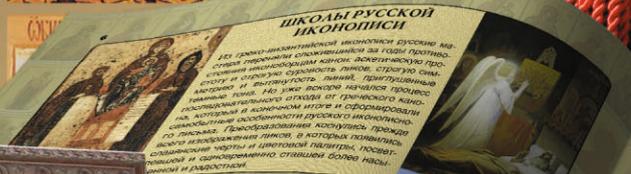
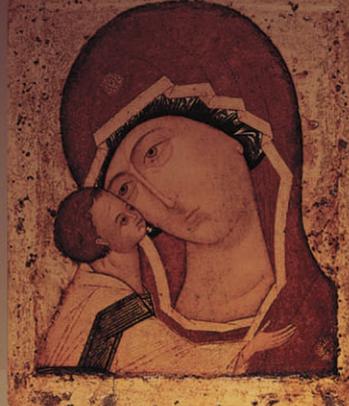

Русские ИКОНЫ

ШКОЛЫ РУССКОЙ ИКОНОПИСИ

Аз же грешно-превратившейся иконописи русские мастера... (Text describing the evolution of Russian iconography)

• НОВГОРОДСКАЯ ШКОЛА

Новгородская иконопись отличалась... (Text describing the Novgorod school)

Борис и Глеб, ок. 1330 г.

Воскресение Иова Схимника, XIV в.

Богородица Мокшанская, ок. 1300 г.

• ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ШКОЛА

Школа, формировавшая свой стиль... (Text describing the Vladimir-Suzdal school)

Рождество, 1425 г.

• МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

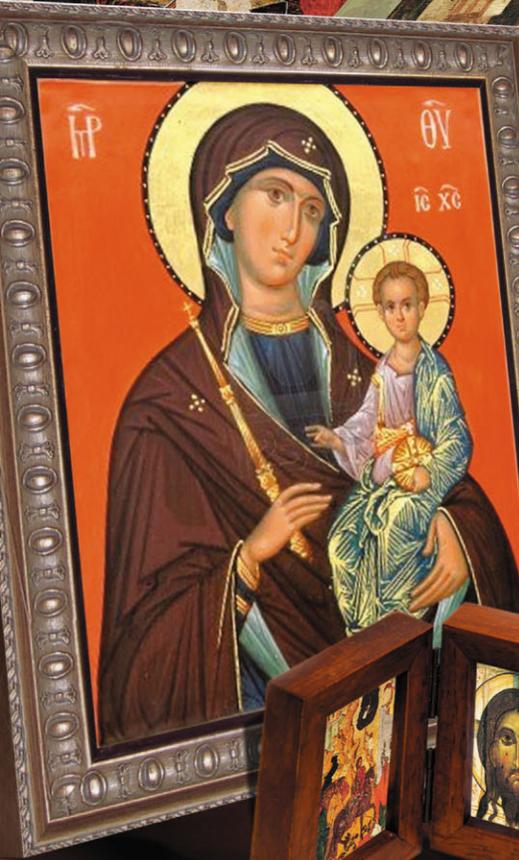
Зарождается в XIII-XIV вв. свое... (Text describing the Moscow school)

ок. 1551 г.

Борис и Глеб с житием, вторая четверть XIV в.

...привымы, начали создавать... (Text at the bottom of the page)

Андрей Рублев, Апостол Петр, Алостар Гавил, 1400 г.

УДК 1/14
ББК 86.4
О-56

Охраняется Законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается
без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Оформление дизайн-студии «Три кота»

Ольшанский, Д.В.

О-56 Русские иконы / Д.В. Ольшанский. — М.: Астрель; СПб.: Полигон, 2012. — 160 с.: ил.

ISBN 978-5-271-44814-0 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 978-5-89173-584-2 (ООО «Издательство «Полигон»)

Русская икона – один из основных компонентов русского культурного наследия. Она является своеобразным зеркалом русской религиозной традиции – православия, принятого от Византии и впитавшего многое от исконного язычества. Икона является и предметом культа, необходимым посредником в молитвенном общении с Богом и одновременно образцом художественного творчества. Несмотря на то что икона пишется в соответствии с устоявшимся канонами, она всегда несет в себе отпечаток личности мастера (как правило, безвестного) и культурной среды, в которой она создавалась. Настоящее издание является попыткой познакомить читателя со всем разнообразием русских икон.

УДК 1/14
ББК 86.4

Ответственный за выпуск *Л.Е. Голод*
Корректор *О.В. Никольская*
Компьютерная верстка: *Л.Е. Голод*
Компьютерная графика: *Н.Г. Курова*

Фотоматериалы предоставлены ООО «ФотоБанкРесурс»

Подписано в печать 07.08.12. Формат 84x108¹/₁₆.
Усл. печ. л. 16,8. Тираж экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, За

ООО «Издательство «Полигон»
194044, С.-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 38/40
Тел./факс: 542-91-12. E:mail:polygon@mail.ptl.ru

Издание осуществлено при техническом содействии
ООО «Издательство АСТ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Священное изображение	3	Спас Лоза Истинная	36
История Иконописи	4	Единородный Сыне	36
Зарождение культа иконы	4	София премудрость Божия	37
От классики — к аскетизму	4	Деисус	38
Русская иконопись	4	Предста Царица	39
Как создается икона	5	Иконографические композиции	
Школы русской иконописи	6	с образом Христа	40
Новгородская школа	6		
Владими́ро-суздальская школа	7	БОГОРОДИЧНЫЕ ИКОНЫ	
Московская школа	7	Оранта	42
Вологодская школа	8	Елеуса («Умиление»)	42
Псковская школа	8	Одигитрия («Путеводительница»)	43
Строгановская школа	9	Панахранта	43
Палехская школа	9	Агиосоритисса	44
Какие бывают иконы	10	Коронование Богоматери	44
Оклад иконы	11	Иконы явления богородицы	44
Иконопочитание	12	Почитаемые иконы Богородицы	45
Пространство и время в иконе	13	Абалацкая Икона	45
Характерные особенности иконы	13	Августовская икона	45
Икона в православном храме	14	Акафистная Зографская икона	46
Устройство православного храма	14	Албазинская икона	46
Русский иконостас	14	Андрониковская икона	46
Местный ряд (чин) иконостаса	15	Ахтырская икона	47
Деисусный чин	16	Балькинская икона	47
Царские врата	16	Барловская икона «Блаженное чрево»	47
		Барская икона	48
ИКОНЫ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ		Бахчисарайская икона	48
Ветхозаветная Троица	18	Белозерская икона	48
Гостеприимство Авраамово	18	Беседная икона	49
Живоначальная Троица	20	Икона «Благодатное Небо»	49
Новозаветная Троица	21	Боголюбовская икона	49
Отечество	22	Борколабовская икона	50
Сопрестоліе	22	Ватопедская икона	50
		Икона «В скорбех и печалех утешение»	50
ИКОНЫ ХРИСТОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА		Икона «Вертоград заключённый»	51
Спас нерукотворный	24	Икона «Взыграние младенца»	51
«Спас на убрусе»	25	Икона «Взыскание погибших»	51
«Спас на черепи»	25	Виленская икона	52
Спас «Мокрая Брада»	25	Влахернская икона	52
Спас Вседержитель (Пантократор)	26	Владимирская икона	53
Иконография Пантократора	27	Икона «Воспитание»	54
Вершитель судеб	27	Икона «В родах помощница»	54
Спас на Престоле	28	Икона «Всецарица»	54
Спас в силах	29	Икона «Всех Скорбящих Радость»	55
Смоленский Спас	29	Галатская икона	55
Царь царей — Великий архиерей	30	Гербовецкая икона	56
Спас Благое Молчание	30	Икона «Гора Нерукосечная»	56
Спас Эммануил	31	Гребневская икона	56
Спас Недреманное Око	31	Грузинская икона	57
Христос Халкит	32	Державная икона	57
Не рыдай мене, Мати	33	Икона «Достойно есть»	57
Царь славы (Христос во гробе)	33	Донская Икона	58
Добрый пастырь	34	Елецкая-Черниговская икона	59
Ветхий денми	34	Икона «Живоносный Источник»	59
Древо Иисеево	35	Игоревская икона	59

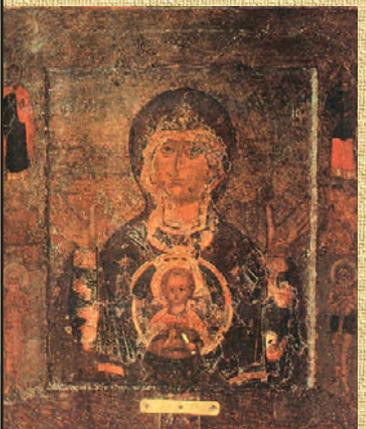
Икона «Знамение»	60	Икона «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»)	82
Иверская икона	61	Икона «Утоли моя печали»	82
Иерусалимская икона	61	Феодоровская икона	82
Казанская икона	62	Икона «Целительница»	83
Икона «Избавительница»	63	Ченстоховская икона	83
Калужская икона	63	Чирская (псковская) икона	83
Касперовская икона	63	Икона «Экономисса» («Домохранительница»)	84
Козельщанская икона	64	Ярославская икона	84
Коневская икона	64	Яхромская икона	84
Корсунская икона	64		
Косинская (Моденская) икона	65		
Курская Коренная икона	65		
Леушинская икона	65		
Икона «Милостливая» (Киккская)	66		
Любятковская икона	66		
Максимовская икона	66		
Икона «Млекопитательница»	67		
Моздокская икона	67		
Муромская икона	67		
Икона «Неопалимая купина»	68		
Икона «Нерушимая стена»	68		
Икона «Неувядаемый цвет»	69		
Икона «Неупиваемая чаша»	69		
Икона «Нечаянная радость»	69		
Икона «Никопея»	70		
Новоникитская икона	70		
Огневидная икона	70		
Оковецкая (Ржевская) икона	71		
Остробрамская икона	71		
Петровская икона	71		
Печерская (Свенская) икона	72		
Пименовская икона	72		
Подкубенская икона	72		
Порт-Артурская икона «Торжество богородицы»	73		
Икона «Прибавление ума»	73		
Почаевская икона	74		
Икона «Призри на смирение»	74		
Свято-Крестовская икона	75		
Седмиезерная икона	75		
Словенская икона	75		
Икона «Сладкое лобзание»	76		
Смоленская икона	76		
Икона «Скоропослушница»	77		
Икона «Спасительница утопающих» (Леньковская)	77		
Икона «Спорительница хлебов»	78		
Икона «Споручница грешных»	78		
Страстная икона	78		
Тихвинская икона	79		
Толгская икона	80		
Торопецкая икона	80		
Икона «Трёх радостей»	80		
Икона «Троеручица»	81		
Икона «Тучная гора»	81		
Икона «Умиление» Серафимо-Дивеевская	81		
		Икона «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»)	82
		Икона «Утоли моя печали»	82
		Феодоровская икона	82
		Икона «Целительница»	83
		Ченстоховская икона	83
		Чирская (псковская) икона	83
		Икона «Экономисса» («Домохранительница»)	84
		Ярославская икона	84
		Яхромская икона	84
		ИКОНЫ СВЯТЫХ И СИЛ БЕСПЛОТНЫХ	
		Образы бесплотных сил	86
		Образы святых	88
		Праотцы	90
		Пророки	90
		Пророк Илия	91
		Иоанн Предтеча	91
		Апостолы	92
		Апостол Андрей Первозванный	93
		Апостол Фома	93
		Апостол Пётр	94
		Апостол Симон Зилот	94
		Апостол Павел	95
		Апостол Иоанн Богослов	95
		Собор всех святых	96
		Равноапостольные	97
		Константин и Елена	97
		Первомученица Фёкла Иконийская	97
		Святая княгиня Ольга	98
		Святой князь Владимир	98
		Святые мученики, исповедники и страстотерпцы	99
		Священномученик Антипа Пергамский	99
		Великомученики Флор и Лавр	99
		Вера, Надежда, Любовь и мать их София	100
		Святой Трифон	100
		Семь отроков Эфесских	100
		Святой Вонифатий Римский (Тарсийский)	101
		Целитель Пантелеймон	101
		Святые Гурий, Самон и Авив	101
		Святой Георгий Победоносец	102
		Великомученики Киприан и Иустиниана	102
		Анастасия Узорешительница	102
		Святые чудотворцы Косма и Дамиан	103
		Святая Варвара Илиопольская	103
		Святой Власий Севастийский	103
		Сорок Севастийских мучеников	104
		Святой великомученик Никита	104
		Святые князя Борис и Глеб	104
		Святой Дмитрий Угличский	105
		Святой Гермоген, патриарх Московский	105
		Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин	105

Собор новых мучеников и исповедников	Адриан Пошехонский	130
Российских	Геннадий и Никифор Важеозерские	131
Святители	Нил Столобенский	131
Николай Мирликийский	Иоанн Болдинский	132
Василий Великий	Иоанн и Лонгин Яренгские	132
Григорий Богослов	Феодосий Тотемский	133
Иоанн Златоуст	Никандр Псковский	133
Леонтий Ростовский	Паисий Величковский	134
Алексий митрополит	Василиск Сибирский	134
Стефан Пермский	Серафим Вырицкий	134
Пётр митрополит	Серафим Саровский	135
Иона, митрополит Московский	Собор Оптинских старцев	136
Митрополит Филипп	Блаженные (юродивые)	137
Иоанн Новгородский	Андрей Юродивый	137
Варсонофий, Казанский чудотворец	Прокопий Устюжский	137
Иоанн Тобольский	Ксения Петербургская	138
Феодосий Черниговский	Василий Блаженный	138
Митрофан Воронежский	Михаил Клопский	139
Дмитрий Ростовский	Иаков Боровичский	139
Иннокентий Иркутский	Матрона Московская	139
Тихон Задонский	Святые праведные	140
Иннокентий Московский, апостол Аляски	Иов Многострадальный	140
Феофан Затворник	Артемий Веркольский	140
Тихон, патриарх Московский и всея Руси	Симеон Верхотурский	141
Преподобные	Иоанн Кронштадтский	141
Антоний Великий	Благодарные	142
Онуфрий Великий	Пётр и Феврония Муромские	142
Ефрем Сирийский	Александр Невский	143
Ксенофонт и Мария	Михаил Черниговский	143
Алексий, человек Божий	Василий и Константин Ярославские	144
Мария Египетская	Олег Брянский	144
Сампсон Странноприимец	Дмитрий Донской	144
Иоанн Дамаскин		
Феодор Студит	ИКОНЫ ПРАЗДНИКОВ И СОБЫТИЙ	
Иоанн Рыльский	 СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ	
Афанасий Афонский	Праздничные иконы	146
Антоний Печерский	Страстная седмица	147
Феодор и Василий Печерские	Пасха Христова	148
Пимен Многоболезненный	Рождество Пресвятой Богородицы	149
Герасим Вологодский	Воздвижение Креста Господня	149
Варлаам Хутынский	Введение во храм Богородицы	149
Антоний Дымский	Рождество Христово	150
Пётр, царевич Ордынский	Крещение Господне	151
Сергий и Герман Валаамские	Сретенье Господне	151
Авраамий Галицкий	Благовещение Пресвятой Богородицы	151
Сергий Радонежский	Вход господень в Иерусалим	152
Дмитрий Прилуцкий	Вознесение Господне	152
Никон Радонежский	День Святой Троицы	152
Кирилл Белозерский	Преображение Господне	153
Андрей Рублёв	Успение Богородицы	153
Иаков Железноборовский	Обрезание Господне	153
Савватий, Герман и Зосима Соловецкие	Покров Пресвятой Богородицы	154
Тихон Медынский (Калужский)	Рождество Иоанна Предтечи	155
Тихон Луховский (Костромской)	День Петра и Павла	155
Александр Свирский	Обретение главы Иоанна Предтечи	155
	Иконы событий Ветхого и Нового Завета	156
	Иконы Страшного суда	157

СВЯЩЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

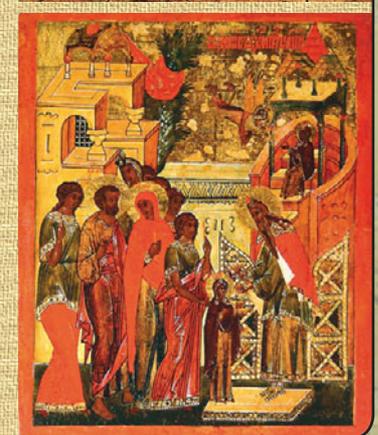
Икона (от греч. *eikon* — изображение, образ) — сакральное изображение Иисуса Христа, Богородицы, святых или ангелов, а также событий Священной истории. Православная икона предназначена прежде всего для храма, где она живёт в контексте Литургии. С самого начала церковное искусство служило не для украшения храмового интерьера, но для молитвы, научения или напоминания об истинах веры.

Икона — изображение священное, поскольку имеет не только визуально-познавательную функцию, но и молитвенную. Почитая святые иконы, мы всю меру своего молитвенного усердия переносим не на предмет, а на Того, кто стоит за этим предметом — через Образ к Первообразу. Бережное отношение не только к святыне, но и к другим, памятным для человека предметам — показатель его духовного уровня. Почитая святыню — предмет, посвящённый Богу и освящённый Богом, мы поклоняемся Самому Богу, отразившемуся в нём. Икону нужно рассматривать не как тождественное Божеству изображение, в отличие от дохристианских идолов, но как символ, позволяющий духовно приобщиться к «оригиналу» (архетипу), то есть проникновение в мир сверхъестественный через предмет материального мира. Через икону молящемуся подается благодать Божья, сообщается святость, идущая от Бога.

Православная вера основана на двух источниках: Священном Писании и Священном Предании. И если Священное Писание можно определить как Откровение Божие, зафиксированное в визуально-знаковой системе (письменность), то икона — Откровение Божие, выраженное в системе визуальной (в линиях и красках). Осознание Священных изображений частью Священного Предания приводит к восприятию иконы как богословия в зрительных образах, как явления, которое выражает собой соборный разум Церкви.

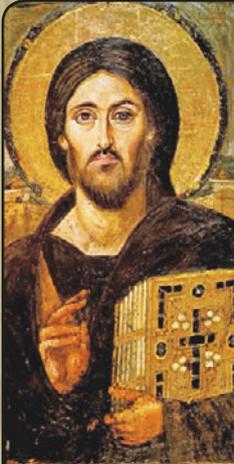

ИСТОРИЯ ИКОНОПИСИ

● ЗАРОЖДЕНИЕ КУЛЬТА ИКОНЫ

Культ иконы зародился во II в. и расцвёл в IV в. В римских катакомбах со II–IV вв. сохранились произведения христианского искусства, носящие символический, либо повествовательный характер.

Древнейшие византийские иконы, дошедшие до нашего времени, датируются VI в. Ранние иконы сохраняют античную технику живописи — энкаустическую (роспись по горячему воску). Развитие искусства иконописи было прервано ересью иконоборчества, утвердившейся как официальная идеология империи с 730 г. и осуждённой Седьмым Вселенским собором в 787-м. В период иконоборчества вместо икон в храмах использовались только изображения креста, а также декоративные росписи.

Христос Пантократор. Синай, VI в.

Мученики Сергий и Вах. Энкаустическая икона. VI–VII в.

Апостол Фаддей. Царь Авгарь получающий Нерукотворный образ Христа. Створки складня, X в.

● ОТ КЛАССИКИ — К АСКЕТИЗМУ

После победы над иконоборческой ересью византийские иконописцы вновь обратились к классическому античному наследию. Произведения этого времени отличаются естественностью в передаче человеческого тела, мягкостью в изображении драпировок, живостью в ликах. В первой половине XI в. стиль византийской иконописи резко меняется в сторону предельной аскетизации образов. Лики застыли, передавая внутреннюю собранность изображаемых. Моделировка складок одежд стилизуется, свет в моделировке приобретает сверхъестественную яркость.

Архидиакон Лаврентий. Мозаика Софийского собора в Киеве, XI в.

● РУССКАЯ ИКОНОПИСЬ

Вместе с православием Русь унаследовала от Византии и особенности восточной иконографии. Уже в XI в. в Киево-Печерском монастыре существовала собственная иконописная школа, давшая первых известных иконописцев — преподобных Алипия и Григория. Многие русские иконы восходят к византийским образцам; другие, созданные в Новгороде, Пскове, Ростове, своеобразны и самобытны. Иконопись Древней Руси отличается выразительностью силуэта и яркостью сочетаний больших цветовых плоскостей, большей открытостью к предстоящему перед иконой. Наивысшего расцвета русская иконопись достигает к XIV–XV вв., выдающимися мастерами этого периода являются Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий.

«Умиление». XIII в.

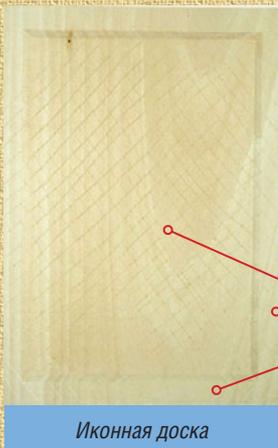
Апостолы Пётр и Павел. Новгород, XI в.

КАК СОЗДАЁТСЯ ИКОНА

Традиции и устоявшиеся приёмы за-трагивают не только иконографию, но и выбор материала, на котором пишутся иконы, вещество и способ подготовки грунта, технологию изготовления красок и, наконец, последовательность письма.

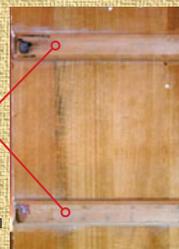

Нанесение и выравнивание слоя левкаса

Иконная доска

Иконы писали на деревянных досках: из липы, лиственницы, ели или сосны. В старину иконописцы предпочитали использовать колотые доски, которые, в отличие от пиленых, почти не трескались. Для икон большого размера шпонками соединяли несколько досок.

Оборот иконной доски

Прорись

Золочение

По высохшему и разглаженному левкасу наносили рисунок древесным углем. Места, предназначенные на иконе под золото, «вохрили» и клали на «подпуск» (разбавленный водой белок или клей) кусочки золота.

Иконную доску несколько раз промазывали жидким горячим клеем, затем наклеивали паволоку, притирая её ладонью. В качестве грунта применялся левкас, он приготавливался из мела или алебастра и рыбьего (осетрового) клея. Левкас накладывался в несколько приёмов, слоями. Его поверхность тщательно выравнивалась, а порой шлифовалась.

Иконописцы использовали минеральные пигменты

Для получения краски пигмент растирали с эмульсией

Основа темперных красок — эмульсия на основе яичного желтка и воды (вместо последней иногда использовали вино или пиво)

Приступая к работе красками, писали сначала «доличное» (фон, одежду), а затем лица; наносили тёмные краски, затем светлые и, наконец, «пробела», «движки». Готовое изображение покрывали несколько раз лаком — олифой.

ШКОЛЫ РУССКОЙ ИКОНОПИСИ

Богоматерь Свенская. 1288 г.

Из греко-византийской иконописи русские мастера переняли сложившийся за годы противостояния иконоборцам канон: аскетическую простоту и строгую суровость ликов, строгую симметрию и вытянутость линий, приглушённые тёмные тона. Но уже вскоре начался процесс последовательного отхода от греческого канона, который, в конечном итоге, и сформировали самобытные особенности русского иконописного письма. Преобразования коснулись прежде всего изображения ликов, в которых появились славянские черты, и цветовой палитры, посветлевшей и одновременно ставшей более насыщенной и радостной.

В. Раев. Блаженный Алипий

Апостол Пётр и мученица Наталия. До 1169 г.

● НОВГОРОДСКАЯ ШКОЛА

Благодаря многочисленным культурным связям Великого Новгорода с Византией новгородские иконописцы при создании своих работ ориентировались не столько на киевскую школу, сколько на греко-византийскую.

В целом новгородские иконы отличаются статичным изображением святого, несколько укрупнёнными чертами лица с широко распахнутыми глазами. Как правило, на каждой иконе писали только одного святого, а в том случае, если изображали несколько фигур, их писали анфас, без взаимообращения друг к другу. Все иконографические композиции отличают строгость и лаконичность, тонкая проработка деталей, тоновая чистота жизнеутверждающего колорита, плоскостность изображения.

Захват Византии крестоносцами привёл к потере культурных связей Новгорода с Константинополем, что способствовало дальнейшему развитию самобытной иконописной школы северо-запада Руси.

На поздних новгородских иконах и храмовых фресках устоявшийся византийский канон соседствует с романскими традициями написания образов и яркими фольклорными красками, унаследованными мастерами от народных художников.

Сочетания фольклорных элементов с романскими и византийскими и стало своеобразным отличительным стилем новгородской школы.

Борис и Глеб. Ок. 1335 г.

Николай Чудотворец. XIII в.

Молящиеся новгородцы. 1467 г.

Боголюбская икона
Богородицы. XII в.

Богородица
Максимовская.
Ок. 1300 г.

● ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ШКОЛА

Школа, формировавшая свой стиль написания священных ликов на протяжении XII–XIII вв., органически впитала в себя достижения киевских мастеров и опыт греческих иконописцев, приглашённых для росписи соборов. Мягкость письма, сотканые золотыми штрихами бесплотные фигуры, золотой свет, пронизывающий изображения, правильные пропорции, как след античного влияния, и гармоничный подбор красок стали отличительными чертами стиля владимирских мастеров и источником рождения новой — московской школы.

Дмитрий Солунский. Конец XII в.

Преображение. 1425 г.

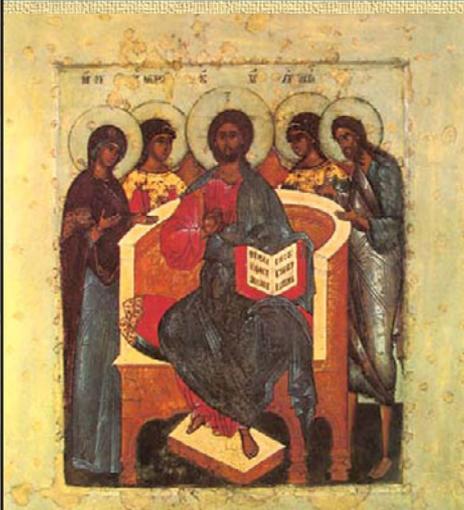
● МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Зародившаяся в XIII–XIV вв., своё настоящее развитие эта школа получила в творчестве А. Рублёва и Дионисия. По-весеннему жизнерадостные краски, античная стройность и грация в передаче поз и жестов, гармоничное цветовое решение, чистота и совершенство линий, умелое построение композиций с подобранным соотношением свободного фона к изображённым фигурам, духовная завершенность образов — все это свойственно радостным и наполненным спокойствием иконам А. Рублёва. Жизнерадостность и гармоничность московской школы получили своё дальнейшее развитие в творчестве Дионисия. Иконы этого прославленного мастера отличает изысканность пропорций немного вытянутых фигур, главность и изящество линий, гибкость рисунка, свежесть красок с преобладанием чистых зелёных, голубых и жёлтых тонов.

В XVI–XVII вв. канонический образ русской иконы постепенно изменяется, утончённость линий и аскетичность ликов постепенно уступают место заимствованным из западной живописи более реалистичным изображениям святых с полнокровными губами, пухлыми щеками, более соразмерными глазами. В цветовом решении иконы монументальность постепенно уступает место мрачной торжественности.

Борис и Глеб с житием.
Вторая четверть XIV в.

Деисус. Ок. 1551 г.

Андрей Рублёв. Апостол Пётр.
Апостол Павел. 1408 г.

Богоматерь Умиление
(Подкубенская). XIV в. Фрагмент

● ВОЛОГОДСКАЯ ШКОЛА

Положение Вологодчины на границе между крупными центрами иконописи и Севером, где процветало народное, преимущественно крестьянское, искусство, определило своеобразие изобразительного языка края. В конце XV в., когда регион вошёл в состав Московского государства, местная традиция испытала влияние московской школы иконописи. Своего расцвета вологодская школа достигла в середине XVI в.

Сошествие во ад.
Конец XV в.

Чудо Георгия о змие.
Конец XV — начало XVI в.

Деисус. XIII в.

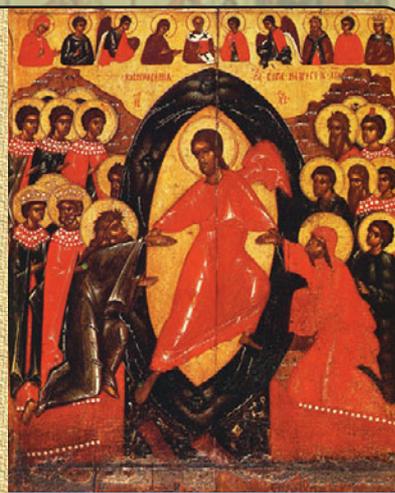
● ПСКОВСКАЯ ШКОЛА

После 1348 г. Псков, ранее бывший новгородским пригородом, получил полную самостоятельность. Подобно Новгороду, он был боярской республикой, хотя к участию в вече допускались и горожане «простого звания». Роль князя была в Пскове ещё более номинальной, нежели в Новгороде.

Для псковских икон характерен драматизм, утяжелённость фигур, любовь к декоративной отделке, преобладание красно-коричневого цвета и особого оттенка тёмно-зелёного, сочность письма, повышенная эмоциональность персонажей, лица с несколько «пронзительным» выражением. Свежестью художественного восприятия отличается икона «Собор Богоматери», посвящённая новой для древнерусского искусства теме, насыщенная сложной символикой.

Икона «Сошествие во Ад» рубежа XIV–XV вв. захватывает своим драматическим накалом, выраженным прежде всего в плотности и контрастности резко ограниченных цветовых пятен — красных, тёмно-зелёных и тёмно-коричневых. Христос одет в нехарактерные для русской иконописи ярко-красные одежды, на которых сверкают белые блики. В верхней части иконы изображён деисус.

В XV столетии в псковской иконописи живописность уступает место графичности, суховатой правильности форм.

Сошествие во ад.
Последняя четверть XIV в.

Параскева Пятница, Варвара и Ульяна.
Последняя четверть XIV в.

О тебе радуемся.
Последняя четверть XV в.

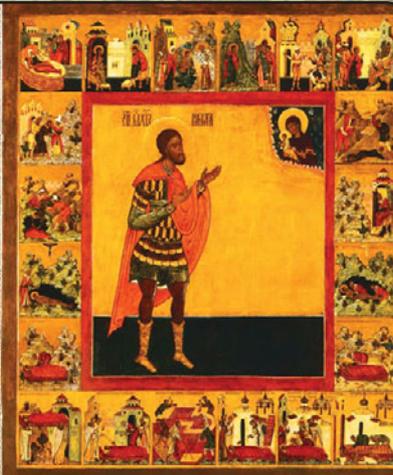
Симеон Столпник. XVI в.

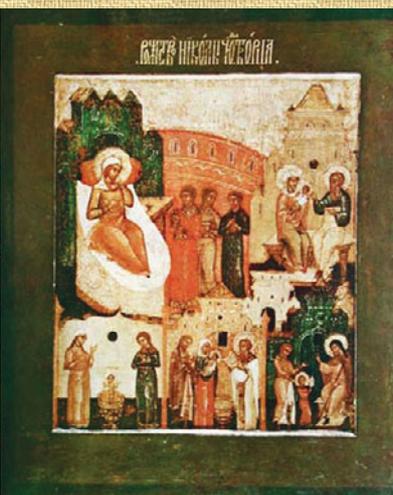
Богоматерь Гора Нерукосечная, с припадающими святыми Никитой и Евпраксией. Конец XVI в.

● СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА

Меценатами этой школы, расцвет которой пришёлся на конец XVI — первую половину XVII в., были сольвычегодские купцы Строгановы, большие любители изящного искусства. На формирование специфического «строгановского» стиля оказала влияние реалистическая манера письма, характерная для западноевропейской живописи. Строгановской школе свойственны небольшие размеры икон, сложность и миниатюрность письма. Основным образом святого изображался более крупными цветовыми пятнами. Фигура человека в Строгановском письме имеет сильно удлинённые пропорции, что придает ей стройность и элегантность. Лица персонажей писались более светлыми, с резкими пробелами. Очень тщательно прописывались волосы. В одеждах начинают преобладать светлые ярко-красные, розовые, жёлтые и зелёные тона. В отделке одежды появляется масса мелких складок. Цветовая гамма, построенная на полутонах, обогащалась применением золота. По золоту часто писались драгоценные камни киноварью, крапلاًком или изумрудной зеленью. Воины украшались золотыми латами, щитами и мечами. Композиции фигур всегда дополнялись фантастическим пейзажем с низким горизонтом. Растительность писалась более приближенной к натуре, вся архитектура украшалась многочисленными мелкими деталями. Иконы Строгановской школы, приобрели сложность и изящество, одновременно утратив монументальность.

Никита Воин, предстоящий Богоматери с Младенцем, с житием. Конец XVI в.

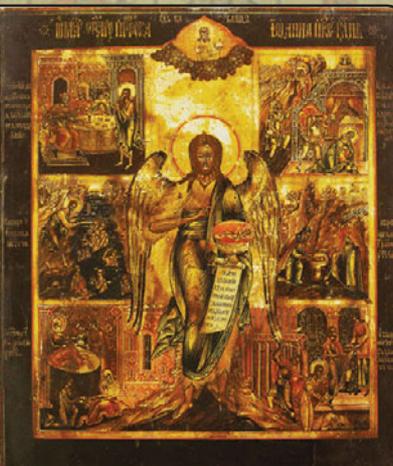
Семён Бороздин. Рождество Николы Чудотворца. XVII в.

Рождество Христово. Вторая половина XVIII в.

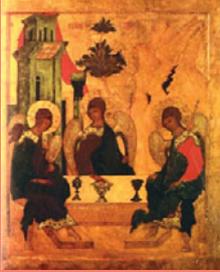
● ПАЛЕХСКАЯ ШКОЛА

Эта школа, как самостоятельное явление, возникла в конце XVII в. под влиянием проникавших в московскую и суздальскую иконопись натуралистических тенденций светской европейской живописи. Также источниками для работ палехских иконографов до конца XIX — начала XX в. служили новгородский стиль XV в. и строгановские письма. После 1917 г. палехские мастера, используя технические иконописные приёмы, начали создавать росписи с совсем иными сюжетами. Особую известность получили палехские лаковые миниатюры.

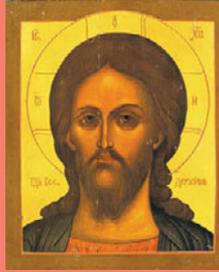

Зосима Юкин. Иоанн Предтеча — Ангел пустыни, с житием. 1871 г.

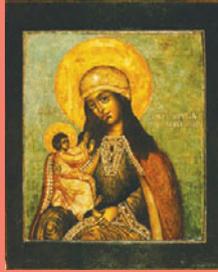
КАКИЕ БЫВАЮТ ИКОНЫ

Троица. XVI в.

Вседержитель. 1912 г.

Богоматерь
Силуамская. 1710-е гг.

Великомученица
Варвара. Конец XV в.

Воскрешение Лазаря.
XV в.

Судьба праведника
и грешника. XVIII в.

● СЮЖЕТЫ

Можно выделить следующие основные группы иконописных сюжетов:

- иконы Святой Троицы — символические и «по пророческим видениям» изображения троичного догмата;
- иконы христологического ряда, среди которых выделяются непосредственно иконы Спасителя и изображения евангельских событий с участием Христа. Отдельную группу составляют иконы страстного цикла, повествующие о страданиях и распятии Христа;
- богородичные иконы, среди которых выделяют непосредственно иконы Марии и иконы богородичных праздников;
- иконы святых и сил бесплотных;
- иконы праздников и событий священной истории;
- символические и аллегорические композиции.

● ЧИСЛО ПЕРСОНАЖЕЙ

По количеству изображаемых персонажей выделяют одно-, двух-, и т. д., а также многофигурные композиции.

Радость всех радостей
(Богоматерь Умиление). 1905 г. Однофигурная композиция

Брак в Кане.
1830–1850-е гг. Многофигурная композиция

Феодор Стратилат
и Феодор Тирон. Нач.
XVI в. Двухфигурная композиция

Богоматерь Мирожская
с предстоящими. XVI в. Трёхфигурная композиция

● ЧИСЛО КОМПОЗИЦИЙ

По количеству самостоятельных композиций выделяют одно-, двух- и т. д.-частные иконы. Кроме того, существуют иконы с клеймами, в которых основная центральная композиция (средник) окружена одним или несколькими рядами второстепенных композиций (клейм), обычно составляющих более или менее полный ряд иллюстраций, повествующий об истории изображённого в среднике лица или события, либо иллюстрирующие иной, связанный с ними текст. Среди подобных икон называют житийные иконы (иконы с житием), иконы со сказанием, иконы с акафистом и т. д. В болгарской иконописи в XIX веке были распространены Иерусалимские — сложные многосюжетные композиции, посвящённые святым местам Иерусалима.

Воскрешение Лазаря, Троица,
Сретение, Святые Иоанн
Богослов и Прохор. XV в.
Четырёхчастная икона

Николай Чудотворец со святыми
Космой и Дамианом. XIV в.
Житийная икона с клеймами

● МАСШТАБ ФИГУР

По объёму (охватываемости) фигур выделяются ростовые (изображающие персонажей в полный рост), тронные (полное изображение фигур, восседающих на престоле), поясные (изображение фигур в пределах линии пояса или несколько ниже), орудные (изображение фигур в пределах линии пупа), оплечные (изображение фигур в пределах линии груди) и оглавные (изображение только лица или лица и плеч в пределах линии ключиц) иконы.

Спас Вседержитель.
XVII в. Поясная икона

Спас на престоле.
XIX в. Тронная икона

Евангелист Матфей.
XVIII в. Ростовая икона

● ТЕХНИКА

По технике исполнения выделяют: живописные иконы; вышитые иконы — выполненные в той или иной технике шитья; литые иконы; резные иконы; печатные или типографские иконы.

Богоматерь Владимирская. Вторая половина XVII в. Вышитая икона

Избранные святые.
XIX в. Литая икона

Святая Евдокия. Византия, XV в. Инкрустация цветными камнями по мрамору

● МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

По месту нахождения иконы делятся на домовые (семейные, венчальные, мерные, именные), путные (дорожные) и храмовые (иконостасные, заамвонные, выносные) и т. д. Икона, написанная по особому обещанию, именуется обетной.

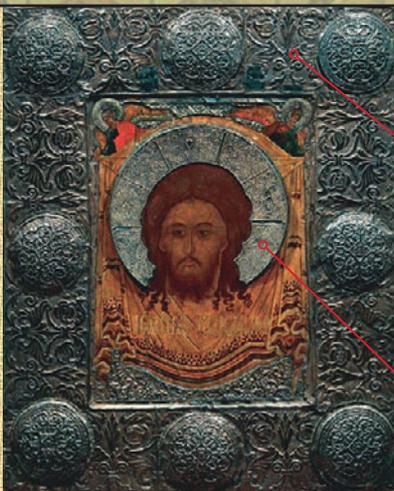
Венчальными иконами с изображением Спасителя и Божией Матери благословляют молодых при обряде венчания

Мерная икона заказывается в рост младенца на момент рождения и изображает его Небесного Покровителя

ОКЛАД ИКОНЫ

Накладные украшения икон (оклады, ризы, цаты), покрывающие поверх красочного слоя часть иконной доски или всю её, кроме нескольких значимых элементов, для которых сделаны прорезы, встречаются на православных иконах всех стран. Однако наибольшая роскошь и размах свойственны произведениям русских мастеров. С начала XX в. традиция обкладывания икон ризами начинает приходить в упадок.

Спас Нерукотворный. XVI в.

В оклад помещены мощи многих святых

Оклад скрывает всю икону, кроме «личного» письма

Серебряная рама оклада закрывает поля иконы, оставляя открытым ковчег

Оклад украшен бриллиантами, сапфирами, изумрудами, рубинами, гранатами, топазами, аметистами и жемчугом

Накладной венец вокруг головы Спасителя

Оклад был выполнен в 1858 г. На его изготовление пошло 6,8 кг золота

Икона «Всех скорбящих радость», принадлежавшая сестре Петра I

ИКОНОПОЧИТАНИЕ

*Торжество православия (фрагмент).
Византия, первая половина XV в.*

*Евангелист Лука, пишущий икону
Богоматери. Поволжье, XVI в.*

Основная мысль догмата иконопочитания: «Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз». В соответствии с этой идеей, образ Личности (ипостаси) есть действительно (по действию-энергии) сама Личность, хотя и не тождественен ей, и имеет иное естество (дерево и краски). Догмат иконопочитания подчёркивает, что чествование икон и поклонение им относится не к материалу иконы, не к дереву и краскам, а к тому, кто изображён на иконе (первообразу).

Согласно вероучению традиционных христианских конфессий, иконопочитание возможно по причине Воплощения Бога-Слова, воспринявшего плоть. Поэтому, согласно этому взгляду, возможно изображение Бога и почитание святых изображений — икон. Этот взгляд, однако, не разделяют многие другие христиане, например, протестанты.

Почитание икон может принимать форму идолопоклонства, когда поклоняются самой иконе, а не тому, что на ней изображено. Иконе приписываются магические свойства. На Руси такое представление об иконах получило широкое распространение, при этом большое влияние оказало прежнее язычество. Иконам молились, приносили жертвы (например, восковые свечи, в которые залепливались деньги), ждали от них милостей. С большим энтузиазмом принимались в народе сообщения о чудотворных иконах. Подобное отношение, несовместимое с догматом об иконопочитании, систематически критикуется православными богословами.

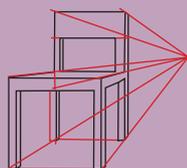
К.А. Савицкий. Встреча иконы (фрагмент). 1878 г.

И.Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1883 г.

А. Альддофер. Рождество Марии. XVI в.

Линейная перспектива, присущая академической живописи,

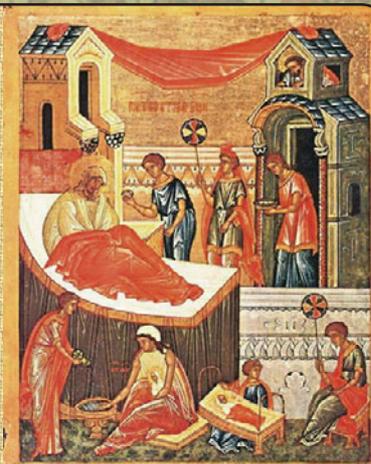
выражает субъективный взгляд на мир. «Эвклидово пространство», согласно о. Павлу Флоренскому, отличается безликостью и неподвижной бескачественностью. Пространство, представленное в прямой перспективе, — это не его сущность, а внешняя оболочка, приписываемая пространству падшим человеческим умом, утратившим целостность.

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ИКОНЕ

В чем отличие иконы от картины на религиозную тему? Картина представляет собой художественный образ, созданный творческой фантазией художника и являющийся формой передачи его собственного мироощущения, зависящего от объективных причин: исторической ситуации, политической системы, от типа и характера самой личности художника, от образа его жизни. Картина должна быть эмоциональна, так как искусство — форма познания и отражения окружающего мира через чувства.

Икона же — откровение Божие, высказанное языком линий и красок, которое дано и всей Церкви, и отдельному человеку. Мироззрение иконописца — мировоззрение Церкви. Икона — вне времени, она — символ инобытия в нашем мире. Авторство иконописца намеренно скрывается, так как икона — творение соборное; иконописание — не самовыражение, а служение и аскетическое делание. Кисть иконописца бесстрастна: личные эмоции не должны иметь места. Икона, как и манера чтения молитв псаломщиком, лишена внешних эмоций; сопереживание произносимым словам и восприятие иконографических символов происходит на духовном уровне.

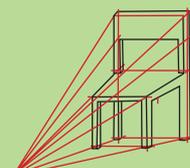
Картина — средство для общения с автором, с его идеями и переживаниями. Икона — средство для общения с Богом и святыми Его.

Рождество Богоматери. Новгород, XV в.

Обратная перспектива, характерная для иконы, изображает предмет

цельным, в совокупности своих характеристик, минуя «естественные» законы визуального восприятия. Предметы предстают такими, какими они мыслятся, а не видятся. Удалённые объекты кажутся более масштабными, а невидимые грани предмета — видимыми. По мнению св. отцов, такое «умное» видение было свойственно Адаму до грехопадения.

● ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИКОНЫ

- На иконе изображается не столько сам предмет, сколько идея предмета; все подчинено раскрытию внутреннего смысла. Отсюда «деформированные» — удлинённые пропорции фигур — идея преображённой плоти, обитающей в Мире Горнем.
- Для иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине картинной плоскости, а в предстоящем пред иконой человеке — идея изливания Мира Горнего в наш дольний мир.
- Отсутствие внешнего источника света. Свет исходит от ликов и фигур — как символ святости.
- Цвет не является средством колористического построения, он несёт символическую функцию. Например, красный цвет может символизировать жертвенность или царское достоинство.
- Для икон характерна одновременность изображения. Образ в иконописи является внепространственным и вневременным: в Вечности нет пространственной и временной удалённости.

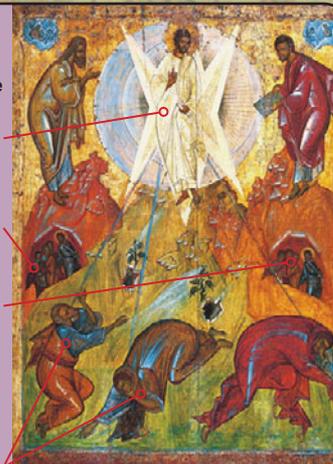
Единовременность изображения в иконе

Господь Преобразившийся

Христос, поднимавшийся с учениками в гору

Христос с учениками спускаются с горы

Ученики, павшие «на лица свои» (Мф. 17:6)

Преображение Господне. Феофан Грек (?). Ок. 1408 г.