

§ 24. Традиции искусства иконописи, сложившиеся на Руси

1. «Открытие» древнерусской иконы в конце XIX - начале XX вв. Духовное осмысление иконы. Все предпринимаемые попытки русских художников XIX в. возродить евангельский дух в церковном искусстве, в конце концов, оказывались тупиковыми, потому что настоящей иконы никто уже не знал. Или можно сказать, что *еще* не знал, потому что на рубеже XIX-XX вв. благодаря реставрационным работам происходит настоящее открытие красоты и совершенства древнерусской иконы. В XIX в. во многих древних храмах фрески скрывались под слоем копоти или были закрыты позднейшими записями. С древних времен икона, написанная на доске, поверхность изображения покрывалась прозрачной олифой. Олифа хорошо проявляла цвет и предохраняла живопись от повреждений. Однако с течением времени олифа темнела настолько, что изображение становилось иногда едва различимым. Иконописцы древности, вероятно, знали способы «расчистки» потемневших икон, но способы эти были очень сложными и трудоемкими. Поэтому потемневшие иконы стали просто «поновляться»: поверх олифы иконописец писал изображение заново. Так на некоторых древних иконах появилось несколько иконописных слоев.

К началу XIX в. темнота изображения воспринималась как одна из характерных черт древней русской иконы. Впервые в России расчисткой древнерусских икон начал заниматься *И.С. Остроухов* (1858–1929), попечитель картинной Третьяковской галереи. Под его надзором реставраторы, убирая с поверхности древних икон олифу и поздние записи, открыли первописанную икону – обнаружилось, что под потемневшей олифой скрывается сияющая яркими красками древняя икона. В начале XX в. в России стали устраивать выставки древнерусских икон, благодаря которым в короткий срок русская икона была признана одним из высочайших достижений мировой художественной культуры. Знаменитый французский художник *Л. Матисс* (1869–1954), посетивший выставку древнерусских икон в 1911 г., говорил: «Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют. Италия в этой области дает меньше».

Так в начале XX в. совершилось «открытие» древнерусской иконы и началось ее духовное осмысление. Философ *Е.Н.Трубецкой* (1863–1920) посвятил древнерусской иконе знаменитые «Три очерка о русской иконе» («Умозрение в красках», «Расчистка старинной ико-

ны», «Два мира в древнерусской иконописи» и «Россия в ее иконе»).

Какой же духовный смысл имеет православная икона? В целом он определяется тем, что христианство – религия Слова. На первом месте при созерцании иконы стоит приобщение Слову. *Созерцание иконы – это, прежде всего, молитвенный акт.* По словам *Е.Н.Трубецкого*, икона ничего не изображает, она являет. Она есть явление преображенной, обоженной твари, того самого преображенного человечества, которое в своем лице явил Христос. Плоть человека на иконе изображается существенно иной, чем обычная тленная плоть человека. «Самое важное в иконе – радость окончательной победы Богочеловека над зверочеловеком. Сам человек не может войти в состав Божьего храма, каков он есть, так как для необрезанного сердца и для разжиревшей самодовлеющей плоти в этом храме нет места <...> Икона не может заговорить с таким человеком», – пишет *Е.Н.Трубецкой*.

В иконе как бы отражается борьба двух миров: вечного покоя и мира ищущего. С одной стороны, мы видим плоскостное миропонимание, все сводящее к миру здешнему, а с другой – то мирочувствие, которое видит в мире и над миром великое множество сфер и великое многообразие планов бытия. Как говорит *П. Евдокимов*, православный мыслитель русской диаспоры XX в., «икона никоим образом не является воплощением, она – даже не место, а видимый знак невидимого лучезарного божественного присутствия».

Сравнение иконы с картиной помогает глубже понять духовный смысл иконы. Если на картине мы видим лицо, то на иконе – лик. По словам *В. Лепахина*, лицо временно, тленно, душевно и есть сам изображаемый. Лик вневремен, нетлен, духовен и есть символ изображаемого. Лицо – явление физического мира, лик – явление духовного мира. Лицо физиологично, психологично, лик – метафизичен. Лицо требует для себя картины, портрета, лик – иконы. Лицо на портрете – это одна из схем данного лица, схваченная на лету, это «остановленное мгновение», лик – единственно возможная метафизическая схема лица, внутренние силовые линии, формирующие бытийную основу человеческой личности. Лицо – это внешнее строение, лик – внутреннее. Если лицо на портрете часто характеризует художественное видение живописца, то лик выражает соборное видение Церкви в индивидуальном преломлении. Лицо предполагает в зрителе рассматривание, любование, восхищение или отталкивание, лик предполагает созерцание и молитву.

2. Главные иконографические образы канонической иконописи и фресковой живописи. Иконографические образы в церковной живописи сложились в византийскую эпоху. Эти образы являются традиционными для древнерусской иконописи в частности и православной канонической иконописи в целом.

Образы Иисуса Христа - Спас Нерукотворный, Спас-Вседержитель, Спас на престоле - самые главные, центральные образы православного иконописного искусства.

Главные иконографические образы Иисуса Христа: 1 – Спас Нерукотворный (Новгородская икона, XII в.), 2 – Спас-Вседержитель (XIII-XIV в.), 3 – Спас на престоле (XV в.), 4 – Спас в силах (XV в.)

«Спас Нерукотворный» – это образ, который, по преданию, был создан по воле Иисуса Христа для исцеления царя Авгаря и хранился в городе Эдессе. На Русь попали его списки (копии). Самый древнейший на сегодня список хранится в Государствен-

ной Третьяковской Галерее – он был создан в XII веке в Новгороде. Тайственная божественная суть Спасителя выражена в обязательных на Его иконах знаках: по обеим сторонам от головы находятся буквы IC XC. Традиционно окружает голову Спасанимб – символическое изображение исходящего от Него света, в память о принесенной за людей крестной жертвы, всегда рассеянной крестом.

«Вседержитель» (греч. «Пантократор») – это поясное изображение Христа с Евангелием в левой руке и с правой рукой, поднятой в жесте благословения. Этот образ по традиции размещался в куполах церквей. Древнейшее мозаичное изображение Спаса-Вседержителя находится в храме Святой Софии в Киеве.

С теми же атрибутами Владыки мира изображается Иисус Христос в композиции «Спас на престоле». Здесь особенно отчетливо выступает христианская идея о том, что Владыка мира является и его Судией, так как, воссев на престол, Спаситель будет вершить свой последний суд над людьми и миром. В XV в., в момент высочайшего расцвета древнерусской живописи, чаще всего избирался художниками извод, получивший название «Спас в силах» (самая яркая из этих икон «Чернокуловский Спас»).

Все изображения на иконе «Спас в силах» вписаны в алый прямоугольник, в углах которого тонкой темной линией изображены ангел, лев, телец, орел – символы четырех евангелистов. Внутри прямоугольника голубой прозрачный овал, обозначающий Вселенную (ее представляли как прозрачный кристалл). В центре этого овала – престол с восседающим на нем Судией. Вокруг Христа – служащие ему ангельские чины, у подножия в виде алых кругов с крыльями и глазами предстают «небесные» силы. Саму фигуру Спаса окружает алый ромб – символ мощной творческой энергии.

Образы Богородицы! Священное Предание гласит, что первые иконы Богородицы были созданы еще при ее жизни, и написал их евангелист Лука. Основные иконографические типы изображения Богородицы - Умиление (греч. «Елеуса»), Путеводительница (греч. «Одигитрия»), Молящаяся (греч. «Оранта»), Всеввятая (греч. «Панагия») - сложились в византийском искусстве и были унаследованы в русской иконописи.

¹ В Русской Православной Церкви насчитывают до семисот чудотворных икон Пресвятой Богородицы вместе с чтимыми списками.

«Елеуса» - это поясное изображение Богородицы с младенцем, нежно прижавшимся к ее щеке. Самым знаменитым изображением по типу Елеусы на Руси является икона Богородицы Владимирская, которая считается *палладиумом*¹, то есть покровительницей России. Она попала на Русь и стала называться Владимирской в XII веке при князе Андрее Боголюбском.

«Одигитрия» (подлинник иконы этого типа также приписывается евангелисту Луке) – изображение Богородицы в строго фронтальной, торжественной позе. Правая рука Богородицы поднята в благословляющем жесте. К иконографическому типу «Одигитрия» относятся иконы Смоленская, Казанская, Иверская, Тихвинская, Грузинская и др.

Главные иконографические образы Божией Матери: 1-«Елеуса» (Владимирская, XII в., Третьяковская галерея), 2 – «Одигитрия» (Смоленская, Смоленский собор г. Белгорода), 3- «Оранта-Панагия» (ярославская икона, XII в.), 4 – «Панагия» (Знамение Курская Коренная, современная каноническая икона, худ. Ю.Прядко)

¹ «Палладиум» – греч. защита, оплот (от имени богини Афины Паллады, защищавшей, по верованию древних греков, безопасность их городов).

«Оранта» - изображение Богородицы в полный рост, с молитвенно воздетыми вверх руками. Самое известное изображение Оранты на Руси находится в храме Св. Софии в Киеве.

«Панагия» - изображение Богородицы Оранты с диском на груди, в котором изображен младенец Иисус. К иконографическому типу «Панагия» относится, например, икона Богородицы «Знамение» Курская Коренная (см.рис.).

Надписываются иконы Богородицы в православной традиции буквами МР ΘΥ (Матерь Бога).

Образы праздничных событий. Важное место в православной иконописи занимают образы событий из жизни Иисуса Христа и Богородицы. Главное место среди живописных изображений праздников занимают иконы двенадцатых праздников (см. § 32) и иконы праздников Пасхального круга: *Воскрешение Лазаря; Тайная Вечеря и Причащение апостолов; Суд Пилата; Распятие; Снятие со креста; Положение во гроб; Воскресение Христово; Уверение Фомы.*

Образы Святых. В церковной иконописи очень широк круг образов, представляющих святых. Это образы *праотцев* (например, Ноя), *пророков* (например, Илии Пророка, Даниила, Иоанна Предтечи), *апостолов Петра и Павла, евангелистов* (Луки, Матфея, Марка и Иоанна); *византийских и русских святых:* Георгия Победоносца; Николая Чудотворца; трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, преп. Сергия Радонежского и многие другие.

3. Иерархия живописных изображений в храме. Живопись в храме не просто украшает храм, но составляет с ним смысловое и художественное единство. Еще в Византии была выработана стройная система расположения живописных изображений на стенах храма. Так, *купол* отводился для изображения Христа Пантократора, в *апсиде* (выступе алтарной части храма) изображалась Богородица Оранта. Ниже изображения Вседержителя располагались образы четырех евангелистов, или девяти чинов ангельских, представляющих по учению Церкви небесную иерархию. В простенках между окнами или ниже располагались образы апостолов. В *парусах*¹ – образы четырех евангелистов. Еще ниже шла роспись святительского чина – творцов церковных служб – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Двоеслова. Нижнее

¹ Парус - часть купольного свода, сферический треугольник, служащий переходом от квадратного подкупольного пространства к круглому кольцу барабана купола.

пространство на уровне роста человека оставалось обычно нерасписанным, подразумевая пространственно нахождение в этом уровне живых икон – самих молящихся. Своими настенными росписями православный храм показывает ступени очищения человека и восхождения его к духовным вершинам. На столбах и стенах располагались образы библейских патриархов, пророков, апостолов и мучеников, большая часть стен и сводов посвящалась евангельским сценам. Эту систему в главных чертах усвоила Древняя Русь. Но не только фреска и мозаика, написанные непосредственно на стенах, занимают важное место в православном храме. В русских храмах у икон с течением времени появилось определенное место – на высоких **иконостасах**.

4. Иконостас как русское явление. *Иконостас* — типично русское явление и многие исследователи считают его большим достижением древнерусской культуры и важным элементом национальной церковной традиции. Высокий иконостас формировался постепенно. В домонгольское время были распространены одноярусные невысокие алтарные преграды, по типу византийских **темплон**. У истоков появления иконостаса стоят Феофан Грек и преп. Андрей Рублев. Именно ими были созданы в начале XV в. иконы, которые и сейчас располагаются на алтарной преграде Благовещенского Собора Московского Кремля. В результате на алтарной преграде разместились ясно видимый молящимся так называемый **деисусный чин**, представляющий полноту моления Церкви перед Иисусом Христом (греч. «деисис» – моление). Подобный деисусный чин был создан преп. Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным также в Успенском Соборе города Владимира.

Первоначально деисусный чин состоял из трех рядов икон. Эти три иконных ряда на алтарной преграде, слитых воедино, и составили иконостас, который стал с тех пор воссоздаваться и в других храмах Руси.

Но в Древней Руси наследование всегда означало развитие. Образы иконостаса, количество иконных рядов (ярусов, чинов) с течением времени увеличивались.

Если на рубеже XIV-XV вв. иконостас имел три ряда, то в XVI в. к ним добавился четвертый ряд, в XVII в. – пятый. В конце XVII века были предприняты попытки увеличить число ярусов до 6 – 7, но это были единичные случаи. Классический русский высокий иконостас имеет пять рядов-чинов, каждый из которых несет определенную информацию. Ярусность иконостаса символизирует

иерархичность мира. В определенном смысле иконостас повторяет храмовые росписи, но раскрывает образ мира иначе, в более концентрированном виде.

Слева: византийский темплон (однорядный иконостас), остров Крит; справа - 5-рядный русский иконостас

Первый (нижний) ряд – это так называемый **местный чин**, который состоит из икон местночтимых святых. В центре местного чина располагаются Царские врата, на которых изображается сцена Благовещения с Девой Марией и Архангелом Гавриилом, а также четыре евангелиста. Царскими врата называются потому, что символизируют вход в Царство Божие, которое открылось людям через Благою весть. Иногда на створках Царских врат помещают изображения авторов литургии – свв. Василия Великого и Иоанна Златоуста. Над Царскими Вратами находится икона «Тайная вечеря», справа от Царских врат – икона Спасителя, где Он изображен с Книгой. Слева – икона Богородицы (как правило, с Младенцем Иисусом на руках). Вторая икона справа от Царских врат показывает, кому посвящен храм. Так, в храме свт. Николая на этом месте находится образ свт. Николая Мирликийского, в храме Троицком – икона Св. Троицы и т. д. Кроме Царских врат, в нижнем ряду расположены **диаконские двери**, на которых обычно изображают либо архангелов, либо первомучеников архидиаконов Стефана и Лаврентия.

Праздничный чин – это иконы **дванадцатых праздников** в порядке их следования в церковном году (см. § 32). Часто в праздничный ряд включают икону праздника «Покров Пресвятой Богородицы» и других великих праздников.

Если в храме несколько престолов, перед каждым выстраивают свою алтарную преграду и появляется несколько иконостасов – в этом случае порядок праздников не повторяют, а стараются варьировать.

Деисусный чин - это главная тема иконостаса. В центре Деисусного чина располагается икона «Спас в силах». Ближе всех ко Христу — Богоматерь, Она — одесную (то есть по правую руку) от Сына. Напротив Нее — Пророк и Предтеча Иоанн Креститель. Иногда три фигуры — Христос, Богоматерь и Иоанн Предтеча, пишутся на одной иконе, как единая композиция, получившая название «Деисус». Далее в деисусном чине напротив Богородицы — фигура архангела Гавриила; напротив Предтечи — архангел Михаил. Вслед за архангелами изображаются апостолы Петр и Павел. Далее следуют святые учителя Церкви Василий Великий и Иоанн Златоуст, следом — представители Поместной церкви. Кроме этого, могут быть изображены святые, подвижники, преподобные, в зависимости от местного заказа, размеров храма и т. д.

Пророческий чин включает изображения пророков Ветхого Завета, писания которых содержат указания на Пришествие Христа (Мессии): Исаяи, Иезекииля, Даниила, Давида, Соломона. Обычно их изображают со свитками их пророчеств. В центре чина — икона Богородицы Знамение как символ исполнения всех пророчеств.

Праотеческий чин, появившийся в русском иконостасе в конце XVI в., представляет персонажей из первых книг Библии, тех, кто жил до Моисея. В центре его — икона Св. Троицы, справа (от зрителя) Адам, слева Ева, за ней Авель. В этом же ряду расположены Исаак, Авраам, Иаков, Ной, Мелхиседек.

Завершает иконостас образ Голгофы — Крест с распятым на нем Спасителем и предстоящими перед ним Богоматерью и апостолом Иоанном Богословом.

4. Цветовая символика православных икон. Цвет имеет глубокое символическое значение в православной иконе. Так как икона изображает мир реальный, но преображенный Фаворским светом, то этим светом преображены и сами вещи, и их цвет. Отсюда проистекает и цветовая символика иконы. Основой цветовой символики православной иконы, как и всего церковного искусства, является цвет в изображениях Спасителя и Богородицы.

Образу Спасителя присущи *темно-коричнево-красные* тона в изображении хитона и *темно-синие* — в изображении гиматия. Синий — это небесный цвет (символ Неба), символ Божественности, а темно-красный — символ человеческой природы.

Для изображения Богородицы характерны *темно-вишневый* цвет (у омофора — покрывала на голове) и *синий или темно-синий*

цвет у хитона. Темно-вишневый цвет одежд Богородицы — символ Богоматеринства.

Святители на всех иконах изображаются в *белых* или несколько *голубоватых* ризах. Основное в символике белого цвета то, что это цвет благодатный, райский, цвет, объединяющий в себе все цвета радуги — символ Божественного нетварного света. В раннехристианской живописи в белых одеждах изображались святые и мученики. *Оранжевый* цвет в изображениях ангелов означает Небесный огонь, *зелено-синий* — Божественную мудрость, *желтый* (цвет золота) символизирует Божественный свет.

Вопросы и задания

1. Что означает выражение «открытие древнерусской иконы»? Благодаря каким людям и обстоятельствам это открытие произошло?
2. Что происходит при созерцании иконы? Как об этом пишет Е.Трубецкой?
3. Чем икона отличается от картины?
4. Назовите главные канонические иконографические образы Иисуса Христа и дайте их объяснение.
5. Перечислите главные канонические иконографические образы Богородицы и расскажите, как их название соотносится с изображением.
6. Назовите характерные для православной традиции иконографические образы. Приведите примеры.
7. Как строится иерархия живописных изображений в православном храме?
8. Расскажите о строении русского иконостаса. Чем он отличается от своего византийского аналога — темплона?
9. В чем заключается цветовая символика православных икон?

Использованная литература

1. Лепяхин В.В. Икона и иконичность. СПб., 2002.
2. Слепичин К., свящ. Азы православия. СПб., 1997.
3. Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1995.
4. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. Новосибирск, 1991.
5. Евдокимов П.Н. Православие. М., 2002.