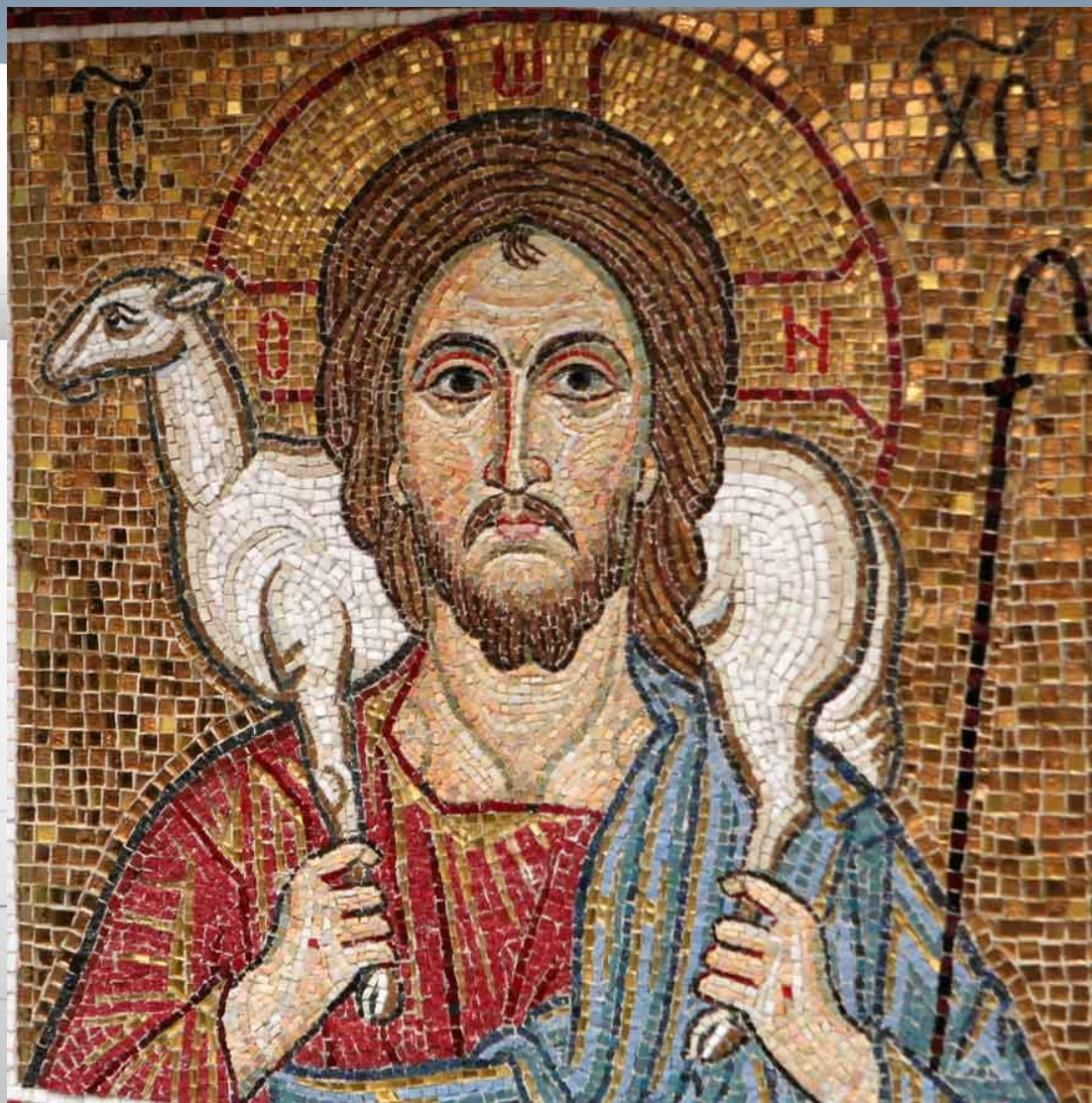
Первые христиане не знали икон в нашем понимании этого слова, но развитая образность Ветхого и Нового Завета уже несла в себе зачатки иконологии.

- * Римские катакомбы сохранили рисунки на своих стенах, символизирующие собой основные понятия христианства – рыба, якорь, кораблик, птицы с оливковыми ветвями в клюве, виноградная лоза, монограмма Христа.

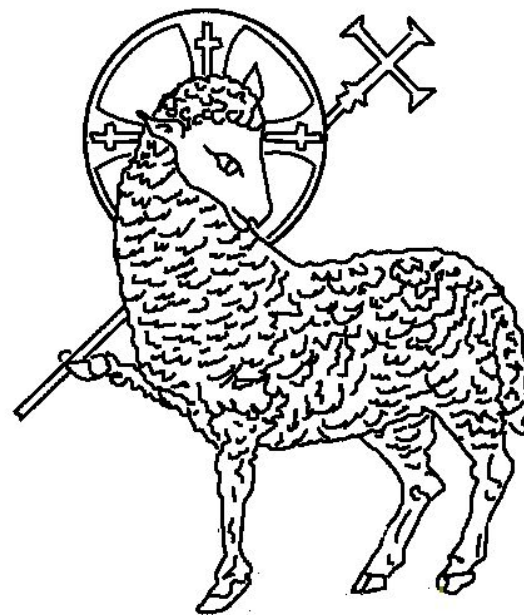
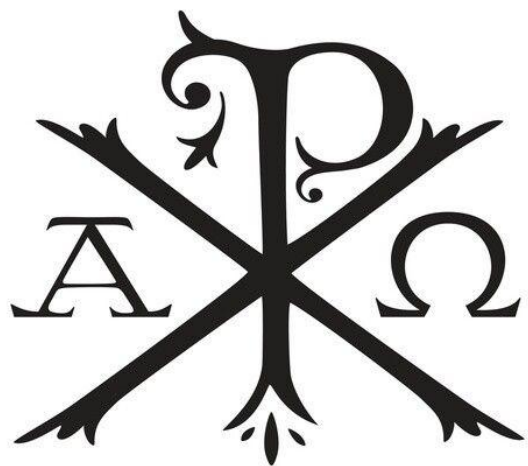

Христос – «добрый Пастырь»

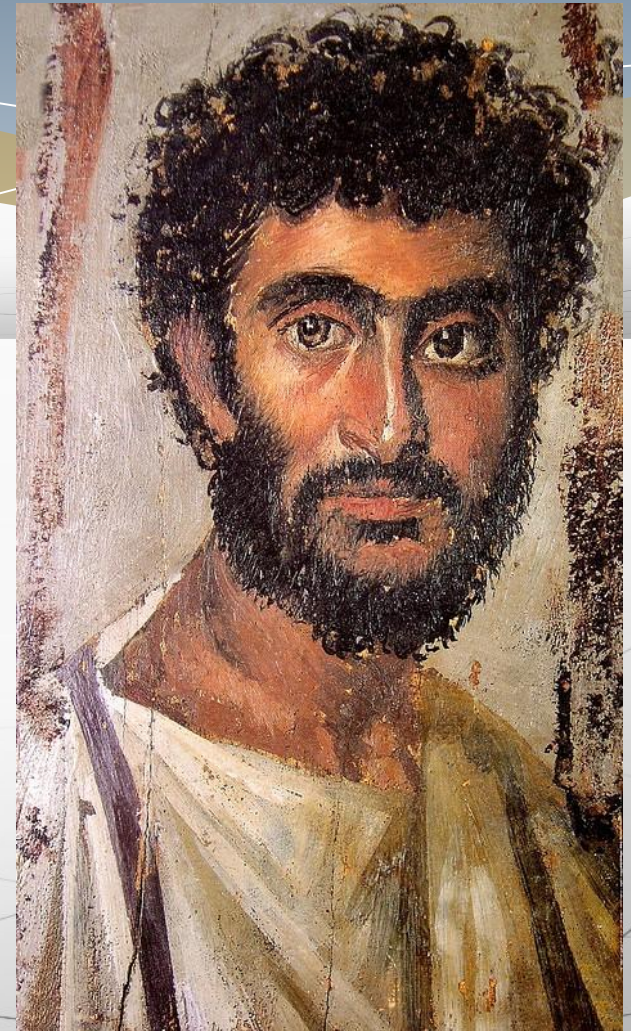
Символы христианства

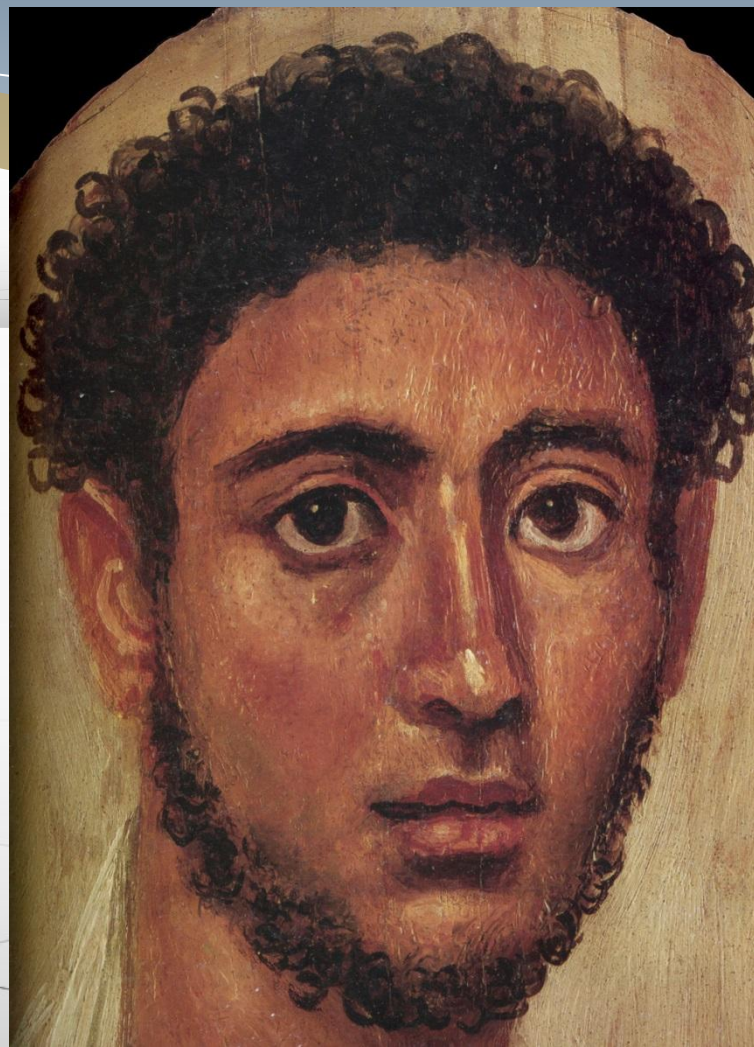
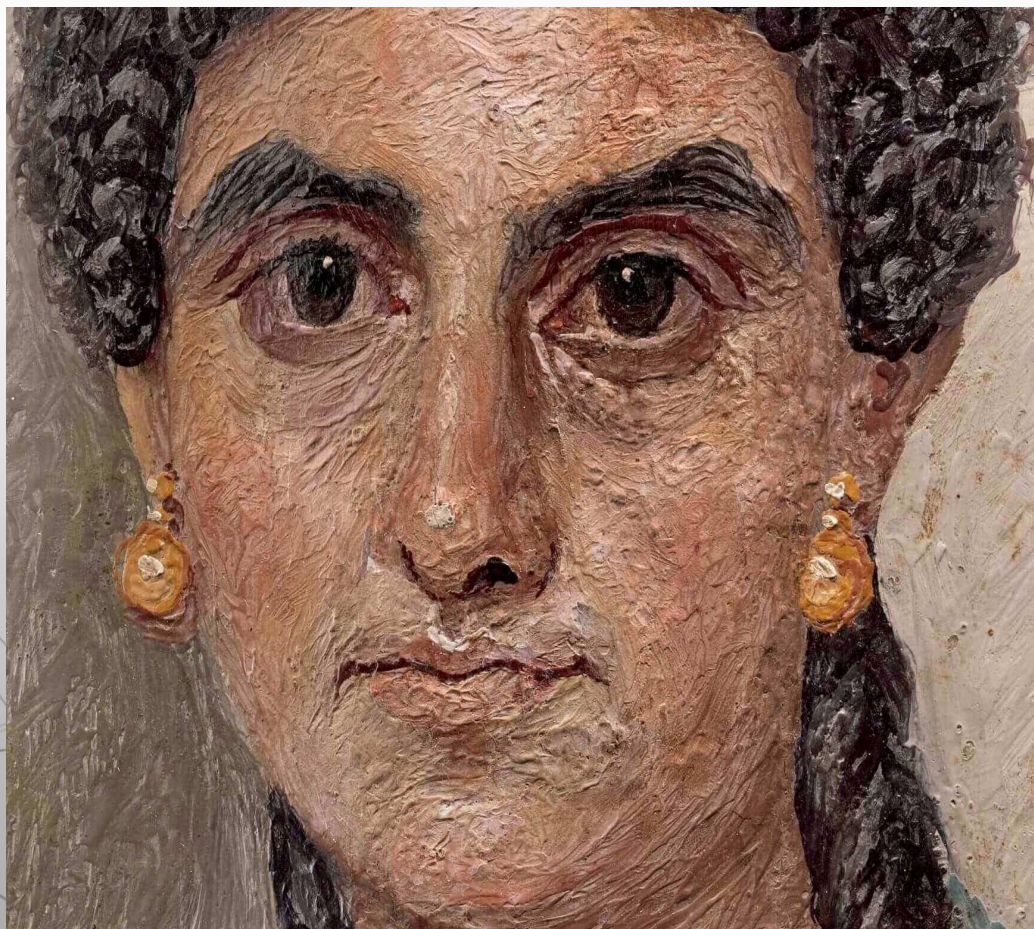
Первые иконы напоминают позднеримский портрет

* Эти портреты очень жизненны. Особенно ранние портреты 1-2 веков нашей эры. В то время их писали в основном восковыми красками.

* Поверхность получалась пастозной, мазки были хорошо различимы. Но за счёт этого добавлялась изменчивость образа.

Фаюмский портрет

Фаумский портрет всегда трагичен. Икона же, напротив, всегда свидетельство о жизни, ее победе над смертью. Икона пишется с точки зрения вечности. Икона может сохранять некоторые портретные характеристики изображенного — возраст, пол, социальное положение и прочее.

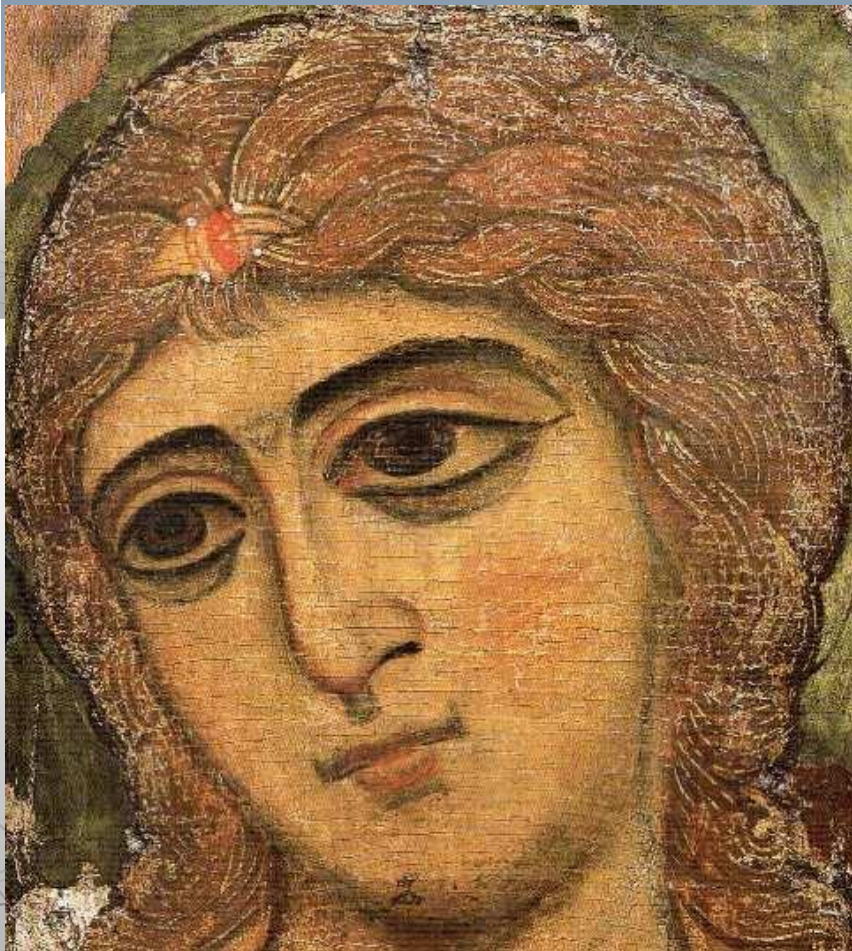
Лик в иконе — самое главное.

- * В практике иконописания стадии работы так и разделяются на «личное» и «доличное».

Сначала пишется «доличное» — фон, пейзаж (лещадки), архитектура (палаты), одежды и проч.

- * «Доличное» и «личное» — это разные ступени бытия, но в «личном» есть еще одна ступень — глаза. Они всегда выделены на лице, особенно в ранних иконах.

«Глаза — зеркало души»

Акцент на глазах создает эффект, будто не вы смотрите на икону, а она на вас.

Начиная с рублевского времени глаза уже не пишут столь преувеличенно крупными, но тем не менее им всегда уделяется большое внимание.

А губы, напротив, считались символом чувственности, и писались маленькими.

АНГЕЛ «ЗЛАТЫЕ ВЛАСА»

Лик и руки (карнация) иконописец, как правило, выписывает очень тщательно, пользуясь приемами многослойной плавки.

По-своему осмысливается жест в иконе, он передает своего рода духовный импульс — благословляющий жест

Спасителя, молитвенный жест Оранты с воздетыми к небу руками, жест приятия благодати подвижников с раскрытыми на груди ладонями, жест архангела Гавриила, передающего Благовест

Изображение рук на иконах.

Тела на иконах имеют удлинённые пропорции, что является выражением одухотворенности человека, его преображенного состояния.

Изображение тела на иконах

- * Для христианства ценен цельный человек (целомудренный), в его единстве тела, души и духа (1 Фес. 5.23).
- * Тело в иконе не подвергается уничтожению, но приобретает какое-то новое драгоценное качество.
- * Апостол Павел неоднократно напоминал христианам: «не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1 Кор. 6.19).

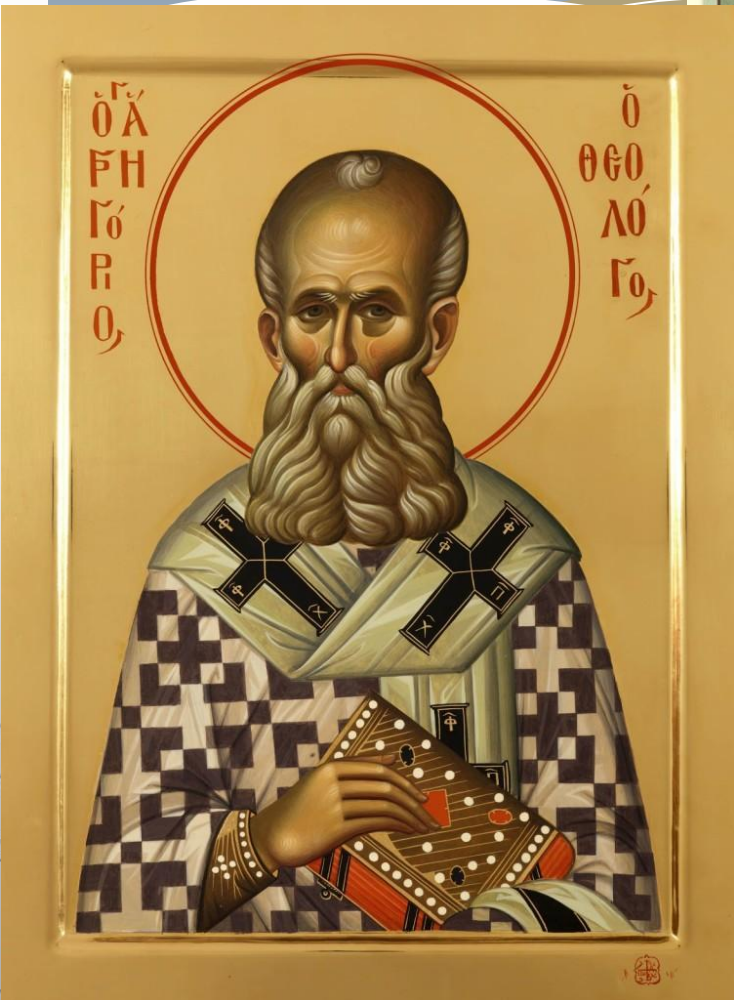
**«Посмотрите на Мои ноги и Мои руки, это Я Сам;
осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и
костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24.39)**

Изображение людей на иконах

- * Икона допускает искажение пропорций, иногда деформации человеческого тела, но эти «странности» только подчеркивают приоритет духовного над материальным.
- * Обычно святые в иконе представлены в одеяниях. Одеяния — это также определенный знак: различаются ризы святительские (обычно крестчатые, иногда цветные), священнические, диаконские, апостольские, царские, монашеские и т. д., то есть соответственные каждому чину.

Изображение святых на иконах

Изображение святых на иконах

- * Тело редко изображается обнаженным, это не свойственно христианской культуре.
- * Иисуса Христа изображают обнаженным в страстных сценах («Бичевание», «Распятие» и др.), в композиции «Богоявление» «Крещение». Святых также изображают нагими в сценах мученичества (например, житийные иконы свв. Георгия, Параскевы).

В данном случае обнаженность — это знак полной отданности Богу.

Обнаженными и полуобнаженными нередко изображают аскетов, столпников, пустынников, юродивых, ибо они совлекли с себя ветхие одежды, предоставив «тела в жертву живую благоугодную»

Символика цвета в иконописи

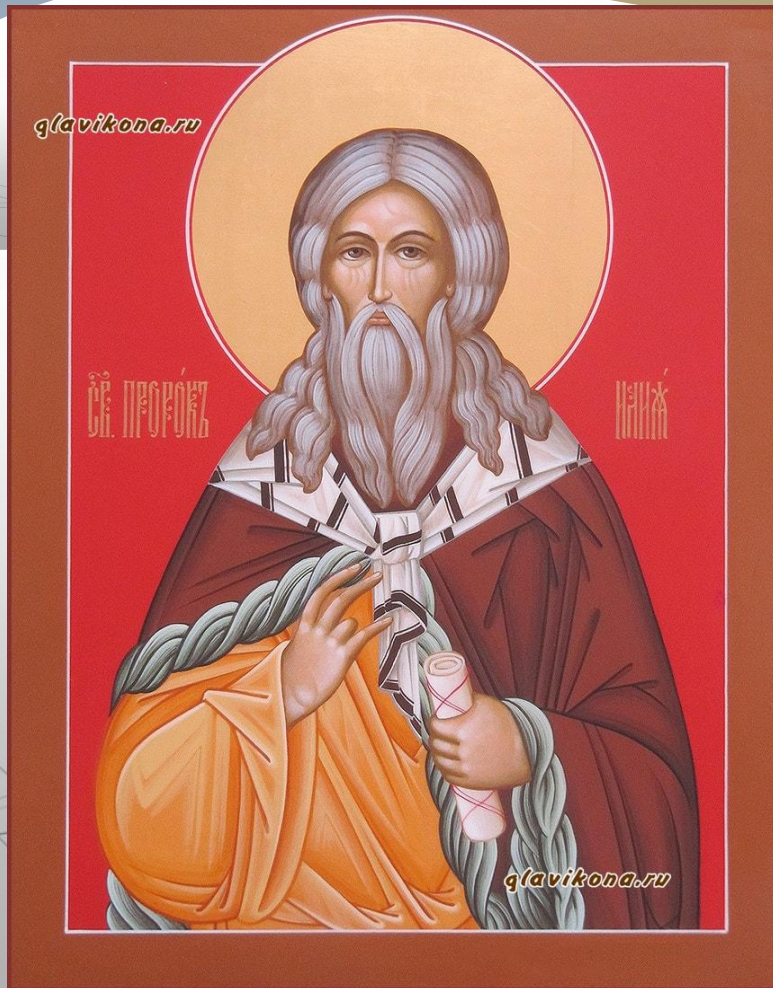
- * В иерархии цвета первое место занимает золотой. Это одновременно цвет и свет. Золото обозначает сияние Божественной славы, в которой пребывают святые, это свет нетварный, не знающий дихотомии «свет — тьма». Золото — символ Небесного Иерусалима.

Золотой фон, золотые нимбы святых, золотое сияние вокруг фигуры Христа, золотые одежды Спасителя и золотой ассист на одеждах Богородицы

Золото было всегда дорогим материалом, поэтому в русской иконе золотой фон часто заменялся другими, семантически близкими цветами — красным, зеленым, желтым (охра).

- Красный цвет символизирует огонь Духа, которым Господь крестит избранных Своих (Лк. 12.49; Мф. 3.11)

- * Кроме того, в русском языке слово «красный» означает «красивый», поэтому красный фон также ассоциировался с нетленной красотой Горнего Иерусалима.

Белый цвет в иконописи

- * Наиболее близким по семантике к золоту стоит белый цвет. Он также выражает трансцендентность. Но применяется белый цвет гораздо реже золотого. Белым цветом пишутся одежды Христа .
- * Белый цвет (он же — свет) — соединение всех цветов, символизирует чистоту, непорочность, причастность божественному миру.

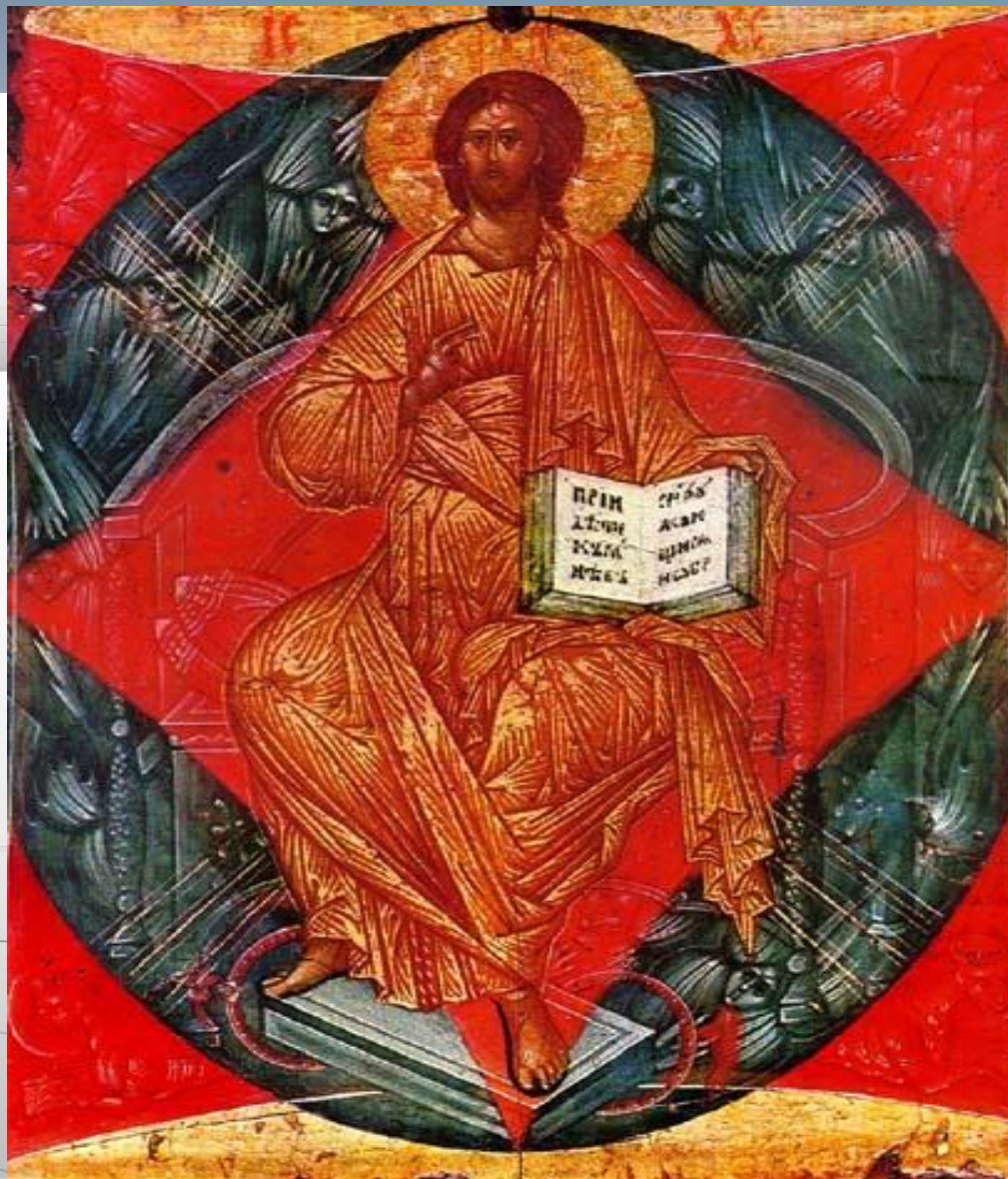
БЕЛЫЙ цвет является цветом и светом одновременно

Красный и синий цвет

- * Красный и синий цвет составляют антиномическое единство. Как правило, они выступают вместе.
- * Красный и синий символизируют милость и истину, красоту и добро, земное и небесное, то есть те начала, которые в падшем мире разделены и противоборствуют, а в Боге соединяются и взаимодействуют (Пс. 84.11).

Икона «СПАС В СИЛАХ»

Черный цвет, так же как и белый, употребляется в иконописи редко.

Ад в иконе изображается обычно в виде черной зияющей пропасти, бездны.

Но этот ад всегда побежден: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?», (Ос. 13.14; 1 Кор. 15.55).

Цвета одежд Богоматери

- * Цвета одежд Богоматери те же — красный и синий, но расположены они в другом порядке: одеяние синего цвета, поверх которого красный (вишневый) плат, мафорий.
- * Небесное и земное в ней соединены иначе. Если Христос — Предвечный Бог, ставший человеком, то она — земная женщина, родившая Бога. Богочеловечество Христа как бы зеркально отражено в Богоматери. Тайна Боговоплощения и делает Марию Богородицей.

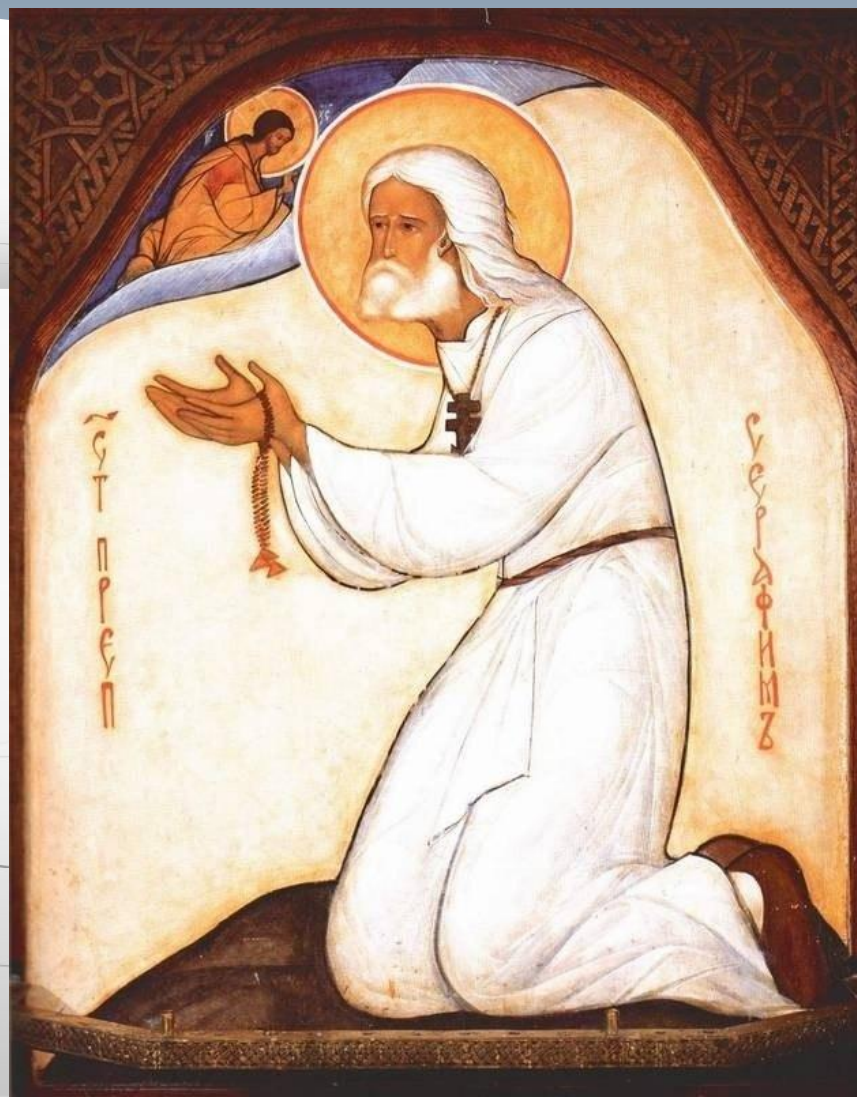
Икона «Неопалимая Купина»

Красный и синий встречаются в изображении
ангельских чинов.

«Цвет в живописи, влечет к созерцанию и, как луг, услаждая зрение, незаметно вливает в мою душу божественную славу» - преп. Иоанн Дамаскин.

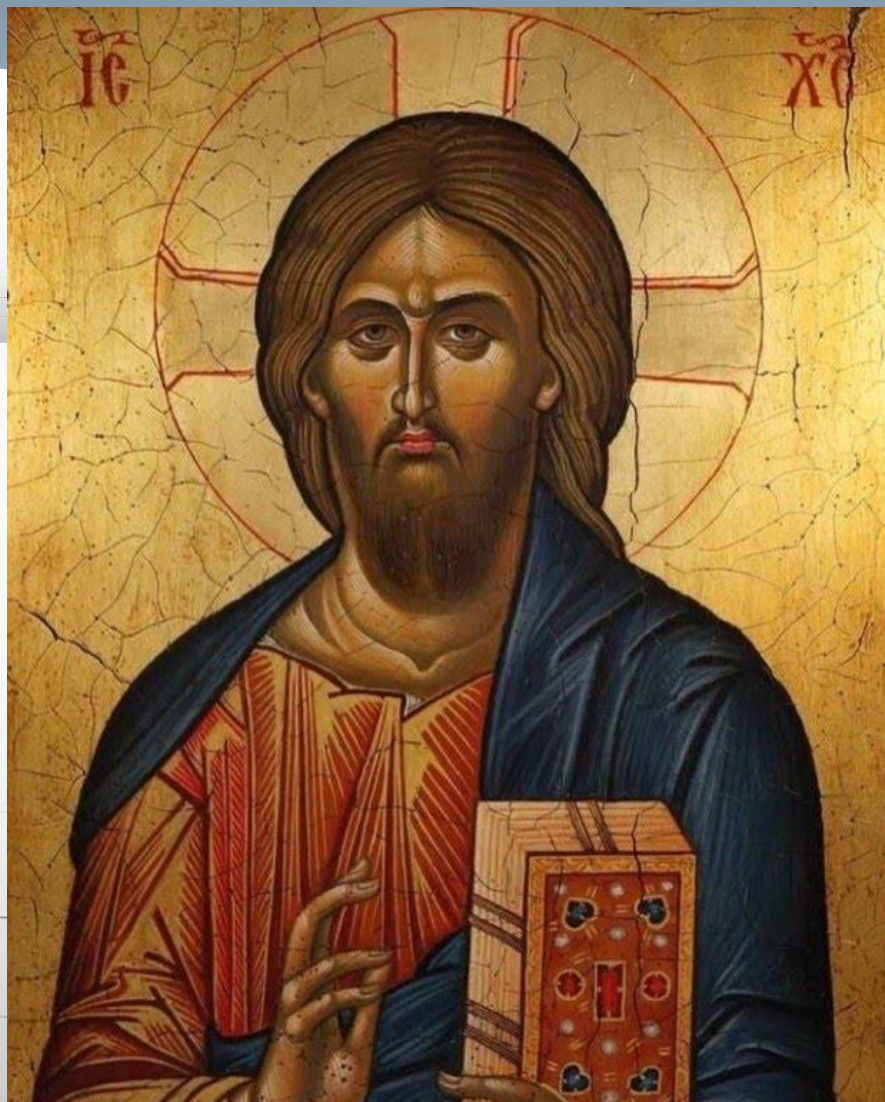
Цвет в иконе неразрывно связан со светом. Икона пишется светом.

- * **Технология иконы предполагает определенные стадии работы, которые соответствуют наложению цветов от темного — к светлому: например, чтобы написать лик, сначала кладут санкирь (темный оливковый цвет), затем производят вохрение (накладывание охр от темной к светлой), затем идет подрумянка и в последнюю очередь пишут пробела, белильные движки.**

Свет выражен в иконе прежде всего через золото фона, а также через светоносность ликов, через нимбы — сияние вокруг головы святого.

- * **Христос изображается не только с нимбом, но нередко и с сиянием вокруг всего тела (мандорла), что символизирует и Его святость как человека, и Его святость абсолютную как Бога. Свет в иконе пронизывает все — он падает лучиками на складки одежд, он отражается на горках, на палатах, на предметах.**

Христос Вседержитель

Средоточением света является лик, а на лице — глаза («светильник для тела есть око»... (Мф. 6.22)).

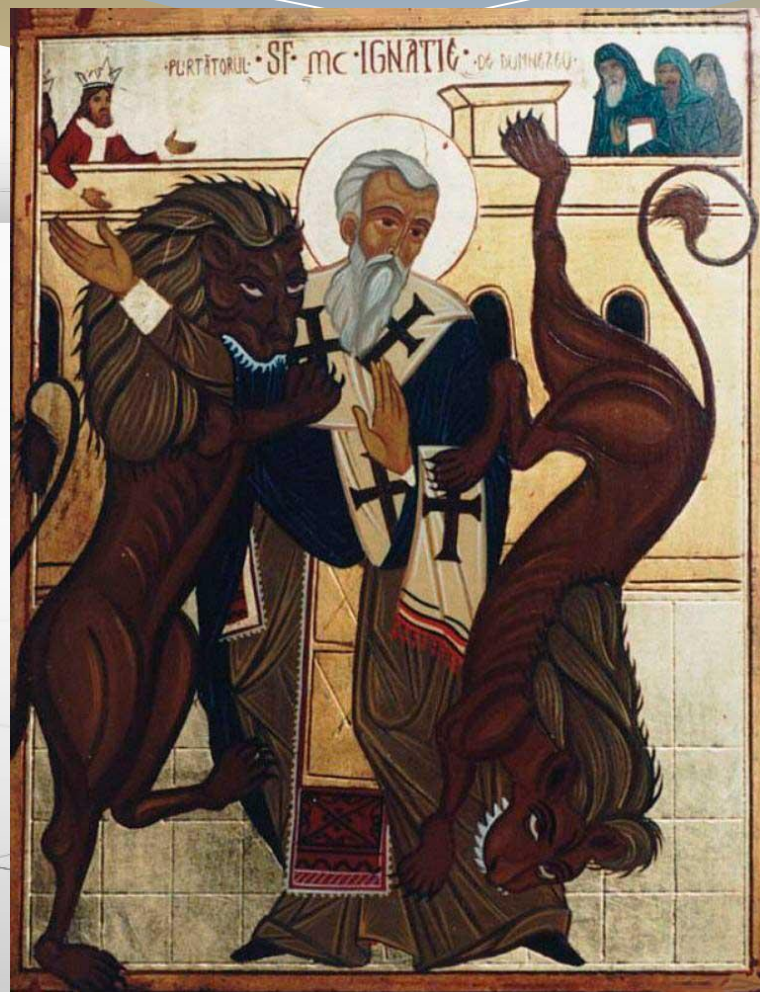

Классическая икона всегда радостна. Икона — это праздник, торжество, свидетельство победы.

Икона являет нам целостный мир, мир преображенный, поэтому что-то в нем может противоречить обычной земной логике.

«Обратная перспектива» на иконах

- * По мере удаления от зрителя предметы не уменьшаются, а часто даже и увеличиваются; чем глубже мы входим в пространство иконы, тем шире становится диапазон видения.
- * Мир иконы бесконечен, как бесконечно познание божественного мира.
- * Точка схода всех линий находится не на плоскости иконы, а вне ее, перед иконой, в том месте, где находится созерцающий. А точнее — в сердце созерцающего.

Троица Андрея Рублева

