Тема: Музеи. Мой родной город вчера, сегодня, завтра.

Из истории художественной жизни нашего города

2.ИКОНА

Икона (от греч. – образ, изображение, живописное, реже рельефное изображение богов и святых, являющееся предметом религиозного поклонения и призвана отражать образ мира, созданный Богом. Это мир особый, его невозможно отразить привычными средствами. Иконы распространены в католицизме, православии и буддизме. Культ икон христианство восприняло от более ранних религий, хотя основу культа икон составляют первобытные религиозные представления – фетишизм, магия. По своему существу икона и есть фетиш, так как почитается не только как образ, через который воздействуют на богов и святых, но и как личное божество, имеющее особую магическую силу.

В православных церквах иконы составляют необходимую принадлежность храма, а так же служат для домашнего культа верующих. Это огромный мир сильных и ярких чувств, глубоких идей и мыслей, воплощенный не столько в реальных образах, сколько в удивительных по красоте сочетаниях и контрастах ярких красок. Вот почему икону часто называют «умозрением в красках». Они несут в себе размышления о смысле жизни, дают ответы на извечные вопросы бытия, над которыми размышлял и современный человек.

Как образно-смысловая система, возводящая мысль и чувство молящихся к божественному архетипу, икона исторически формировалась как сложный синтез изобразительно-пространственных форм, связанных с символикой внутреннего храмового пространства. Иконопись впитала наследие некоторых дохристианских культур (позднеэллинистический погребальный портрет; трактовка нимбов и сакрального пространства в восточных культах; принцип иератизма, т. е. торжественная застылость изображений и симметричность композиции, иерархическая разномасштабность фигур, фронтальность поз и т. д.).

Возникновение икон относится ко II – IV вв.; древнейшие из сохранившихся образцов датируются V – VI вв. Крупнейшими центрами иконописи стали Византия, Египет, Эфиопия, Балканские страны, Грузия. В католических странах икона связана в основном со средневековым периодом: начиная с эпохи Возрождения, она вытесняется алтарной картиной, сохраняясь лишь в народном творчестве.

На Руси в XII – XVI вв. искусство иконописи достигло высочайшего художественного мастерства, стилевого и композиционного многообразия (Алимпий, Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).

В основе древнерусской иконописи лежит принцип «обратной перспективы», открывающей возможность увидеть изображение в бесконечном расширяющемся просторе.

Цвет так же выполнял особую роль. Золотой фон воспринимался как неземной свет вечности, белый символизировал святость христианской веры и т.д.

Икона начиналась с «цки» - доски. Русская икона обычно писалась на липовой доске, покрытой левкасом – многослойным грунтом из мелового или гипсового порошка в смеси с клеем животного происхождения. Нередко писали на сосновых, еловых и лиственных досках. Ценились доски сандалового и кипарисового деревьев, источавших тонкий аромат. Для изготовления иконы нужна была только сухая древесина, и поэтому материал для икон готовили в зимнее время.

Если заказчик просил делать небольшой «образок», доску выпиливали из круглого полена (щепная икона). Для больших икон собирали щит из нескольких досок, соединенными с обратной стороны поперечными планками – шпонками, препятствующими ее короблению при высыхании. На лицевой стороне, иконе отступив немного от краев, вырубали ковчег – неглубокую прямоугольную выемку. По сторонам от ковчега возвышались края доски поля.

Главное изображение было на ковчеге, а на полях писали поясняющие тексты или избранных святых, размещая их в клеймах, читать которые нужно было сверху вниз или слева направо. Поля древнейших икон (11 – 12 вв.) широкие, ковчег глубокий. Иконы 17 -18 веков делали без ковчега. Чтобы предохранить живопись от трещин и разрывов, на лицевую сторону доски наклеивали холщевую ткань – поволоку, а поверх ее наносили левкас, который накладывался несколькими слоями, каждый слой просыхал и тщательно разглаживался до идеально ровной поверхности. Теперь можно было приступать к изображению.

Сначала мастер накладывал на левкас иконы через кальку (специальную промасленную бумагу) просвечивающий рисунок, т.е. прорись. С помощью тонкой иглы он накалывал его контуры и присыпал кальку угольным порошком таким образом, чтобы образовалась линия, проколотая точками иглы. На свет полученный «припорох» напоминал тончайшее кружево, тщательно сохранялся и передавался из поколения в поколение. Затем иконописец слегка процарапывал рисунок по левкасу и приступал к золочению, то есть как бы перенесению божественного света, сияния на икону. Для этого процесса обычно использовали сусальное золото, которым покрывали фон иконы и золотили нимбы святых. После золочения начинали работать с красками, растертыми на яичном желтке. Особенно ценились синяя лазурь, изготавливаемая из полудрагоценного материала, привозимого из Персии и Средней Азии. Художник, намечая соотношения цветов, проходил кистью по контурам, накладывая тени, выявляя объем. Затем он писал одежду, землю, завитки волн, уступы горок и, наконец, самое ответственное – лики.

Личное письмо считалось самой сложной и кропотливой работой, требующей особого мастерства. Лики русских святых отличаются мягкостью черт, в отличие от византийских. Сравним Оранту из Софии Киевской с Ярославской Орантой (фрагмент этого образа представлен на выставке).

Богоматерь Оранта из Софии Киевской

**

БогоматерьЯрославская Оранта

Для окончательного завершения иконы ее нужно было покрыть олифой, приготовленной особым способом на основе чистого льняного масла, хранившегося в течение полугода в горячих печах. За это время оно становилось чистым и прозрачным, им можно было закреплять краски на грунте. К сожалению, икона темнела со временем настолько, что образ «терялся». Такую икону спускали во многих местах в реку ликом вверх. Первые иконы были безымянными, но с 14 века появились знаменитые иконописцы, определявшие целые иконописные школы: Феофан Грек, Андрей Рублев, Симон Ушаков.

Созерцание икон на значительном расстоянии – в русской православной церкви они помещались на специальной стене, иконостасе, - что требовало от художника тщательно продуманной композиции, выразительности силуэта, лаконизма и определенной цветовой гаммы. Точное соотношение между силуэтом и фоном создавало на иконе ощущение простора, свободного воздушного пространства. Типическое в изображении преобладало над индивидуальным. В отличие от византийских, в русских иконах преобладают более светлые, яркие и чистые краски. Освещение икон лампадами и свечами создавало выразительный эффект.