История искусств. Краткая технология иконописи.

Иконостас.

Все дети знают как рисовать акварель или гуашью - на бумаге кистью. Не все, но многие знают, как создаётся картина - маслом на холсте. А вот на вопрос «Что такое икона и как она писалась?» ответ знают немногие. Увы, но современные дети чересчур много понимают и знают компьютер, и совершенно не знают своей истории. Так как у нас в программах присутствует изучение иконостаса и икон Рублёва, я, как реставратор, решила рассказать, как создавалась икона.

Как мы знаем, икона возникла до зарождения древнерусской культуры и получила распространение во всех православных странах. Но нигде иконопись не достигла такого развития, как на Руси, нигде не создала столько шедевров и не стала на протяжении столетий излюбленным видом изобразительного искусства целого народа.

Культ иконы (от греч. eikon - изображение, образ) зародился во 2 в. и расцвел в 4 в.; древнейшие сохранившиеся иконы относятся к 6 в.

Иконы выполнялись первоначально в технике энкаустики (восковой живописи), затем темперой и в редких случаях мозаикой, а позднее (в основном с 18 в.), масляной живописью.

Итак, икона состоит из нескольких слоев:

* Основа; чаще всего это деревянная доска с ковчегом- углублённое среднее поле на лицевой поверхности [иконной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0) доски. Формой повторяет форму доски. Глубина — до 5 мм. Края доски, не занятые ковчегом, называются [полями](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%28%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29), переход от ковчега к среднему полю — [лузгой](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1). Для небольших икон использовались одиночные доски. Крупноразмерные [иконы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0) писались на [щитах](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B8%D1%82_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)&action=edit&redlink=1), собираемых из нескольких досок. С оборотной стороны, параллельно торцам, доска укреплялась [шпонками](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29).
* Паволока- наклеенная на доску ткань. Обязательно это должен быть старый материал, или же новый, но выстиранный и высушенный несколько раз, дабы ткань не давала усадку. Иногда доска бывает без паволоки.
* Левкас-  грунт, представляющий собой [мел](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29), размешанный на животном или рыбьем [клею](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9) с добавлением льняного масла. Перед нанесением красок, на грунт наносили графью - процарапанный контур изображения.
* Красочный слой состоит из различных красок, последовательно нанесенных на грунт. Это самая существенная часть произведения живописи, так как именно с помощью красок создается изображение. Темпера-  [краски](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0), приготовляемые на основе сухих порошковых [натуральных пигментов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B), связующим веществом темперных красок служит желток куриного яйца.
* Защитный (или покровный) слой. Сверху изображение покрывалось слоем олифы. Олифа хорошо проявляет цвет и, что еще важнее прекрасно предохраняет икону от повреждений. Но олифа обладает свойством со временем темнеть, и за 70-100 лет она темнела на столько, что почти совсем скрывала, находящуюся под ней живопись. В древности на Руси знали и применяли способы удаления потемневшей олифы, т.е. способы "расчистки" древней живописи. Но способы эти были трудоемки и со временем иконы стали не расчищаться, а "поновляться", т.е. поверх потемневшей олифы писалось новое изображение. Часто на древних иконах делалось в течение веков несколько таких подновлений - первоначальная живопись в таком случае закрывалась несколькими слоями записей, каждый из которых был покрыт олифой.
* Золочение. Ассист— штрихи из [сусального золота](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE) или серебра на складках одежд, перьях, крыльях ангелов, на скамьях, столах, престолах, куполах, символизирующие присутствие Божественного света.
* Оклады для икон изготовлялись отдельно и закреплялись на них гвоздями. Они бывают из металлов, тканей с шитьем и даже резные деревянные, покрытые левкасом и позолотой. Закрывали окладами не всю живописную поверхность, а преимущественно нимбы, фон и поля иконы и реже - почти всю ее поверхность за исключением изображений ликов, рук и ног.

В каждом древнерусском храме иконам были отведены определенные участки стен и другие части интерьера. Одни иконы предназначались для иконостаса, другие - для помещения у нижних частей столбов и стен, третьи - для временного размещения в центре храма в определенные праздничные дни. Большинство икон, хранящихся в музеях, происходят из храмовых иконостасов. Иконостас состоит из нескольких рядов икон, расположенных в определенном порядке и закрепленных на специальном каркасе; глухая стена иконостаса отделяет алтарное пространство от основной части храма. В каждый ряд иконостаса входит значительное количество икон (до 12-15, иногда даже больше.

Высокие иконостасы - это типично русское явление. Русский иконостас формировался постепенно; в нем увеличивалось число икон и рядов, изменялись его несущие конструкции, усложнялся декор. "В домонгольское время еще не существовало высоких иконостасов, которые появились не ранее XV века. Их заменяли мраморные либо деревянные преграды, состоявшие из колонок-столбиков с находившимися между ними низкими парапетами и покоившегося на колонках архитрава.

В иконостасе обычно три двери ([врата](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0)), ведущие в алтарь: посредине иконостаса, прямо перед [престолом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB) — [Царские врата](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0). Боковые врата иконостаса называются дьяконскими дверями.

Сюжеты икон в иконостасе и их порядок имеют определенные сложившиеся традиции.

* Местный ряд (или по-другому «чин»)

В нём располагаются Царские врата с изображением на двух створках [Благовещения](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) и четырёх [евангелистов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82). На дьяконских дверях чаще всего изображены [архангелы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB) [Гавриил](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB) и [Михаил](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB), Остальные иконы в местном ряду могут быть любые. Это определяется желанием самих создателей иконостаса. Как правило, это местночтимые иконы. Из-за этого ряд и назван местным.

* Второй ряд — деисус, или деисусный чин

Деисусный чин — главный ряд иконостаса, с которого началось его формирование. Слово «деисис» в переводе с греческого означает «моление». В центре деисуса всегда икона Христа. ъ Справа и слева иконы Богоматери и Иоанна Предтечи, далее архангелов Михаила и Гавриила , апостолов Петра и Павла. Далее изображаются святители, мученики, преподобные и любые святые, угодные заказчику, либо изображаются все 12 апостолов.

* Третий ряд — праздничный

В нём помещаются иконы основных событий Евангельской истории, то есть [двунадесятых праздников](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8). Праздничный ряд, как правило, содержит иконы Распятия и Воскресения Христа («Сошествие во ад»). Обычно включается икона Воскрешения Лазаря. Могут включаться иконы страстей Христовых, Тайной вечери и иконы связанные с Воскресением — «Жены мироносицы у гроба», «Уверение Фомы». Заканчивается ряд иконой Успения

* Четвертый ряд — пророческий

В нём помещены иконы [ветхозаветных](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82) пророков со свитками в руках, где написаны цитаты их пророчеств. Например: цари Давид, Соломон, Илья пророк и другие люди, связанные с предвестием рождения Христа.

* Пятый ряд — праотеческий

В нём располагаются иконы ветхозаветных святых, в основном предков Христа, в том числе первых людей — Адама, Евы, Авеля. Центральная икона ряда — «Отечество» или позднее так называемая «Троица Новозаветная».

* Завершение

Завершается иконостас крестом или иконой Распятия (также в форме креста).

В XVI веке иногда под деисусным рядом устраивали пядничный ряд. Название это отражает малый размер их досок (пядь - старинная русская мера от 18 до 23 см). Формировался этот ряд, по-видимому, стихийно из различных по сюжету иконок, которые приносили в церковь прихожане. По древним описаниям иконостасов XVII века известно, что число пядничных икон порой доходило до сорока и более.

Каждый ряд икон поддерживался тяблом -деревянным брусом, в древнейший период просто вставлявшимся в специальные углубления в северной и южной стенах. Фронтальную плоскость брусьев расписывали растительным орнаментом. Тябловый иконостас просуществовал вплоть до XVII века, когда стал завоевывать популярность более сложный тип - резной; в таких иконостасах иконы отделялись одна от другой позолоченной деревянной резьбой. Основной мотив резьбы - лоза и грозди винограда. В конце XVII-XVIII веках под влиянием стиля барокко резное убранство иконостасов значительно усложнилось за счет включения в него архитектурных форм - колонн, пилястр, архитравов, карнизов.

Сейчас современная икона существенно отличается от той классической иконы, которую мы можем увидеть в музеях. Отличается и технология- она упрощена, благодаря современным материалам и их доступности, и само письмо- оно стало больше походить на европейскую живопись, нежели на древнерусскую, знакомую нашим бабушкам и дедушкам.