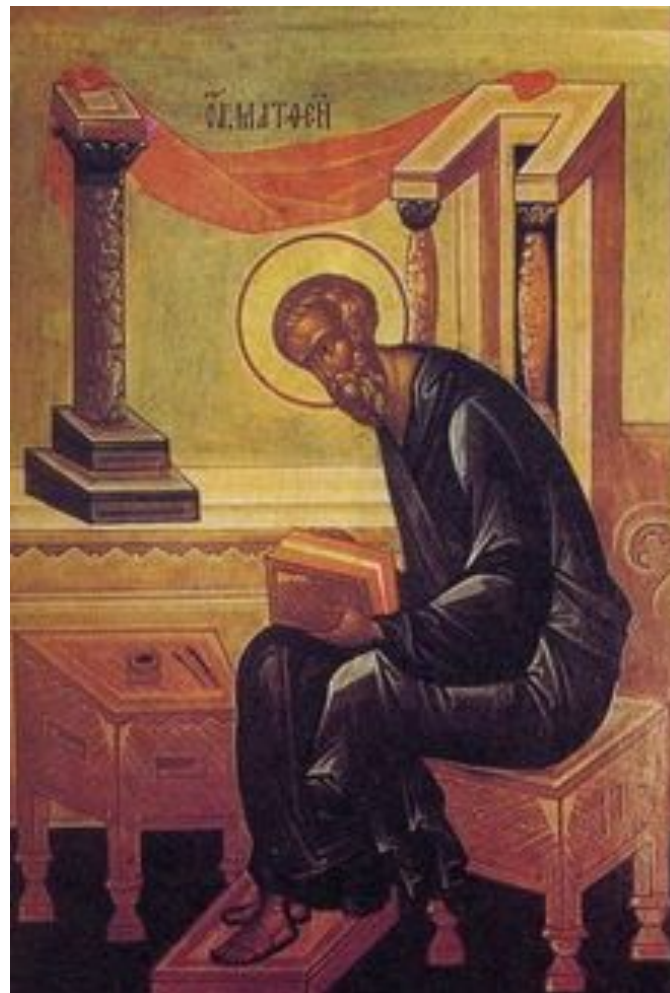
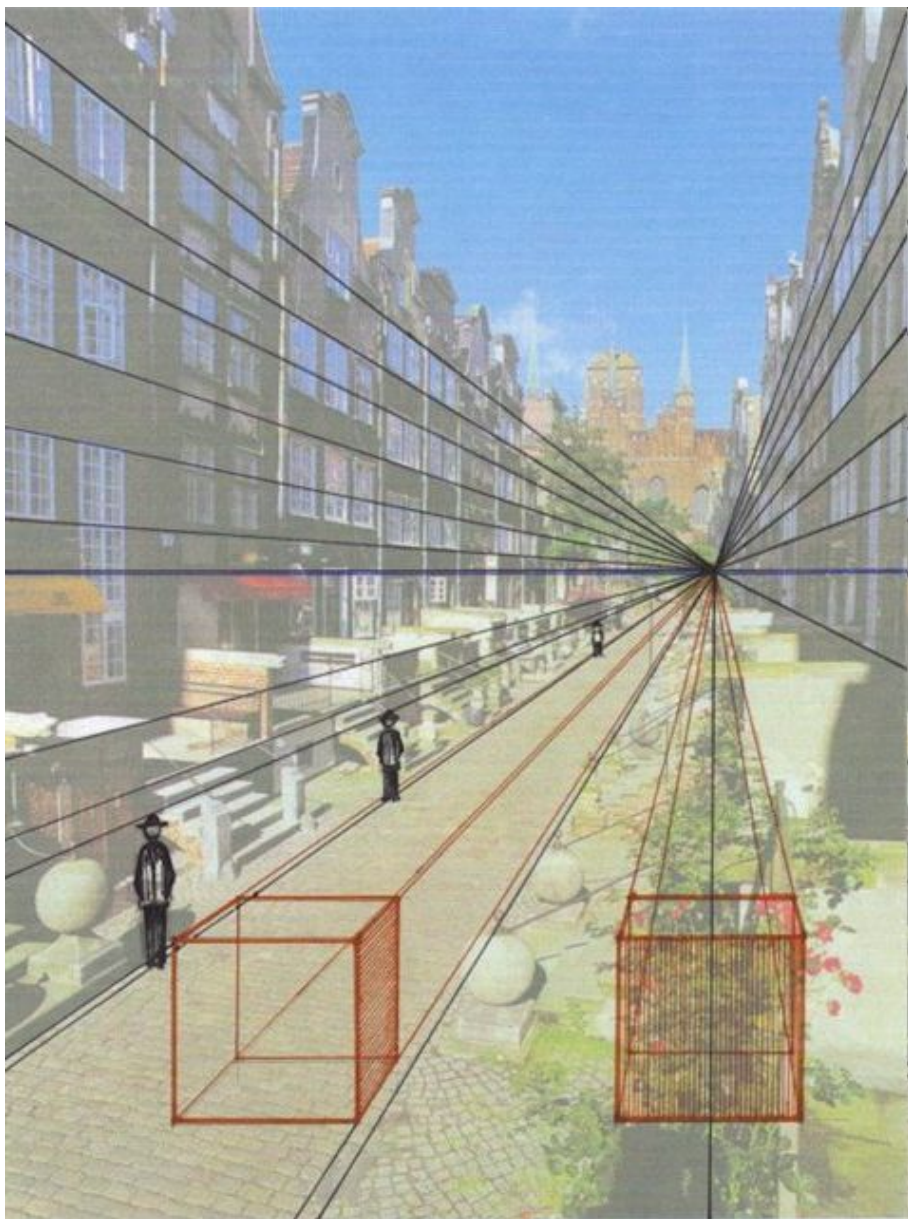

Тема урока «Перспектива и символика иконы»

Перспектива иконы

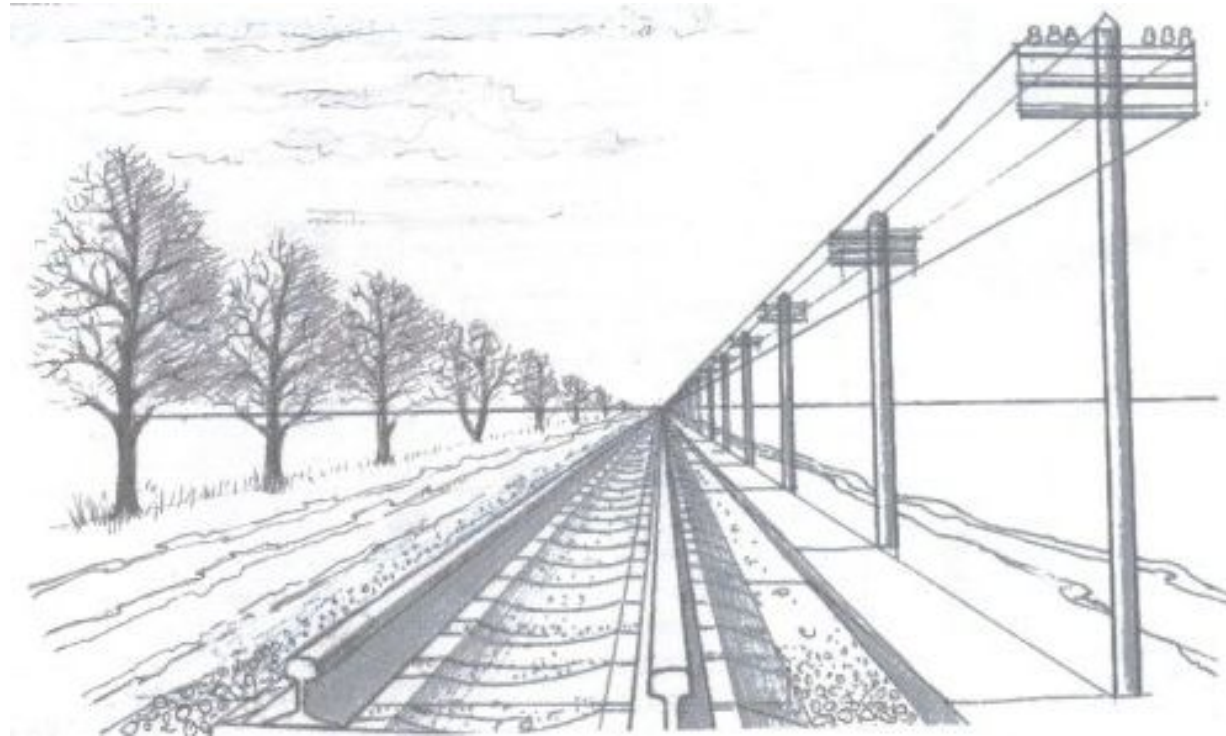
Перспектива - наука об изображении предметов в пространстве на плоскости в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре. *(Явление кажущегося искажения пропорций и формы тел при их визуальном наблюдении. Например, два параллельных рельса кажутся сходящимися в точку на горизонте.)*

Виды перспективы

- Прямая линейная
- Обратная линейная
- Панорамная
- Аксонометрия
- Сферическая
- Тональная
- Воздушная
- Перцептивная

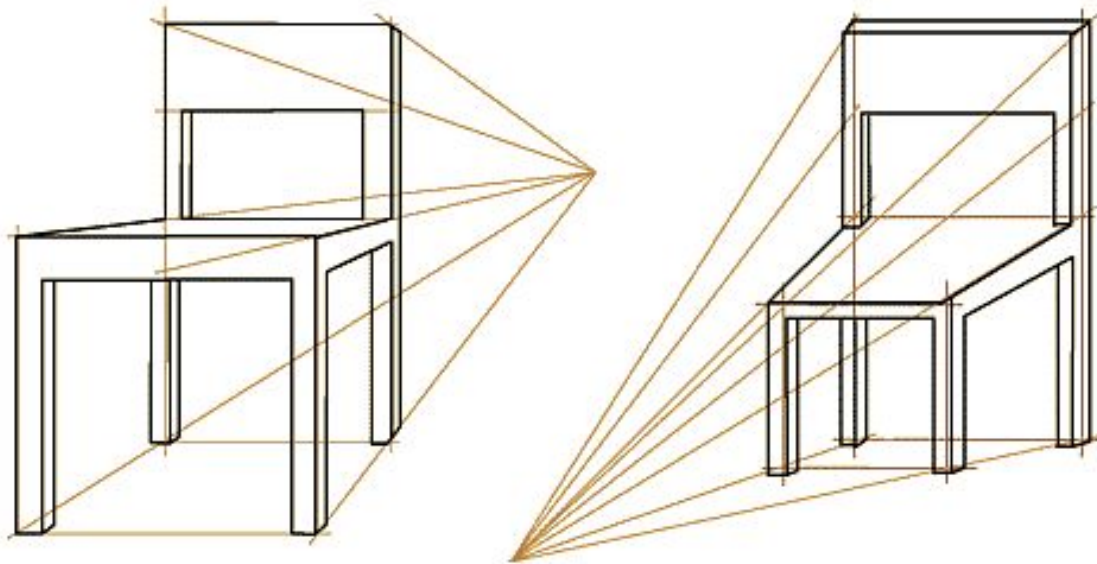

Прямая линейная перспектива

- Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана).

Обратная линейная перспектива

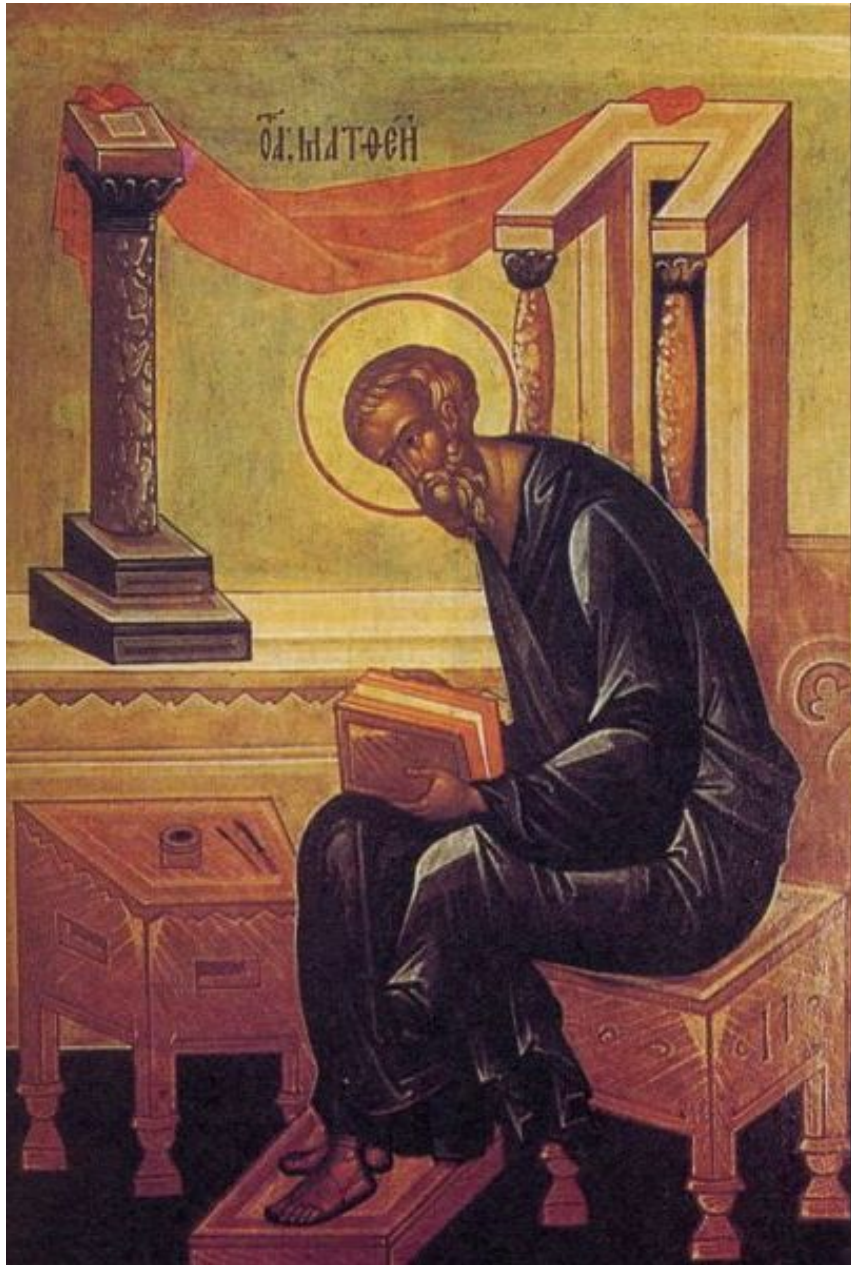

Прямая перспектива

Обратная перспектива

- Вид перспективы, при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя. (Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и отвечает задаче воплощения сверхчувственного сакрального содержания в зримой, но лишенной материальной конкретности форме.)

Обратная линейная перспектива в иконе

Фрагмент иконы святителя Николая Чудотворца

Передняя грань книги развернута всей плоскостью на зрителя, но при этом видны все четыре (!) боковых обреза книги, причем каждая из граней дана под своим углом, мало связанным с изображением остальных граней. Ни под одной из точек зрения Вам в жизни не удастся увидеть такого. Значит, иконописец рассматривает предметы не из одной точки, он как будто разглядывает объемный предмет последовательно с разных сторон и переносит увиденное на плоскость иконы. Перед нами не моментальный "снимок", а своего рода развернутый "чертеж" предмета.

Святитель Николай Чудотворец

- Взгляните на образ святителя Николая Чудотворца: обратите внимание, как "развернуто" на плоскости изображение лица святого. Видны одновременно фас и оба профиля, и макушка. Сравните хотя бы расположение ушей и немного в меньшей степени щек чудотворца: они показаны так, как будто голова святого повернута боком к плоскости иконы. Иконописец дает рассмотреть лик со всех сторон, во всех чертах и тонкостях.

Символика иконы

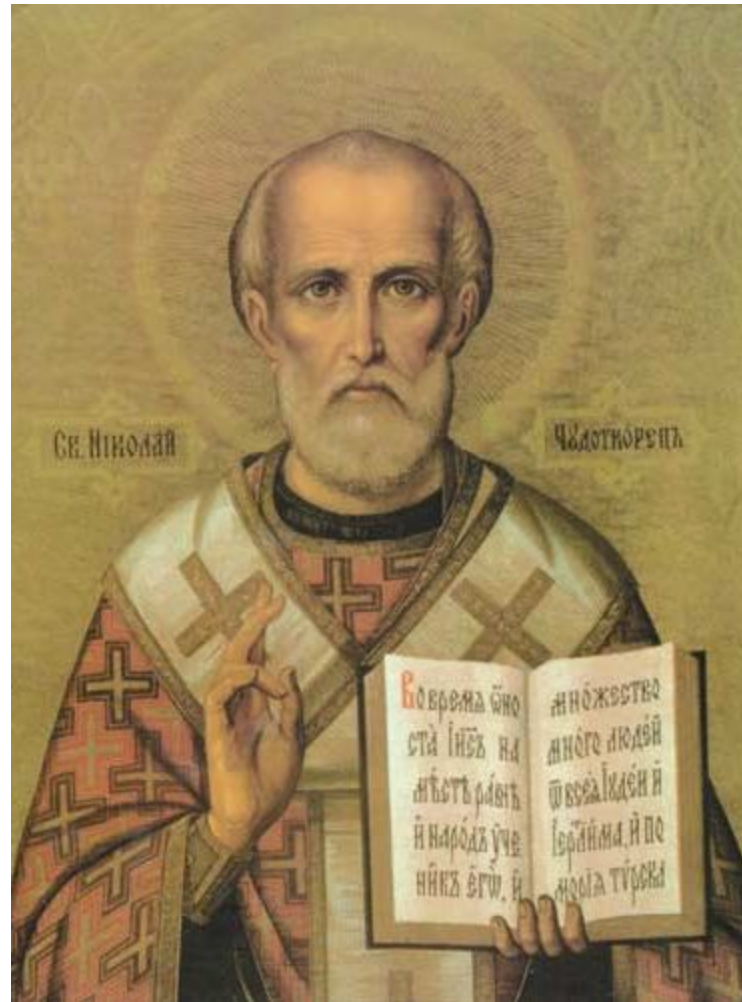
- Приход к радости возможен только через **аскетизм** – нет радости без мучений. Способ выражения аскетизма – условные, символические фигуры и лики святых.
- **Физическое движение на иконе сведено до минимума или вовсе отсутствует.** Особыми средствами передается движение духа – позой фигуры, рук, складками одежды, цветом, глазами.
- Одежда на иконах – не средство для прикрытия телесной наготы, **одежда – символ.**
- Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников Божиих на иконах изображают сияние в форме круга, которое называется нимб. *Нимб – это изображение сияния света и Божественной славы, которая преображает и человека, соединившегося с Богом.*
- **На иконах отсутствуют тени.** Мир горний – это царство духа, света, оно бесплотно, там нет теней. Икона являет вещи, творимые и производимые Светом, а не освещенные светом.

Символика жестов

- Рука, прижатая к груди – сердечное сопереживание.

Символика жестов

- Рука, поднятая вверх – призыв к покаянию.

Символика жестов

- Рука, протянутая вперед с раскрытой ладонью – знак повиновения и покорности.

Символика жестов

- Две руки, поднятые вверх — моление о мире.

Символика жестов

- Руки, поднятые вперед – моление о помощи, жест просьбы.

Символика жестов

- Руки, прижаты к щекам – знак печали, скорби.

Символика вещей или предметов, изображенных на иконе

- **Дуб** – древо жизни.
- **Дом** – символ домостроения, созидания.
- **Гора** – символ возвышенного, знак духовно-нравственного восхождения.
- **Красный крест** – символ мученичества (и Возрождения).
- **Цветок анемона** – знак скорби Марии, матери Христа (обычно на иконах «Распятие» и «Снятие с Креста»).
- **Посох у ангела** – символ небесного вестничества, посланничества.
- **Юноша с трубой** – ветер.
- **Пеликан** – символ чадолюбия.
- **Золотой венец** – символ духовной победы.
- **Правая и левая сторона** - слева от Христа – девы неразумные, справа – разумные.
- **Два-три дерева** символизируют лес.
- **Луч с небесных сфер** – символ Святого духа, Божественной энергии, которая совершает чудо воплощения Божества в человеке.
- **Действие перед храмом или зданием, где снята передняя стена**, означает, что оно происходит внутри храма или здания.

Символика вещей или предметов, изображенных на иконе

- **Золотой крест, якорь и сердце** означают веру, надежду и любовь.
- **Книга** – дух премудрости.
- **Золотой подсвечник** – дух разума.
- **Евангелие** – дух совета.
- **Семь золотых рогов** – дух крепости.
- **Семь золотых звезд** – дух ведения.
- **Громовые стрелы** – дух страха Божия.
- **Лавровый венок** – дух радости.
- **Голубица, держащая во рту ветвь** – дух милосердия.

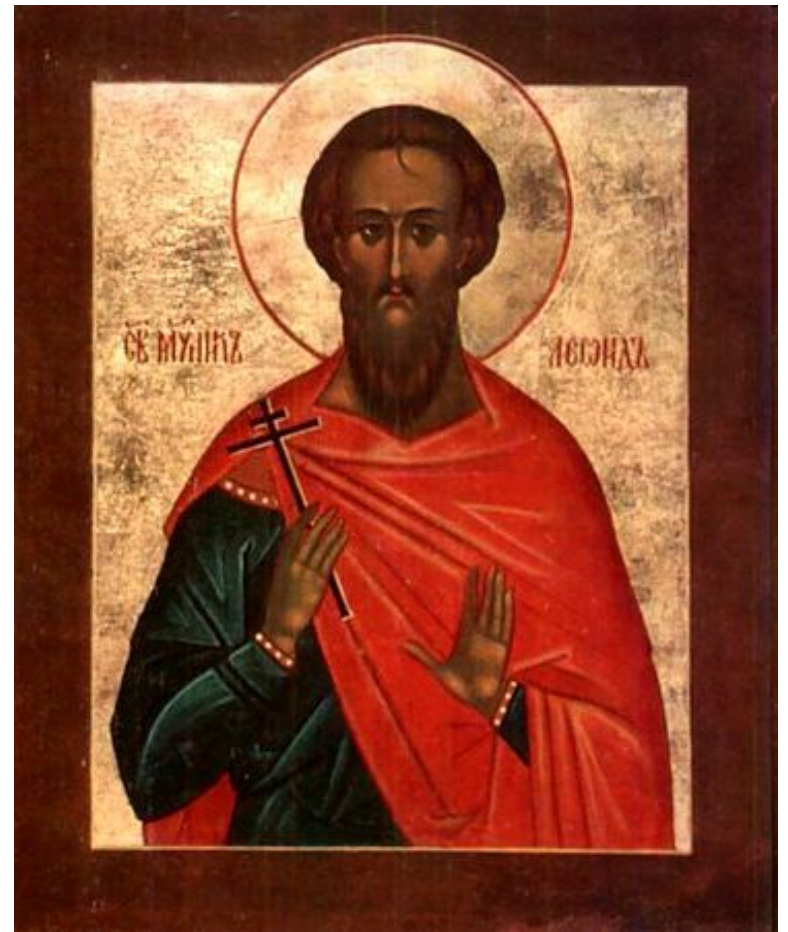
Символика цвета

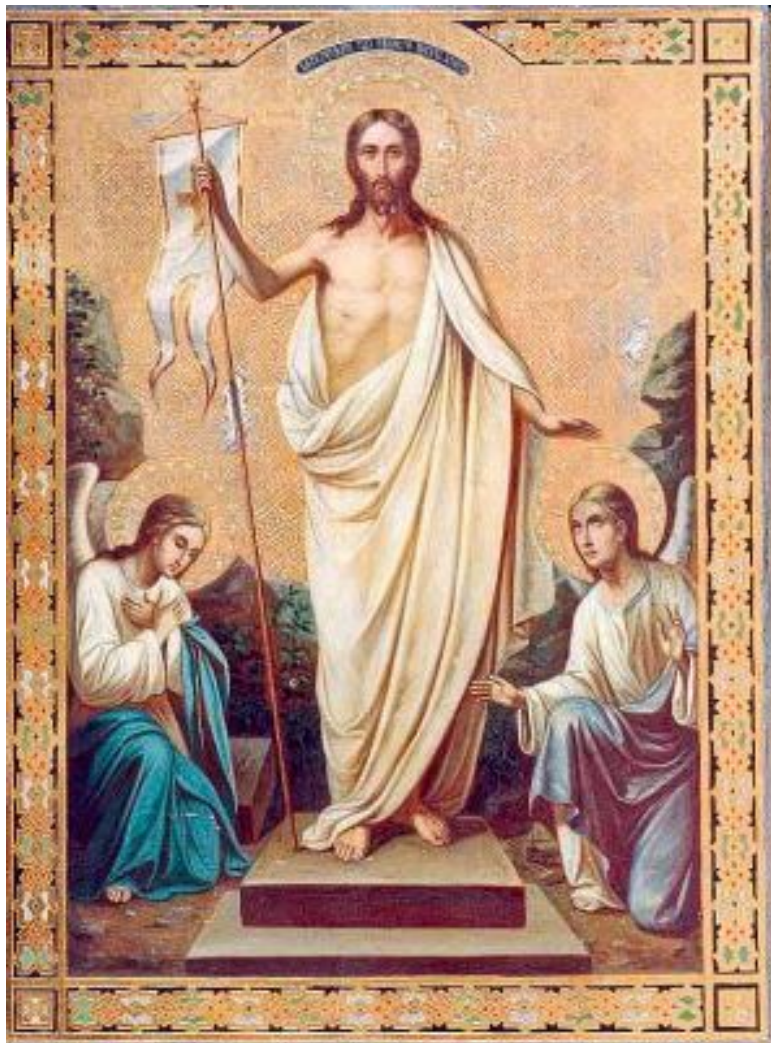
- **Золотым** цветом и светом в иконе возвещается радость. Золото на иконе символизирует Божественную энергию и благодать, красоту мира иного, самого Бога. Солнечное золото как бы поглощает зло мира и побеждает его. Золотой цвет обозначал самого Бога.
- **Желтый**, или охра – цвет наиболее близкий по спектру к золотому, часто является просто его заменой, также является цветом высшей власти ангелов.

- **Пурпурный, или багряный** - цвет царя, владыки – Бога на небе, императора на земле. Этот цвет присутствовал в иконах на одеждах Богоматери – царицы Небесной.

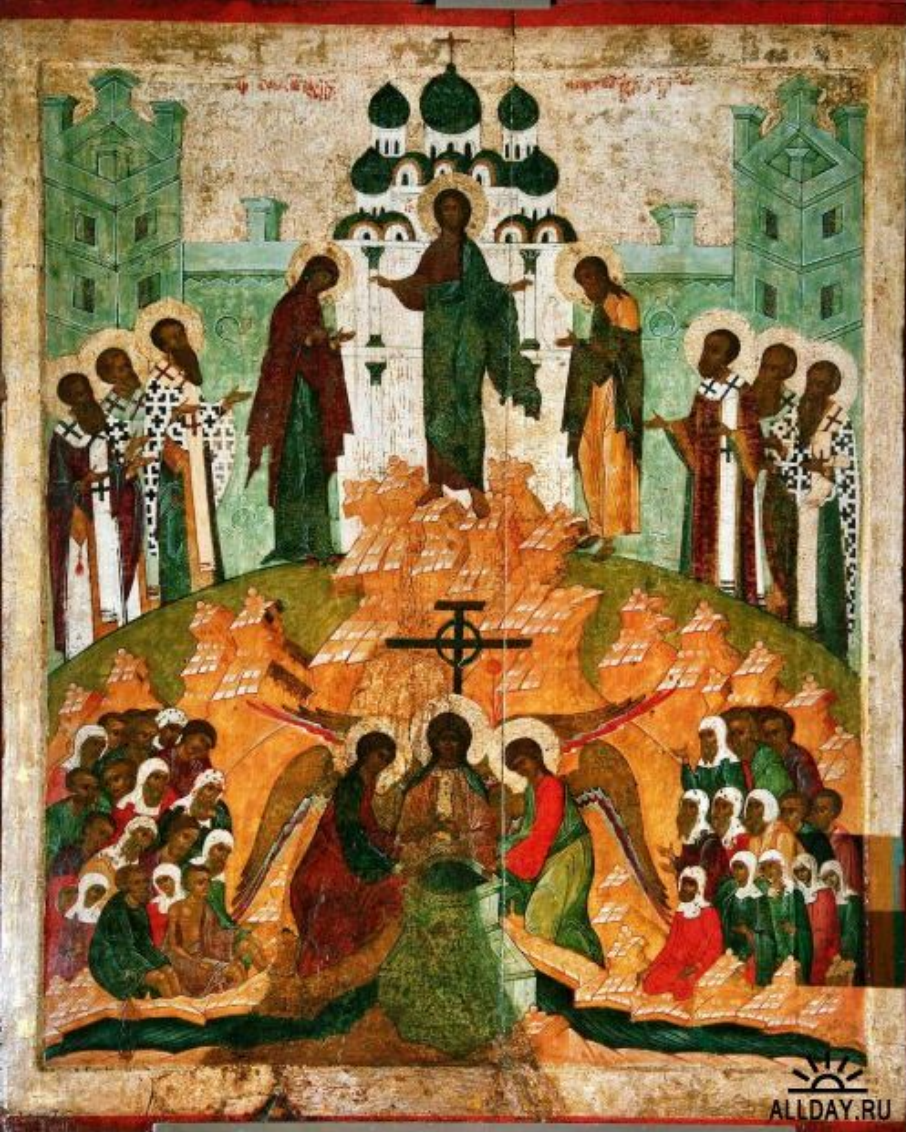
- **Красный** – один из самых заметных цветов в иконе. Это цвет тепла, любви, жизни, животворной энергии. Именно поэтому красный цвет стал символом Воскресения – победы жизни над смертью. Но в то же время, это цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. В красных одеждах изображали на иконах мучеников. Иногда писали красные фоны – как знак торжества вечной жизни.

- Белый** цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты. На иконах и фресках святых и праведников обычно изображали в белом. Праведники – люди, добрые и честные, живущие «по правде». Тем же белым цветом светились пелены младенцев, души умерших людей и ангелы. Но белым цветом изображали только праведные души.

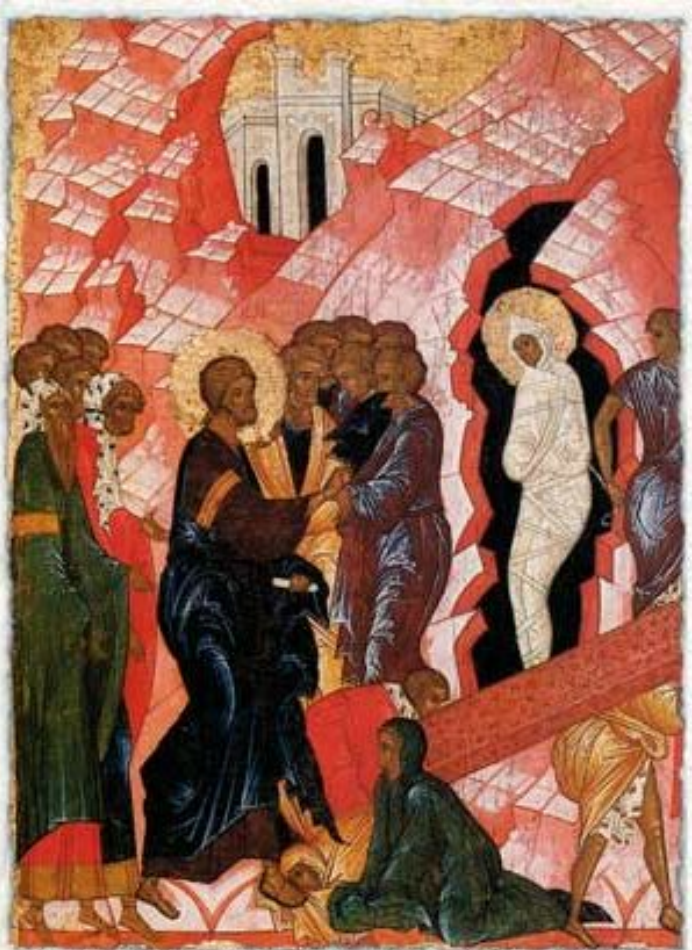
- ***Синий и голубой*** цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного мира. Синий цвет считался цветом Богородицы, соединившей в себе и земное и небесное. Росписи во многих храмах, посвященных Богородице, наполнены небесной синевой.

- **Зеленый** цвет – природный, живой. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, надежды, вечного обновления. Зеленым цветом писали землю, он присутствовал там, где начиналась жизнь – в сценах Рождества.

- **Коричневый** — цвет голой земли, праха, всего временного и тленного. Смешиваясь с царским пурпуром в одеждах Богоматери, этот цвет напоминал о человеческой природе, подвластной смерти.

Ок. 1497 г. Воскрешение Лазаря. Дерево, темпера. 72,43x58x2,7.
Из иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского м-ря.
Русский музей.

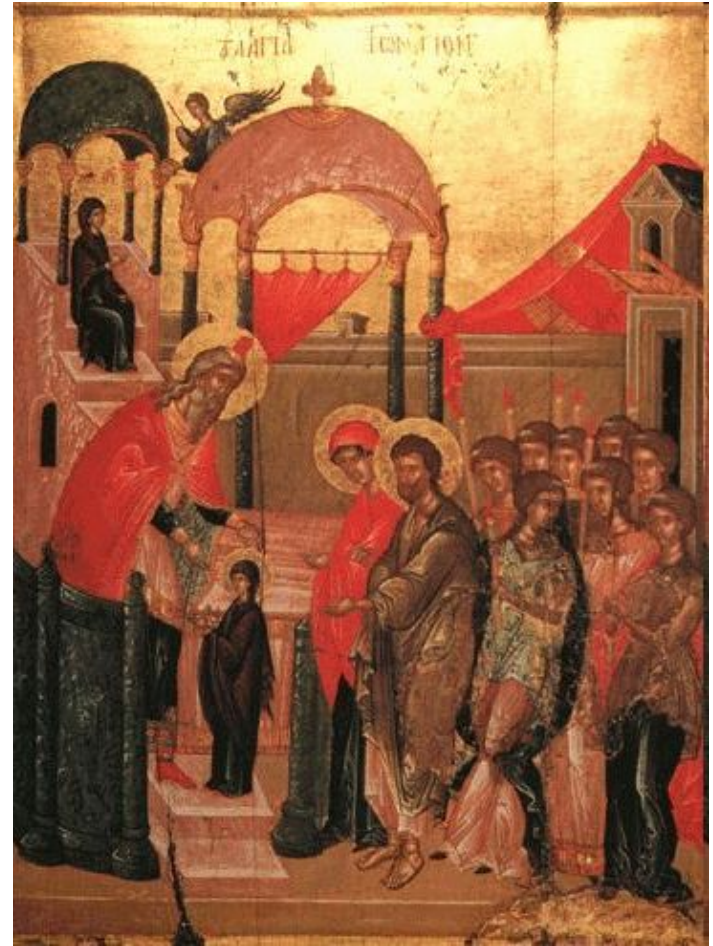

- **Черный** цвет — цвет зла и смерти. В иконописи черным закрашивали пещеры — символы могилы — и зияющую адскую бездну. В некоторых сюжетах это мог быть цвет тайны. Черные одежды монахов, ушедших от обычной жизни, — это символ отказа от прежних удовольствий и привычек, своего рода смерть при жизни.

- ***Серый*** - цвет, который никогда не использовали в иконописи. Смешав в себе черное и белое, зло и добро, он становился цветом неясности, пустоты, небытия. Такому цвету не было места в лучезарном мире иконы.

Прошлое и будущее в иконе

- Часто икона показывает события нескольких дней или даже целой жизни святого. Во время молитвы люди успевали подумать над ними, пережить их в своем сердце.

Круг в иконе

- Круг – очень важный символ в иконописи. Не имеющий ни начала, ни конца, он означает Вечность. Фигура Богоматери на иконе «О Тебе радуется» вписана в круг – это символ Божественной славы. А затем очертания круга повторяются снова и снова – в стенах и главах храма, в ветвях райского сада.

Домашнее задание

- Учим все, что прошли об иконах и иконографии. Будет контрольная работа по всему материалу.