

Сюжеты и образы древнерусской живописи.

Спас (Человек, Бог, Спаситель)

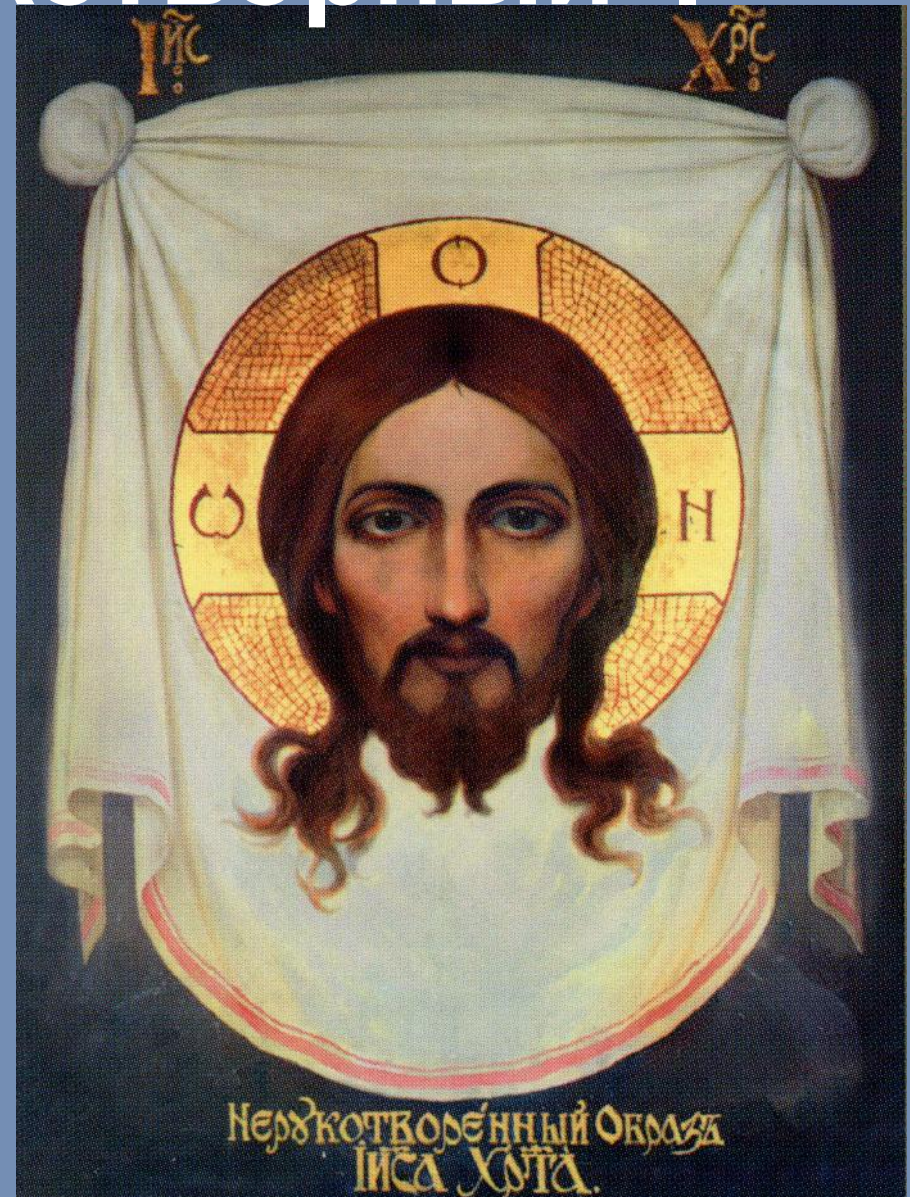
- Главный центральный образ древнерусской живописи - Спас (Человек, Бог, Спаситель)
- основа и источник образа - "евангелие", что означает «благая весть» в четырех книгах
- Жанры, в которых используется сюжет "Спаса": фреска, икона, мозаика, миниатюра.
- 2 требования изображения Спаса в искусстве Византии и древней Руси:
 - передать точный образ из евангелия
 - раскрыть божественное и таинственное начало образа Спаса

Иконы Спасителя относятся к шести основным иконографическим типам:

- 1. Спас Нерукотворный
- 2. Спас Вседержитель (Пантократор)
- 3. Спас на престоле
- 4. Спас в силах
- 5. Спас Эммануил
- 6. Спас Благое Молчание

"Спас Нерукотворный".

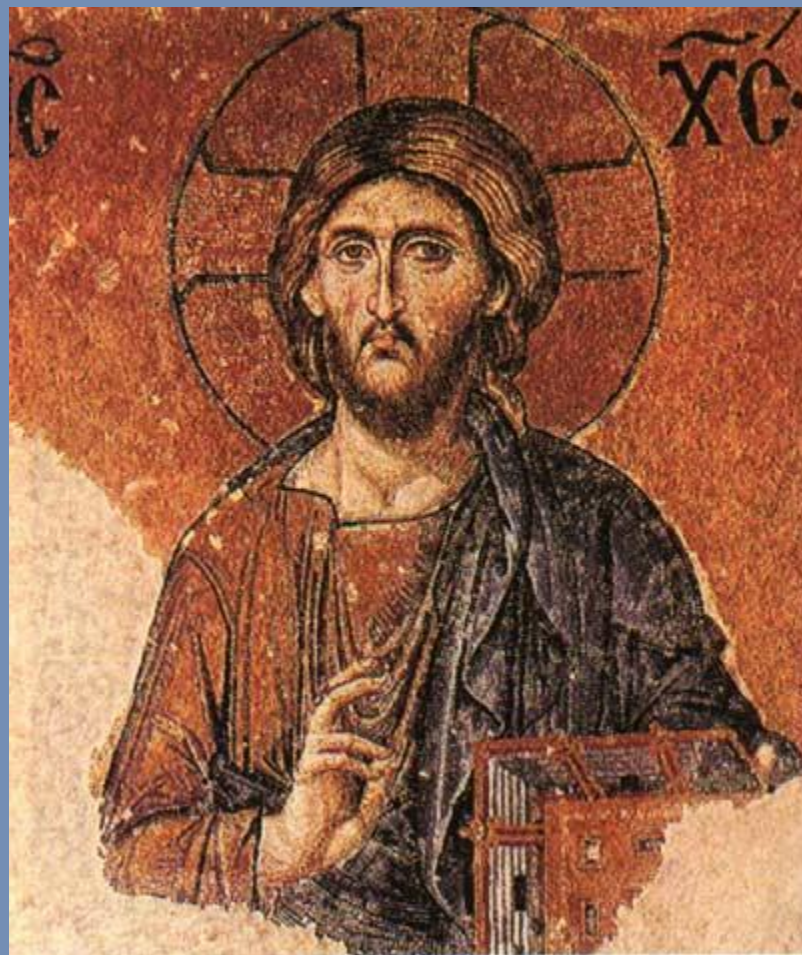
По легенде царь Авгарь из города Эфесса был болен проказой, он послал за Иисусом художника, но тот отказался, так как "его" место было в Иудее, тогда художник решил нарисовать Христа и не смог, мешал свет, исходящий из него. Иисус взял чистый плат, умылся и вытер лицо платом. На нем отпечатался образ, который не тускнел, не портился от времени. "Спас нерукотворный" изображался часто в церквях. В XII веке был изображен Спас нерукотворный в Новгороде (сейчас находится в Третьяковской галерее) - это древнейшее, дошедшее до нас изображение Спаса нерукотворного на Руси.



"Спас - Вседержитель«- Пантократор

"Спас - вседержитель"
(вершитель судеб" - в нем Отец,
Творец, Создатель, Владыка
мира. Это поясное изображение
Спаса с евангелием в одной руке,
другая рука поднята в жесте
благословения человека.
Изображался в куполе церкви, так
как церковь представлялась
кораблем спасения, а купол
небом, где ожидает людей
Христос.

Эту икону можно увидеть в
каждом православном храме".
(Обычно фреска или мозаика
"Пантократор" находится в
центральной купольной части
церкви). На иконе Христос
предстает перед нами
облаченным в гиматий и хитон.
Лик Спасителя отражает возраст
Христа периода
проповедничества: у Него прямые
гладкие волосы, спускающиеся на
плечи, небольшие усы и короткая
борода. Правая Его рука
благословляет, левая
поддерживает закрытое или
раскрытое Евангелие.



Спас на престоле

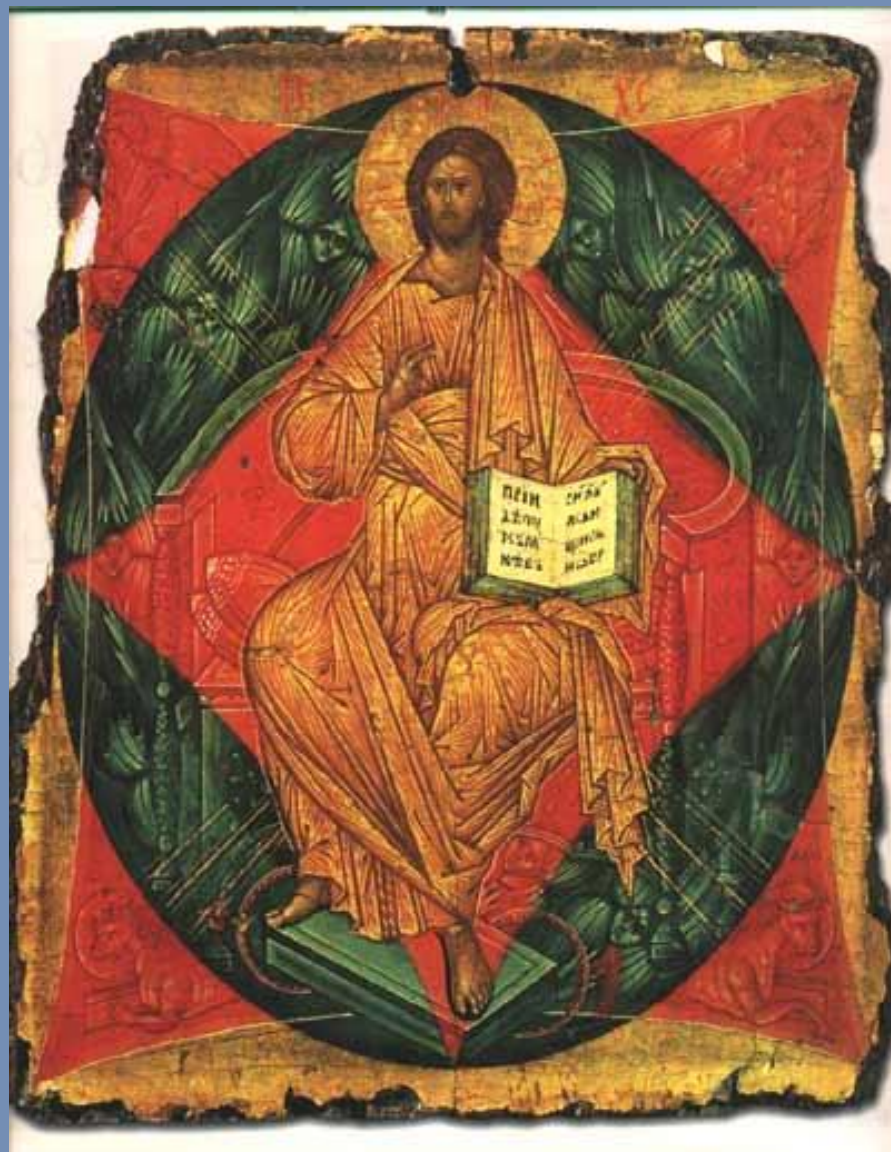
Спас на престоле — эта икона имеет много общих черт с предыдущим изображением (книга, благословляющая рука), но фигура Христа всегда изображается восседающей на престоле в полный рост. Престол — символ Вселенной, всего видимого и невидимого мира, а кроме того — знак царственной славы Спасителя.

- царственная власть Христа (восседание на троне) Владыка мира является и его судьей. Это напоминание о грядущем страшном суде и ответе человека перед Богом. Здесь Христос недоступен, величав, неподкупен. "Спас на престоле", созданный в Новгороде в XIII веке, украшен жемчугами и узорами, его поза статична, недвижимы складки одежды, прямо устремлен взгляд. Рука поднята в сдержанном благословляющем жесте, другая указывает на евангелие, по законам которого будет вершиться суд.



"Спас в силах"

- Все изображение помещено в алый прямоугольник, в углах которого символы ангела, орла, льва и тельца (4-х евангелистов, несущих благовест), внутри голубой овал - символ вселенной, ввокруг Иисуса крылатые "небесные силы", давшие название сюжету.
- Все бесчисленное множество созданных образов Спаса составляет подлинное духовное богатство." Во всем нам подобен, кроме греха" — утверждала древняя богословская мысль.



- Спас в силах — центральное изображение в иконостасе православного храма. Эта икона имеет много общего с "Пантократором" и "Спасом на престоле", но отличается более сложной символикой. Христос, в хитоне и гиматии сидящий на престоле с книгой, изображен на фоне красного квадрата с вытянутыми концами. Квадрат — это символ земли. По четырем концам квадрата можно найти изображения ангела (человека), льва, тельца и орла. Это символы евангелистов (соответственно Матфея, Марка, Луки и Иоанна), разносящих спасительное учение во все концы света. Поверх красного квадрата написан синий овал — мир духовный. В синем овале изображены ангелы — силы небесные (отсюда название). Поверх синего овала — красный ромб (символ мира невидимого). Эта икона Спаса — настоящий богословский трактат в красках. Иконография иконы опирается в основном на Откровение Иоанна Богослова; образ показывает Христа таким, каким Он явится в конце времен.

Спас Эммануил

Спас Эммануил — образ Христа в возрасте двенадцати лет. (Лик Спасителя соотносится с евангельским текстом: "И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник"). Эммануил переводится как "с нами Бог". У Исая, старшего из четырех ветхозаветных пророков Израиля, читаем: "Итак, Сам Господь даст вам знамение: "Се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил"(Ис.7.14). Отрок-Христос изображается в хитоне и гиматии и со свитком в руках. Образ встречается сравнительно редко.

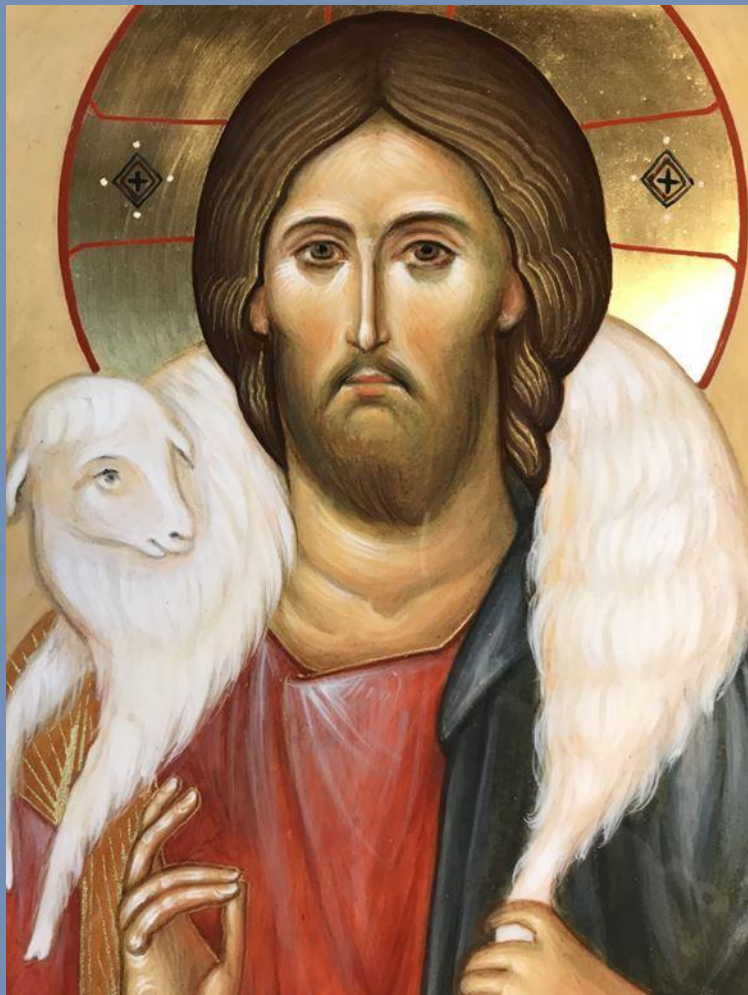


Спас Благое Молчание

- Спас Благое Молчание — еще более редкая икона Христа. Если "Спас Эммануил" и "Спас Нерукотворный" изображают Христа таким, каким он был на земле, а "Спас в силах" — таким, каким он придет в конце времен, то "Спас Благое Молчание" — это Христос до Своего прихода к людям. И это единственное изображение Христа, где в нимбе вместо креста пишется восьмиконечная звезда. Звезду образуют два квадрата, один из которых обозначает божественность Господа, другой знаменует собой мрак непостижимости Божества. Спаситель изображается в ангельском чине как юноша в белой далматике (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 Совета.



Спас Добрый Пастырь



Образ Богоматери

Во все времена иконописцы пытались передать лику Богородицы всю красоту, нежность, достоинство и величие, на какие только было способно их воображение.

Богоматерь на русских иконах всегда в печали, но печаль эта бывает разной: то скорбной, то светлой, однако всегда исполнена душевной ясности, мудрости и большой духовной силы, Богородица может торжественно "являть" Младенца миру, может нежно, прижимать Сына к Себе или легко поддерживать Его — Она всегда полна благоговения, поклоняется своему Божественному Младенцу и кротко смиряется с неизбежностью жертвы.

"Молящаяся" ("Оранта", "Панагия", «Знамение»)

Это изображение встречается уже в катакомбах первых христиан. Божия Мать изображена на иконе в фас, обычно по пояс, с руками, поднятыми на уровень головы, разведенными в стороны и согнутыми в локтях. (С древних времен этот жест обозначает молитвенное обращение к Богу). На Ее лоне, на фоне круглой сферы — Спас Эммануил.

Иконы этого типа также называются "Оранта" (греч. "молящаяся") и "Панагия" (греч. "всесвятая"). На Русской земле этот образ получил наименование "Знамение", и вот как это случилось. 27 ноября 1169 года, во время штурма Новгорода дружиной Андрея Боголюбского, жители осажденного города вынесли на стену икону. Одна из стрел вонзилась в образ, и Богородица ликом обратилась к городу, источая слезы. Слезы упали на фелюнь новгородского епископа Иоанна, и он воскликнул: "О дивное чудо! Как из сухого дерева текут слезы? Царице! Ты даешь нам знамение, что сим молишься пред Сыном Твоим об избавлении града". Воодушевленные новгородцы отразили суздальские полки... В православном храме изображения этого типа традиционно помещают в верхней части алтаря.



"Умиление" ("Елеуса")

На иконе "Умиление" мы видим Младенца-Христа, припавшего левой щекой к правой щеке Богоматери. Икона передает полное нежности общение Матери и Сына. Поскольку Богородица символизирует также Церковь Христову, икона показывает вам всю полноту любви между Богом и человеком — ту полноту, которая возможна только в лоне Матери-Церкви. Любовь соединяет на иконе небесное и земное, божественное и человеческое: соединение выражено соприкосновением ликов и сопряжением нимбов.

Божия Мать задумалась, прижимая к Себе Сына: Она, предугадывая крестный путь, знает, какие страдания ждут Его. Из икон этого типа в России наибольшим почитанием пользуется Владимирская икона Божией Матери.

Наверное, не случайно именно эта икона стала одной из величайших русских святынь. Тому много причин: и древнее происхождение, овеянное именем евангелиста Луки; и события, связанные с перенесением ее из Киева во Владимир, а затем в Москву; и неоднократное участие в спасении Москвы от ужасных набегов татар... Однако и сам тип изображения Богоматери "Умиление" находил, видимо, особый отклик в сердцах русских людей, идея жертвенного служения своему народу была близка и понятна русским людям, а высокая скорбь Богородицы, приносящей сына в мир жестокости и страданий, Ее боль были созвучны чувствам всех русичей.



Богоматерь Путеводительница (одигитрия)-

многочисленное и излюбленное изображение Богоматери - путеводительницы. Одигитрии существовали на Руси с древних времен, но особенно часто обращались к этому образу художник XV - XVI столетий. Такова Богоматерь -одигитрия, созданная Дионисием- великим русским художником. Фон иконы - нежная бирюза, поза строгая, рука обращена к сыну. Лицо младенца взрослое не по годам, в левой его руке сжато евангелие. В верхних углах изображение архангелов Михаила и Гавриила.



Богоматерь Семистрельная



Цвет в иконе

- Византийцы считали, что смысл любого искусства - в красоте. Они писали иконы, сияющие позолотой и яркими красками. У каждого цвета было свое место, свое значение. Цвета никогда не смешивались, они были светлыми или темными, но всегда чистыми. В Византии цвет считали таким же важным, как и слово, ведь каждый из них имел свое значение. Одна или несколько красок создавали говорящий образ. Обучаясь у византийцев, русские мастера-иконописцы приняли и сохранили символику цвета. Но на Руси икона не была такой пышной и строгой, как в императорской Византии. Краски на русских иконах стали более живыми, яркими и звонкими. Иконописцы Древней Руси научились создавать произведения, близкие местным условиям, вкусам и идеалам.

Золотой цвет. Пурпурный цвет.

- **Золотой цвет**
- Золотой блеск мозаик и икон позволял почувствовать сияние Бога и величие Небесного Царства, где никогда не бывает ночи. Золотой цвет обозначал самого Бога. Этот цвет сияет различными оттенками на иконе Владимирской Божией Матери.
- **Пурпурный цвет**
- Пурпурный, или багряный, цвет был очень важен в византийской культуре. Это цвет царя, владыки - Бога на небе, императора на земле. Только император мог подписывать указы пурпурными чернилами и восседать на пурпурном троне, только он носил пурпурные одежды и сапоги (всем это строжайше запрещалось). Кожаные или деревянные переплеты Евангелия в храмах обтягивали пурпурной тканью. Этот цвет присутствовал в иконах на одеждах Богоматери - царицы Небесной.



Красный цвет. Белый цвет.

- **Красный цвет**

- Красный - один из самых заметных цветов в иконе. Это цвет тепла, любви, жизни, животворной энергии. Именно поэтому красный цвет стал символом Воскресения - победы жизни над смертью. Но в то же время это цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. В красных одеждах изображали на иконах мучеников. Красным небесным огнем сияют крылья приближенных к престолу Бога архангелов-серафимов. Иногда писали красные фоны - как знак торжества вечной жизни.

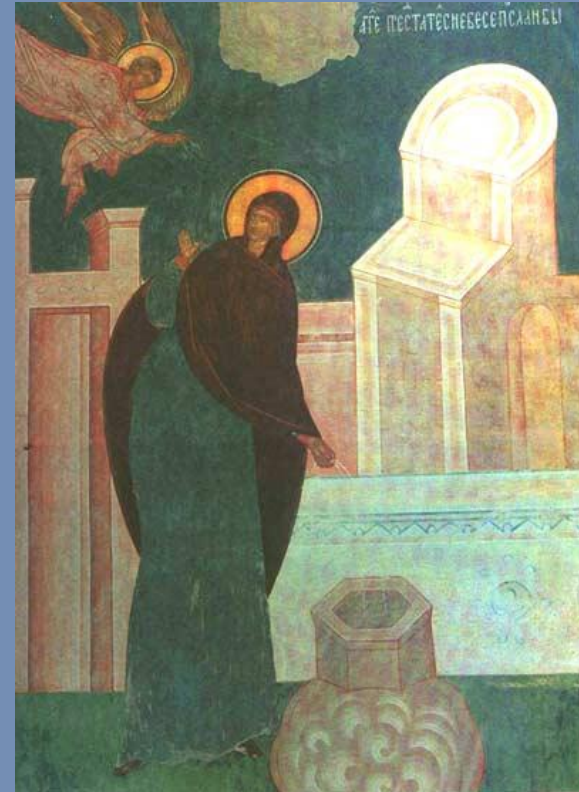
- **Белый цвет**

- Белый цвет - символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты. На иконах и фресках святых и праведников обычно изображали в белом. Праведники - люди, добрые и честные, живущие "по правде". Тем же белым цветом светились пелены младенцев, души умерших людей и ангелы. Но белым цветом изображали только праведные души.



Синий и голубой цвета. Зеленый цвет.

- **Синий и голубой цвета**
- Синий и голубой цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного мира. Синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе и земное и небесное. Росписи во многих храмах, посвященных Богоматери, наполнены небесной синевой.
- **Зеленый цвет**
- Зеленый цвет - природный, живой. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, надежды, вечного обновления. Зеленым цветом писали землю, он присутствовал там, где начиналась жизнь - в сценах Рождества.



Коричневый цвет. Черный цвет.

- **Коричневый цвет**
- Коричневый - цвет голой земли, праха, всего временного и тленного. Смешиваясь с царским пурпуром в одеждах Богоматери, этот цвет напоминал о человеческой природе, подвластной смерти.
- **Черный цвет**
- Черный цвет - цвет зла и смерти. В иконописи черным закрашивали пещеры - символы могилы - и зияющую адскую бездну. В некоторых сюжетах это мог быть цвет тайны. Например, на черном фоне, означавшем непостижимую глубину Вселенной, изображали Космос - старца в короне в иконе Сошествия Святого Духа. Черные одежды монахов, ушедших от обычной жизни, - это символ отказа от прежних удовольствий и привычек, своего рода смерть при жизни.

Цвет, который никогда не использовался в иконописи - **серый**. Смешав в себе черное и белое, зло и добро, он становился цветом неясности, пустоты, небытия. Такому цвету не было места в лучезарном мире иконы.

