§15.2 Древнерусская иконопись

Искусство древнерусской иконописи является уникальным явлением в истории мировой художественной культуры. Беря свое начало от византийской живописи и строго следуя ее канонам, русская икона сумела создать свой особый способ отражения действительности, несущий человеку ощущение радости и полноты земной жизни.

Икона сопутствовала православному крестьянину на протяжении всей его жизни: от рождения до смерти. Как истинную святыню ее богато украшали золотом, серебром и драгоценными камнями. По старинному русскому обычаю икона укреплялась на городских воротах, покровительствуя таким образом его жителям. Она вдохновляла русских воинов на полях ратных сражений. В горнице для иконы отводили красный угол- самое почётное место в доме. Иконы украшали роскошные княжеские палаты и величественные своды белокаменных соборов, маленькие часовни для молитвы вдоль проезжих дорог и деревянные церквушки, затерявшиеся среди бесконечных лесов. Вот как описывает заволжскую обитель конца 19 века в эпопее «В лесах» писатель П.И.Мельников – Печёрский.« На широкой поляне возвышалась почерневшая от долгих годов часовня. До трёх тысяч икон стояли в большом и в двух малых иконостаса, а также на полках по всем стенам часовни. В середине большого пятиярусного иконостаса находились древние царские двери замечательной резьбы; по сторонам их стояли иконы в серебряных ризах с подвешенными пеленами, парчовыми или бархатными, расшитыми золотом, украшенными жемчугом и серебром…»

 Большинство икон находится в храмах. Здесь они окружают человека буквально со всех сторон. В них представлен огромный мир сильных и ярких чувств, глубоких идей и мыслей, воплощённый не столько в реальных образах, сколько в удивительных по красоте сочетаниях и контрастах ярких красок. Вот почему икону называют «умозрением в красках». Иконы несут в себе размышления о смысле жизни, дают ответы на те извечные вопросы бытия, над которыми мучительно размышляет и современный человек. В переломные исторические эпохи "немая в течение веков икона" говорит с нами "тем самым языком, каким говорила она с предками", - справедливо писал известный философ Е.Н.Трубецкой (1863-1920).

Мир иконы открывается нам е сразу. Если в далекие времена она была своеобразной книгой для неграмотных, читать которую умел почти каждый человек, то от современного зрителя требуются немалые усилия для того, чтобы понять условный язык иконописи. Попробуем и мы познакомиться с этим удивительным искусством.

Слово "икона" ("эйкон") греческого происхождения, оно означает "образ", "изображение". Вот почему в языке, и особенно в просторечии, иконы называют "образами". Это не случайно, т.к. икона призвана отражать образ мира, созданный Богом. Что представляет он собой? Это мир особый, его невозможно отразить привычными средствами. О нем можно рассказать лишь на языке знаков и символов. Вот каким представлял его известный поэт и философ В. С. Соловьев (1853-1900) в одном из своих стихотворений:

Милый друг: иль ты не видишь, Милый друг: иль ты не слышишь,

Что всё, видимое нами,- Что житейский шум трескучий-

Только отблеск, только тени Только отблеск искажённый

От незримого очами? Торжествующих созвучий?

 В основе древнерусской иконописи лежит принцип "обратной перспективы", открывающей возможность увидеть изображение в бесконечно расширяющемся пространстве. Символичными были и представления о времени, которое не подчинялось привычным земным законам, оно, как свиток, разворачивалось в пространстве. Цвет также выполнял особую роль. Например, золотой фон воспринимался как неземной свет вечности, белый символизировал святость христианской веры и т.д.

Создание иконы- дело чрезвычайно ответственное , требующее мастера- «творца святыни»-особого настроя . Прежде чем взяться за написание иконы проводили долгое время в молитвах , в посте и размышлением над смыслом образа. Он должен был строго следовать предписанному церковью канону (своду обязательных правил, законов и символов) в изображении какого-нибудь события или образа святого. Первоначально икона создавалась одним мастером, а позднее, во времена Ивана Грозного, в XVI веке, над одной иконой уже трудились целые артели художников, где каждый выполнял определенный вид работы. Порой икона проходила через десятки рук , прежде чем обретала свое место в храме.

Всякая икона начиналась с доски- "цки", как ее называли в старину. Чаще всего использовалась липа (в ней меньше сучков), но нередко писали на сосновых, еловых и лиственничных досках.

Особенно ценились доски сандалового и кипарисового деревьев, истончавших тонкий аромат. Для изготовления иконы нужна была только сухая древесина, а поэтому материал для икон готовили в зимнее время.

Если заказчик просил сделать небольшой "образок", то доску выпиливали из одного круглого полена. Для больших икон собирали щит из нескольких досок, соединенных с обратной стороны поперечными планками - шпонками, препятствующими ее короблению при высыхании. На лицевой стороне иконы, отступив немного от краев, вырубали ковчег- неглубокую прямоугольную выемку. По сторонам от ковчега возвышались края доски- поля. Главное изображение художник помещал в ковчеге, а на полях иконы писал поясняющие тексты или избранных святых, размещая их в клеймах, «читать которые полагалось сверху вниз и слева направо». Поля древнейших икон (XI-XII столетий), как правило, широкие, но ковчег глубокий. Иконы в конце XVII- XVIII веков делали в основном без ковчега.

Для того, чтобы предохранить живопись от трещин и разрывов, на лицевую сторону доски наклеивали холщовую ткань- паволоку, а поверх нее наносили левкас- специальный раствор из мела и рыбьего клея. Левкас накладывали в несколько слоев, давая каждому хорошо просохнуть и тщательно разглаживая до идеально ровной поверхности. Теперь можно было приступать к изображению.

Сначала мастер накладывал на левкас иконы через кальку (специально промасленную бумагу) просвечивающий рисунок, т.е. прорись. С помощью тонкой иглы он накалывал его контуры и присыпал кальку угольным порошком таким образом, чтобы образовывалась линия, проколотая точками иглы. На свет полученный "припорох" напоминал тончайшее кружево, он тщательно сохранялся и передавался от одного поколения в другое. Затем иконописец слегка процарапывал рисунок по левкасу и приступал к золочению, т.е. 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 красками, растертыми на яичном желтке. Особенно ценилась синяя лазурь, изготовляемая из полудрагоценного минерала, привозимого из Персии и Средней Азии.

Художник намечал соотношения цветов, проходил кистью по контурам, накладывал тени, выявлял объём. Затем он писал одежду, землю, завитки волн, траву, уступы горок и, наконец, самое ответственное – лики и обнажённые части тела.

"Личное" письмо считалось самой сложной и кропотливой работой, требующей особого мастерства. Для окончательного завершения иконы её нужно было покрыть олифой, приготовленной особым способом на основе чистого льняного масла, томившегося в течение полугода в горячих печах. За это время оно становилось чистым и прозрачным, им можно было закреплять краски на грунте. Теперь к работе приступали мастера – резчики и ювелиры. Одни резали тончайшие оклады, а другие украшали их драгоценными камнями: самоцветами и жемчугом. Таким образом, икона являла собой коллективное творчество многих мастеров.

Задание для самостоятельной работы

1.Почему искусство древнерусской иконописи является уникальным явлением мировой художественной культуры? Согласны ли вы с этим мнением? Как создавалась икона на Руси? Почему ее часто называют "умозрением в красках"?

2.Икону нередко сравнивают с картиной. Правомерно ли, на ваш взгляд, подобное сравнение? Известно, что знаменитый художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи называл картину "окном, распахнутым в мир". Можно ли в таком случае назвать икону "окном, распахнутым из мира видимого в мир невидимый"? Поясните свой ответ.

