

ИКОНОПИСНЫЕ СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ

Иконопись, иконописание, писание икон — вид живописи, предназначенный для создания священных изображений — икон.

Для иконописи «характерны особый художественный язык, техника и методы творчества»

Икона - в христианстве (главным образом, в православии, католицизме и древневосточных церквях) изображение лиц или событий священной или церковной истории, являющееся предметом почитания, которое у православных и католиков закреплено догматом Седьмого Вселенского собора 787 года.

Так и икона, являясь сложным организмом, выражает богословскую идею определенными невербальными средствами.

Сюжет, являясь прежде всего вероучительным текстом, призванным помочь постижению Истины, икона призвана раскрывать Евангельские сюжеты для не умеющих читать. Таким образом, посредством определенных художественных средств, икона передает Евангельские события, жития святых, а также пророчества и божественные откровения людям.

Образ - рассматривается семантика и символика иконописного образа.

Прослеживается подробное рассмотрение невербальных аспектов иконописного образа: сюжета, цвета, света, жеста, пространства, времени, надписи, разномасштабности изображения. Делается вывод о том, что икона, являясь универсальным средством познания евангельских истин, раскрывает своим «читателям» возможность соединения с высшим духовным началом.

Значение

Икона – один из самых содержательных, самых ярких, но и самых трудных для понимания феноменов искусства. Его формирование и развитие также имеет свои особенности. В западной Европе религиозное изобразительное искусство отошло от иконописи и превратилось в религиозную живопись, от которой отделилась и разрослась впоследствии живопись светская.

В православных странах иконопись утвердилась и достигла расцвета, **сделав возможным и доступным общение между человеком и Богом независимо от страны и национальности.**

Иконописные образы

Слово "**канон (kanonos)**" по-гречески буквально означает "тростник". В древности из тростника делали мерные палки, которые использовались при землемерных работах. Со временем это слово стало обозначать вообще норму, меру, стандарт. В Церкви канонами называют правила, регулирующие жизнь церковной организации.

Для канонической иконы характерны:

1. Подчеркнутая условность изображения. Изображается не столько сам предмет, сколько идея предмета; все подчинено раскрытию внутреннего смысла. Портретные черты изображаемых святых могут быть весьма условны. Иконописный канон ориентирован на обобщенный, символический образ, в котором индивидуальные черты едва намечены - ровно настолько, чтобы образ был узнаваем, чтобы он вычленился из общего сонма. К каноническим требованиям русской иконографии также относится отсутствие на православных иконах черт чувственной, плотской привлекательности.

2. Принцип изображения пространства. Для иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине картинной плоскости на воображаемой линии горизонта, а в предстоящем перед иконой человеке - идея изливания Мира Горнего в наш мир, мир дольний. В обратной перспективе удаляющиеся предметы увеличиваются в размере, в то время как в реальности, т.е. в прямой перспективе они уменьшаются.

***Геометрия** обратной перспективы в иконе настраивает зрение на панорамное восприятие, ее расходящиеся оси приводят глаза в расслабленное состояние, в результате икона воспринимается сердцем.*

3. Отсутствие внешнего источника света. Свет исходит от ликов и фигур, из глубины их, как символ святости. Преображенный мир иконы не имеет внешнего источника света, в ней все наполняется внутренним свечением. Фон в ней всегда ровный по цвету и свету, поэтому он исключает иллюзию перспективы и не пробуждает чувства пространства. Слово "фон" переводится с греческого языка как "свет", он символизирует свет духовного мира.

4. Цвет не является средством колористического построения иконы, он несет символическую функцию. Например, красный цвет на иконах мучеников может символизировать жертвование собой ради Христа, а на других иконах - это цвет царского достоинства.

5. Для икон характерна единовременность изображения: все события происходят сразу. На иконе Преображения Господня мы видим и Христа, поднимающегося с учениками в гору, и Господа Преобразившегося, и учеников павших "на лица свои" (Мф. 17,6), и их же, спускающихся с горы.

Символизм в иконах

Цвет

- ❖ **Золотым** цветом и светом в иконе возвещается радость. Золото (ассист) на иконе символизирует Божественную энергию и благодать, красоту мира иного, самого Бога.
- ❖ **Желтый**, или охра – цвет наиболее близкий по спектру к золотому, часто является просто его заменой, также является цветом высшей власти ангелов.
- ❖ **Пурпурный**, или багряный, цвет был очень значимым символом в византийской культуре. Это цвет царя, владыки – Бога на небе, императора на земле.
- ❖ **Красный** – один из самых заметных цветов в иконе. Это цвет тепла, любви, жизни, животворной энергии.
- ❖ **Белый** цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты. На иконах и фресках святых и праведников обычно изображали в белом.
- ❖ **Синий и голубой** цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного мира. Синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе и земное и небесное.
- ❖ **Зеленый цвет** – природный, живой. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, надежды, вечного обновления.
- ❖ **Черный цвет** – цвет зла и смерти. В иконописи черным закрашивали

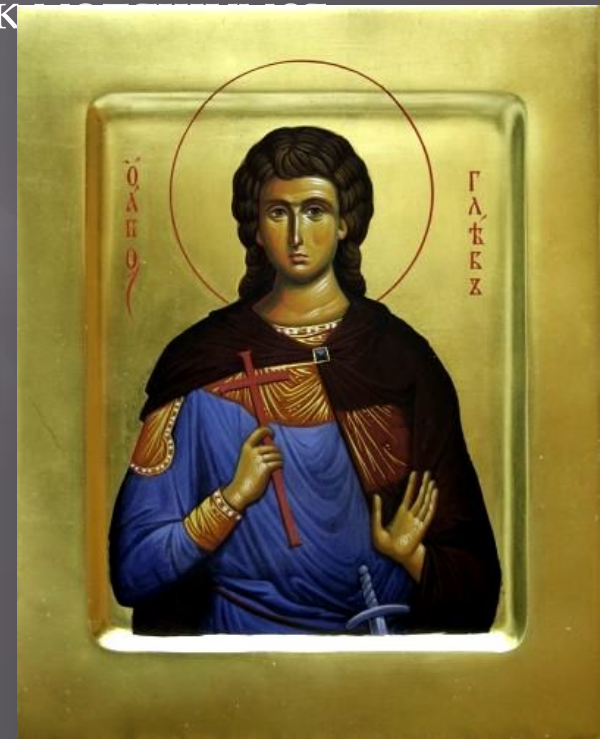
Жест

Святые, изображаемые на иконах не жестикулируют – они предстоят Богу, священнодействуют, и каждое движение носит характер сакраментальный. Жест может быть благословляющим, предчувствующим, благоговейным и т.д.

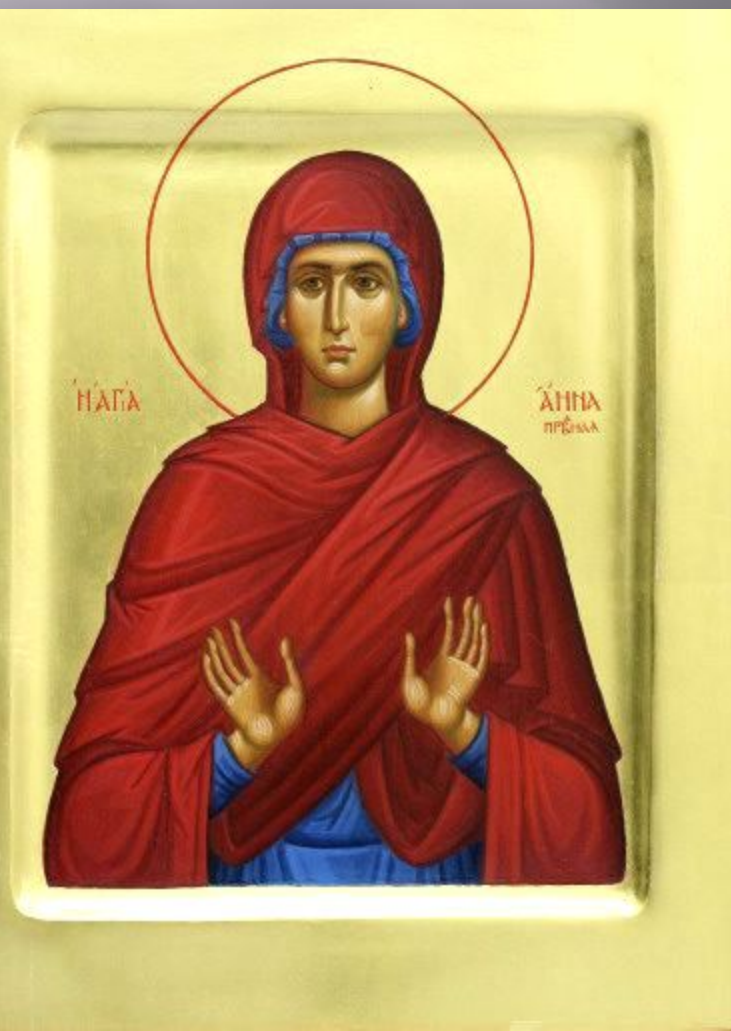
1) **Благословляющая десница.** Пальцы правой руки (десницы) сложены в виде букв I и X (Иисус Христос) – это благословение

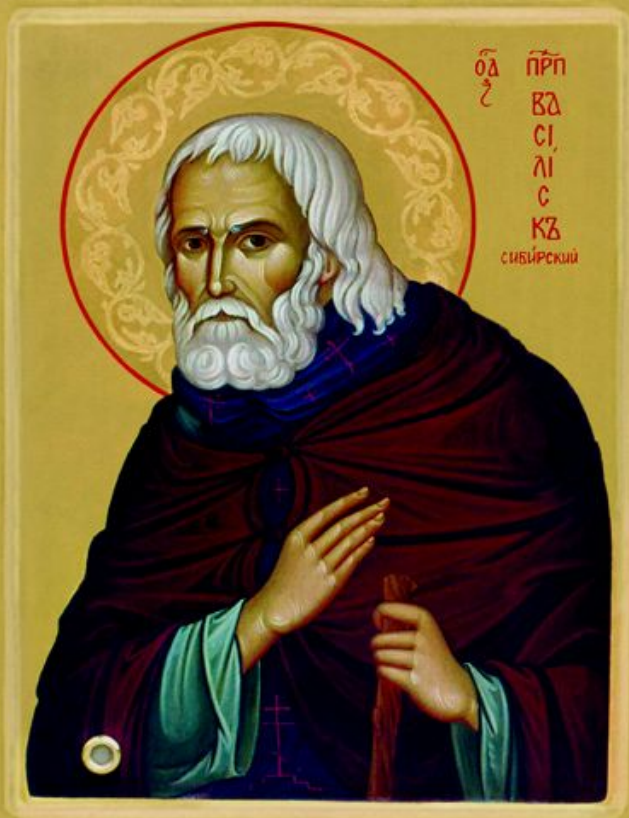
2) **Ладонь праведника.** Праведные люди изображаются с характерным жестом: открытой ладонью, обращенной к

3) **Две ладони, раскрытые на груди.** Некоторые исследователи толкуют это как жест приятия благодати, другие – как молитвенное обращение к Богу.

4) *Рука, приложенная к сердцу* – жест, означающий, что святой высоко преуспел в сердечной молитве.

5) *Руки, скрещенные на груди.* С таким жестом пишут, например, преподобную Марию Египетскую. Вероятнее всего, это изображение креста по подобию того, как мы складываем руки, когда подходим ко Причастию, утверждая этим жестом свою принадлежность Христу

Предмет в руке

Особую роль играет **предмет** в руках святого – по нему можно узнать, за какой подвиг прославлен святой или какое служение он нес на земле.

Крест в руках символически указывает на мученический подвиг святого.

Стиль (заостренная палочка для письма) – принадлежность евангелистов. Очень часто святые на иконах **держат в руках книгу или свиток**. Так изображаются и ветхозаветные пророки, и апостолы, и святители, и преподобные, и праведные, и новомученики... Книга – это слово Божие, проповедниками которого были они при жизни.

Основные иконописные сюжеты

Иконография Иисуса Христа

Спас Нерукотворный. Нерукотворный Образ Иисуса Христа, Спас на убрусе, Мандилион — один из основных типов изображения Христа, представляющий Его лик на убрусе (плате) или черепии (черепице). Христос изображен в возрасте Тайной вечери.

Спас Вседержитель

(Пантократор). Вседержитель или Пантократор (греч. παντοκρατωρ — всевластный) — центральный образ в иконографии Христа, представляющий Его как Небесного Царя и Судию. Спаситель может изображаться в рост, сидя на троне, по пояс, или огрудно. В левой руке свиток или Евангелие, правая обычно в благославляющем жесте.

Одна из разновидностей изображения Христа Вседержителя — *Спас в силах*, центральная икона в традиционном русском иконостасе. Христос восседает на троне в окружении ангельского сонма — «Сил Небесных».

Спас Эммануил. Спас Эммануил, Эммануил — иконографический тип, представляющий Христа в отроческом возрасте. Наименование образа связано с пророчеством Исаии, исполнившемся в Рождестве Христовом (Мф. 1, 21-23).

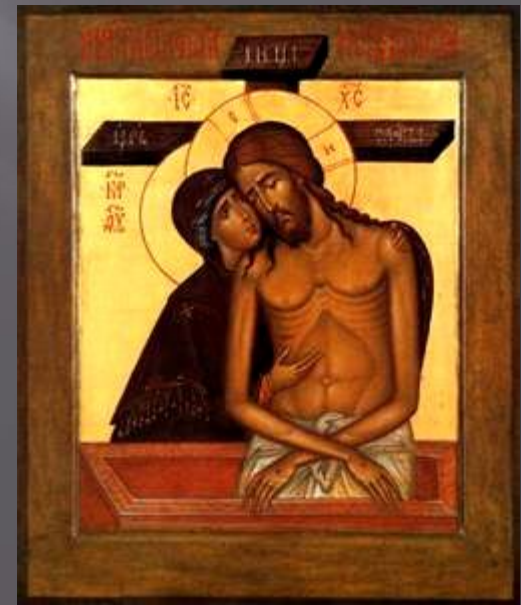
Царь царей — особый эпитет Христа, заимствованный из Апокалипсиса (Откр.19:11-17), а также иконографический тип, изображающий Иисуса Христа как «Царя царствующих и Господа господствующих»

Великий Архиерей — одно из символических именовании Христа, раскрывающее его в образе новозаветного первосвященника, приносящего в жертву самого себя.

Не рыдай Мене, Мати. (Пьета) — иконографическая композиция, представляющая Христа во гробе: обнаженное тело Спасителя наполовину погружено в гроб, голова приопущена, глаза закрыты, руки сложены крест-накрест. За спиной Христа крест, часто с орудиями страстей.

Ангел Великого совета. Одно из символических именовании Христа, заимствованное из Ветхого Завета (Ис IX, 6). Послужило источником для особого типа изображения Христа в виде архангела с крыльями

Добрый Пастырь. Спаситель изображен в виде пастуха, окруженного овцами, либо с заблудшей овцой за плечами.

Лоза истинная.

Христос окружен лозой, в ветвях которой изображены апостолы и другие персонажи. В другом варианте Христос выжимает в потир гроздь с лозы, вырастающей из Него.

Недреманное Око.

Спаситель изображается в виде отрока, возлежащего на ложе с открытыми глазами.

Иконография Богородичного цикла

Богородица на престоле

Образ Богородицы на престоле, помещаемый с V в. в конхах алтарных апсид, заменил располагавшиеся там в более раннюю эпоху изображения Иисуса Христа.

Оранта

Другим распространенным типом изображения Пресвятой Девы является Оранта, где Богородица представлена без Младенца с воздетыми в молении руками.

Одигитрия

Одним из самых распространенных является образ Богородицы Одигитрии, названный так по имени константинопольского храма, в котором находилась эта почитаемая икона. На иконах этого типа Богородица держит Младенца на левой руке, правая протянута к Нему в молитвенном обращении.

Нерукотворный образ Богородицы

В период иконоборческих гонений широкую известность получил нерукотворный образ Богородицы, по преданию возникший еще при жизни Пресвятой Девы на столпе храма, построенного апостолами в г. Лидде.

Богоматерь Живоносный источник. Иконографическая схема представляет собой изображение Богоматери с Младенцем на груди, часто поясное или поколенное, внутри широкой чаши.

Иконографический тип Елеуса (Умиление)

Ее отличительной чертой является лирическая трактовка позы: Богородица прижимает младенца Христа к своей щеке. Известны варианты сидящей или стоящей в рост Богоматери, а также поясные изображения.

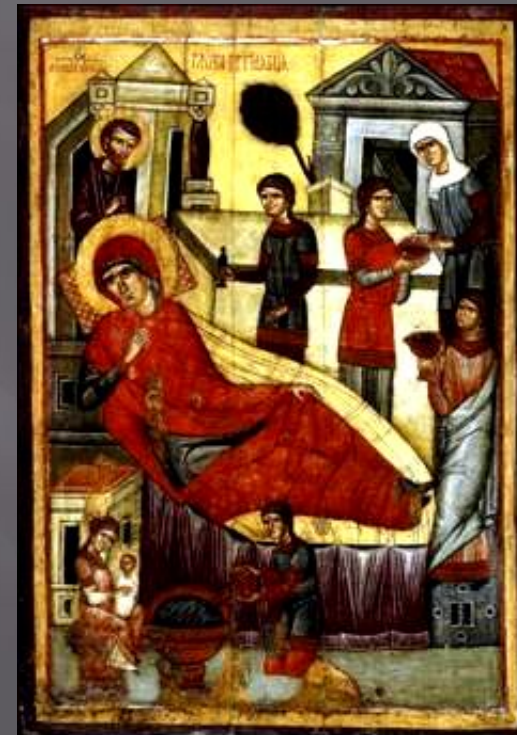

Изображение Богоматери – Заступницы, стоящей в молитвенной позе и обращенной к небесному сегменту. Ее правая рука обращена к Богу, в левой держит свиток с текстом МОЛИТВЫ.

Иконописные сюжеты, повествующие о Евангельских событиях.

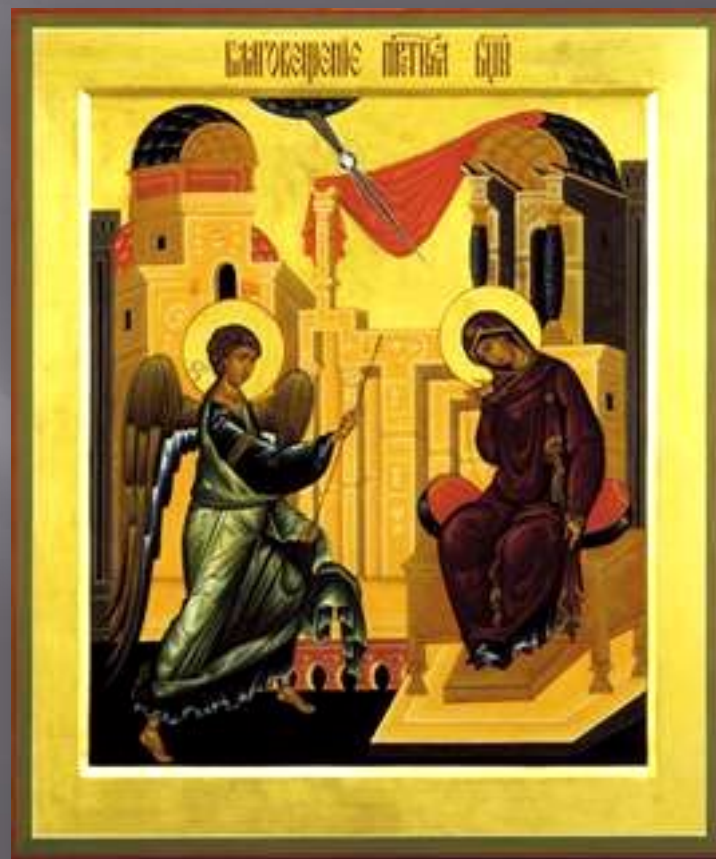
Данный цикл повествует о жизни родителей Богородицы и основывается на апокрифических источниках. Изображения на эти темы появляются уже в раннехристианском искусстве. К данным изображениям можно отнести такие изводы как: «Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот», «Рождество Богоматери», «Введение во Храм», «Благовещение» и т.д.

Рождество Богоматери

Введение во Храм Богородицы

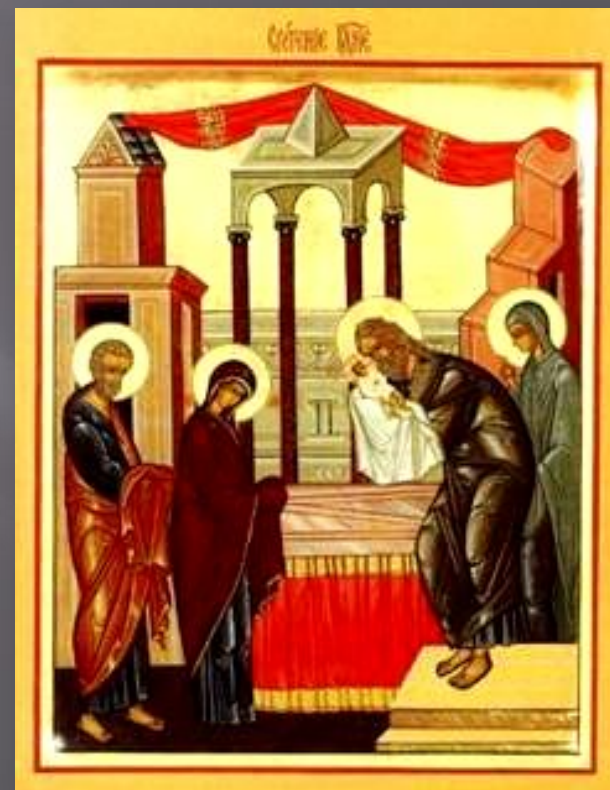

Благовещение

Соблюдая евангельскую последовательность, далее необходимо отметить уже *собственно евангельские события*, где идет упоминание о жизни Иисуса Христа с самого его рождения и до периода его мучений. Здесь возможно рассмотрение таких изводов как: «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Вход Господень в Иерусалим» и т.д.

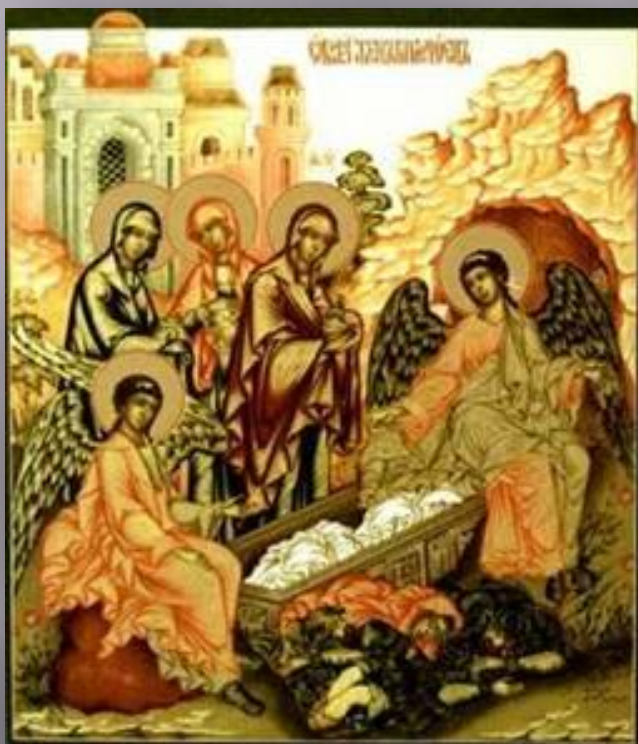
Рождество Христово

Сретение

Последним в данной связи будет цикл икон, посвященных *страстным событиям и событиям, происходившим после распятия*. Сюда можно отнести такие иконы как «Моление о чаше», «Поцелуй иуды», «Христос перед Пилатом» и т. д..

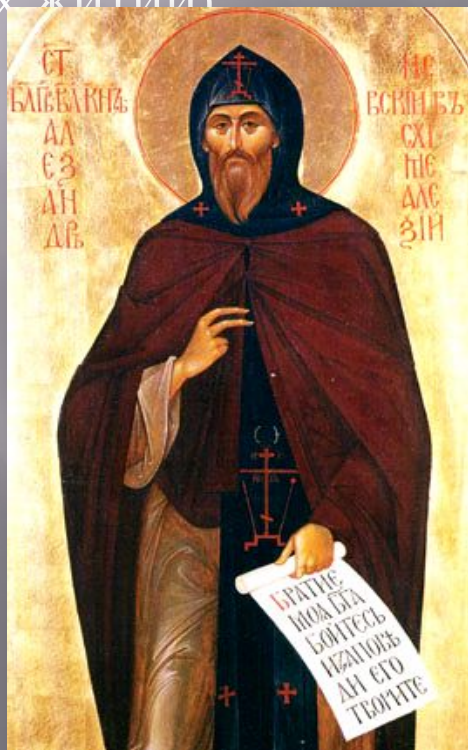
Жены мироносицы у гроба

Сошествие во ад

Иконописные сюжеты, посвященные священномученикам и их деяниям.

Сюда можно отнести изводы всех священномучеников, пострадавших за веру Христову, а также иконы с клеймами (изображениями их житий)

Александр

Анастасия Узорешительница

Житийная икона

Житийная икона (от житие) — икона, в центре (*среднике*) которой располагается изображение святого, а на полях в отдельных композициях (*клеймах*) — сюжеты из его жития.

Самые ранние из известных житийных икон датируют IX веком. Особо много житийных икон создавалось в на рубеже XII и XIII веков и большинство из них происходит из монастыря Святой Екатерины на Синае. Эти иконы в большинстве своём имеют большие размеры и были местными образами в храмах или приделах, освященных в честь изобра

Иконы двенадцатых праздников (календарные)

Иконы двенадцатых праздников повествуют о самых важных событиях земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии - Богородицы, которые особо прославляются и почитаются Православной Церковью. Более почитаемым праздником, чем двенадцатые является Пасха - Воскресение Иисуса Христа.

Двенадцатые праздники входят в число великих праздников и всегда отмечаются торжественными богослужениями.

Минейные иконы

Икона – минея - икона, содержащая изображения святых, почитаемых в определённый месяц. Могут компоноваться в годовую икону, состоящую из икон-миней всех месяцев года.

- ❖ Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века
- ❖ Красилин М. М. Иконопись и декоративно прикладное искусство [России XVII – начала XX веков]
- ❖ Кондаков Н. П. Иконография Богоматери
- ❖ <http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/670-icon-painting-the-image-of-his-semantics-and-symbols.html>
- ❖ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
- ❖ <http://spb-icon.ru/ikoni-dvunadesyatich-prazdnikov/ikoni-dvunadesyatich-prazdnikov.html>
- ❖ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F>
- ❖ <http://hram-chus.narod.ru/p120aa1.html>
- ❖ <http://good-lak.ru/novgorodskaya-shkola-ikonopisi/>