

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры и культурологии

Символика цвета в Древнерусском искусстве иконописи

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 421 группы
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль «Мировая художественная культура»
философского факультета
Цайзер Дарьи Алексеевны

Научный руководитель

доцент, к. филос. н.

Е.Н. Богатырева

Зав. кафедрой

зав.каф., д. филос.н., профессор

Е.В. Листвина

Саратов 2018

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Древнерусская иконопись – это своеобразное и удивительное явление, которое привлекало внимание человека во все времена. Она обладает двумя очень важными в жизни каждого человека ценностями: духовной и эстетической. Иконопись – это священные изображения, являющиеся посредником между миром земным и небесным. Она имеет свой, неповторимый язык символов, который способен понять не каждый человек. Слово икона – происходит от греческого «eikon», что в переводе означает «образ», «изображение». В данной дипломной работе нам предстоит рассмотреть символику цвета в искусстве древнерусской иконописи. Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время возрастает интерес к русской иконописи, однако на пути к ее познанию, встает проблема понимания языка символов в иконе, в особенности цвета. Основная сложность при изучении иконописи заключена в ее построении на церковных догматах, о которых современному человеку мало что известно. Мы плохо знаем Священное Писание, совершенно неведомы нам жития святых и церковные песнопения, не понимаем и «слово», находящееся в основе древнерусской живописи. В XXI веке возрождается православие, а вместе с ним иконопись. Центральный образ иконописи – это образ Иисуса Христа, первообразом всех икон с Его изображением служил Спас Нерукотворный. Вторым по значимости стал образ Богоматери – Девы Марии, которая произвела на свет Спасителя. Процесс создания иконы очень символический, он раскрывает, уже существующее, изображение, постепенно. Иконописец не создает образ, он лишь открывает нам, его изображение.

Современный человек, не знает священных предметов своей веры – иконы. Он не знаком с ее языком символов. Символика цвета является частью этого языка и предоставляет возможность зрителю, знающему определение символов, понимать иконы без слов. Именно по этой причине данная тема должна быть включена в изучение «Мировой художественной культуры», так как иконопись является одним из культурных наследий всего мира, в частности нашей Родины.

Степень разработанности проблемы. Символика цвета в Древнерусской иконописи.

Для написания работы были использованы разнообразные источники. Основными источниками по теме символики цвета, стали книги М. В. Алпатова¹, П. А. Флоренского², В. Н. Лазарева³, Н. Н. Волкова⁴, Л. Д.

¹ Алпатов, М. В. Древнерусская иконопись. М. : Книга по Требованию, 2013. 324 с.

Любимова⁵, Н. А. Барской⁶. В них описаны каноны, мастера иконописи, изобразительные средства, а так же расшифрован язык символов. Так же в исследовательский материал ВКР вошли монографии, В. В. Краевского⁷, А. А. Мурашова⁸, по педагогике.

Произведения В. Д. Лихачевой⁹, В. Г. Брюсовой¹⁰, М. В. Кулагиной¹¹, Дионисия¹², И. Волоцкого¹³, А. О. Мартыновского¹⁴, И. П. Сахарова¹⁵, Л. А. Щенниковой¹⁶, были использованы, в качестве источника, для первой главы дипломной работы, содержащаяся в них информация, способствовала изучению художественного влияния Византии на формирование древнерусской иконописи. В них подробно рассказывается о существующих, в искусстве древнерусской иконописи канонах, пришедших к нам из Византии. Авторы описывают изобразительно-выразительные средства, используемые иконописцами Древней Руси. В исследовательский материал ВКР вошла информация из монографий Лазарева В.Н. об иконописных школах.

² Флоренский, П. А. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб. : Мифрил, Русская книга, 1993. 365 с.

³ Лазарев, В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М. : Искусство , 2000. 395 с.

⁴ Волков, Н. Н. Цвет в живописи. М. : Издательство В. Шевчук, 2014. 360 с.

⁵ Любимов, Л. Д. Искусство древней Руси. М. : Просвещение, 1996. 318 с.

⁶ Барская, Н. А. Сюжеты и образы древнерусской иконописи. М. : Просвещение, 1993. 223 с.

⁷ Краевский, В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений М. : Издательский центр «Академия», 2007. 352 с.

Краевский, В. В. Общие основы педагогики: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2008. 256 с.

⁸ Мурашов, А. А. Педагогическая риторика. М. : Педагогическое общество России, 2001. 480 с.

⁹ Лихачева, В. Д. Искусство Византии 4-15 вв. Очерки истории и теории изобразительных искусств. М. : Искусство, 1986. 312 с.

¹⁰ Брюсова, В. Г. Андрей Рублев. М. : Изобразительное искусство, 1995. 294 с.

¹¹ Кулагина, Н. В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания. Москва, Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1999. 45 с.

¹² Дионисий. Иконы и фрески Древней Руси. М. : Теза, 2000. 112 с..

¹³ Волоцкий, И. Послание иконописцу. М. : Изобразительное искусство, 1994. 305 с.

¹⁴ Мартыновский, А. О иконописании // Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология / Сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина. М. : Прогресс, 1993. С. 23-40.

¹⁵ Сахаров, И. П. Исследование о русском иконописании.: Кн. 2. М. : Книга по Требованию, 2011. 107 с.

¹⁶ Щенникова, Л. А. Древнерусский высокий иконостас 14 начала 15 в. : Итоги и перспективы изучения // Иконостас / под ред. А. М. Лидова. М. : 2000. С. 751

Информация для второй главы была почерпнута из сочинений В. В. Бычкова¹⁷, Ю. М. Лотмана¹⁸, Л. А. Успенского¹⁹, М. В. Никольского²⁰, Л. Е. Такташовой²¹, Н. М. Тарабукина²², В. Д. Черного²³, И. К. Языковой²⁴. Содержание данной литературы способствовало изучению эстетики цвета и его смысла в религии.

Объект исследования – иконопись Древней Руси.

Предмет исследования – символика цвета в древнерусской иконе.

Целью выпускной квалификационной работы является исследовательский анализ символики цвета в древнерусском искусстве иконописи.

Обозначенная цель определила решение следующих задач:

1. исследовать художественное влияние Византии на формирование древнерусской иконописи в контексте преподавания МХК;
2. изучить традиции иконописи в Византии и их канонизацию в древнерусском искусстве;
3. рассмотреть изобразительные средства и символы в древнерусской иконе;
4. проследить понимание смысловых особенностей цвета в древнерусском искусстве, на уроках МХК;
5. исследовать эстетику цвета в русской иконе;
6. изучить цвет как религиозно-мировоззренческий фактор в иконописи.

¹⁷ Бычков, В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы. М. : Ладомир, 1994. 366 с.

¹⁸ Лотман, Ю. М. Об искусстве. СПб. : Искусство-СПБ, 2000. 704 с.

¹⁹ Успенский, Л. А. Богословие иконы Православной церкви [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Uspenskij/bogoslovie-ikony-pravoslavnoj-tserkvi/9 (дата обращения: 28.04.2017).

²⁰ Никольский, М. В. Уставная православная иконопись как феномен духовной культуры общества [Электронный ресурс] URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/264-article_25-8.html (дата обращения: 28.10.17).

²¹ Такташова, Л. Е. Русская икона. Владимир: Издательство владимирского областного института усовершенствования учителей, 1993. 128 с.

²² Тарабукин, Н. М. Смысл иконы. М. : Издательство Православного Братства Свт. Филарета Московского, 1999. 256 с.

²³ Черный, В. Д. Искусство средневековой Руси. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС – ПРЕСС, 1997. 430 с.

²⁴ Языкова, И. К. Богословие иконы. М. : Издательство Общедоступного Православного Университета, 1995. 212 с.

Методология исследования. Методология исследования включает в себя следующие методы:

1. сравнительно-исторический метод, который позволяет выявить общие черты в искусстве иконописи в Византии и Древней Руси;
2. проблемно-логический метод позволяет на примере Феофана Грека и Андрея Рублева, выявить положения русского, иконографического канона;
3. эмпирический метод дает возможность систематизировать и излагать информацию наиболее точно и понятно. Он включает в себя теоретическое изучение, наблюдение, сравнение и описание;
4. искусствоведческий метод позволяет определить конкретные причины, повлиявшие на определенные события и установить новые выводы и теории.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. любой предмет в иконе – это символ. Наиболее сложным из символов является цвет. В русской иконе, он был намного выразительнее, нежели, в византийской. Каждый оттенок цвета имеет свое значение и своеобразное влияние на человека;
2. нельзя воспринимать символику цвета, как окончательный набор знаков. Значение имеет так же сочетание цветов, а не какой-либо отдельный цветовой элемент;
3. изобразительные средства и символы древнерусской иконы, сложенные в целостную систему подчинены единому духовному замыслу. В ней нет самостоятельного или опосредованного от основного духовно-художественного замысла, изобразительного средства;
4. икона есть видимое невидимого, так как именно икона является окном из мира Духа в наш мир. Мнимость и деформация иконописного изображения следует понимать, как свидетельство перехода в другую реальность. Из этого следует, что мир иконы имеет свою реальность и конкретность;

5. древнерусские иконописцы допускали в своих картинах искажения. Наиболее важным для них было донесение до зрителя сущности видимого. Они пытались красиво передать идейное составляющее изображаемого с помощью искажений, определенного ракурса изображения: сверху – спереди и подвижности точек зрения.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что результаты проведенных исследований можно использовать при составлении курса лекций, читаемых в общеобразовательной школе по дисциплинам: «Мировая художественная культура», история России и других, связанных с культурологией предметов, а так же в педагогической практике преподавателя для проведения уроков по ранее перечисленным дисциплинам.

Структура ВКР. Представленная работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка используемых источников и приложения в виде плана урока с презентацией.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении объясняется актуальность темы исследования, производится анализ степени разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи научной работы, описана методология исследования, а так же основные результаты ВКР. В работе содержится теоретическая и практическая значимость выпускной квалификационной работы и представлено основное содержание.

В первой главе «Художественное влияние Византии на формирование Древнерусской иконописи в контексте преподавания МХК» раскрывается роль Византии в становлении русской иконописи. На основе изучения и сравнения византийской иконописи и русской, производится выявление художественно-выразительных средств.

В первом пункте рассматривается история византийской иконописи и каноны, проводится анализ ее влияния на русскую. Описываются и сравниваются русские иконописные школы. На примере двух величайших иконописцев демонстрируется различие икон Византии и Руси.

Во втором пункте описаны: способ написания иконы, художественно-выразительные средства, расшифрованы некоторые иконографические символы.

Во второй главе проводится анализ смысловых особенностей цвета и его воздействия на человека. Дана расшифровка значений цвета в иконе, с

указанием на изменение сюжета. Рассмотрена икона в качестве религиозно-мировоззренческого фактора в иконописи.

В первом пункте проанализирована эстетика цвета в восприятии человека, выявлены причины появления эстетического сознания на Руси и его предельной выраженности в иконописи.

Во втором пункте рассмотрено значение цвета как религиозно-мировоззренческого фактора. Изучено соотношение канона и цвета, гармоничности сочетания цветовой палитры. На примере икон расшифрованы значения цветов и их влияние на молящегося человека.

В заключении подводятся итоги исследовательской работы и формулируются выводы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алпатов, М. В. Древнерусская иконопись / М. В. Алпатов. М. : Книга по Требованию, 2013. 324 с.
2. Ареопagit, Д. О небесной иерархии / Д. Ареопagit. СПб. : Сатисъ, 1995. 68 с.
3. Арсеньев, В. С. О церковном иконописании / В. С. Арсеньев // Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология. Сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина. М. : Прогресс, 1993. 400 с.
4. Архимандрит Рафаил (Карелин). О языке православной иконы. СПб. : Сатисъ, 1997. 126 с.
5. Барская, Н. А. Сюжеты и образы древнерусской иконописи / Н. А. Барская. М. : Просвещение, 1993. 223 с.
6. Безрукова, В. С. Педагогика: учебное пособие / В. С. Безрукова. Ростов н/Д. : Феникс, 2013. 381 с.
7. Бобров, Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи / Ю. Г. Бобров. СПб. : Мифрил, 1995. 256 с.
8. Бралгин, Е. Ю. Символика цвета как проявление условности древнерусской иконописи [Электронный ресурс] URL: <http://cheloveknauka.com/simvolika-tsveta-kak-proyavlenie-uslovnosti-drevnerusskoj-ikonopisi> (дата обращения: 17.09.2017).

9. Брюсова, В. Г. Андрей Рублев / В. Г. Брюсова. М. : Изобразительное искусство, 1995. 294 с.
10. Бычков, В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы / В. В. Бычков. М. : Ладомир, 1994. 366 с.
11. Бычков, В. В. Эстетическое значение цвета в восточнохристианском искусстве / В. В. Бычков // Вопросы истории и теории эстетики. М. : Изд. МГУ, 1975. 213 с.
12. Бычков, В. В. Эстетика / В. В. Бычков. М. : Гардарики, 2004. 556 с.
13. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. М. : Издательство В. Шевчук, 2014. 360 с.
14. Грабарь, И. Э. История русского искусства. Том 6. Живопись [Электронный ресурс] URL: <http://ru.b-ok.org/book/581813/1b9b13> (дата обращения: 15.06.2017).
15. Громова, Е. Б. История русской иконографии / Е. Б. Громова. М. : Индрик, 2005. 336 с.
16. Гуревич, П. С. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 320 с.
17. Дионисий. Иконы и фрески Древней Руси / Дионисий. М. : Теза, 2000. 112 с.
18. Волоцкий, И. Послание иконописцу / И. Волоцкий. М. : Изобразительное искусство, 1994. 305 с.
19. Краевский, В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. М. : Издательский центр «Академия», 2007. 352 с.
20. Краевский, В. В. Общие основы педагогики: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / В. В. Краевский. М. : Издательский центр «Академия», 2008. 256 с.
21. Красилин, М. История иконописи, VI-XX века: Истоки. Традиции. Современность / М. Красилин. М. : АРТ-БМБ, 2002. 288 с.

22. Кулагина, Н. В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания / Н. В. Кулагина. Москва, Воронеж: Издательство Воронежского гос. ун-та, 1999. 45 с.
23. Лазарев, В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века / В. Н. Лазарев. М. : Искусство , 2000. 395 с.
24. Лазарев, В. Н. Андрей Рублёв и его школа / В. Н. Лазарев. М. : Искусство, 1966. 307 с.
25. Лазарев, В. Н. Новгородская иконопись / В. Н. Лазарев. М. : Искусство, 1969. 200 с.
26. Лазарев, В. Н. Московская иконопись / В. Н. Лазарев. М. : Искусство, 1972. 421 с.
27. Лазарев, В. Н. Феофан Грек и его школа / В. Н. Лазарев. М. : Искусство, 1961. 321 с.
28. Лотман, Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. СПб. : Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
29. Лихачева, В. Д. Искусство Византии 4-15 вв. / В. Д. Лихачева. // Очерки истории и теории изобразительных искусств. М. : Искусство, 1986. 312 с.
30. Любимов, Л. Д. Искусство древней Руси / Л. Д. Любимов. М. : Просвещение, 1996. 318 с.
31. Мартыновский, А. О иконописании / А. О. Мартыновский // Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология. Сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина. М. : Прогресс, 1993. 400 с.
32. Маточкин, Е. П. Николай Рерих: мозаики, иконы, росписи, проекты церквей / Е. П. Маточкин. Самара: Агни, 2005. 200 с.
33. Муратов, П. П. Древнерусская живопись. История открытия и исследования / П. П. Муратов. М. : Айрис-Пресс, 2005. 432 с.
34. Мурашов, А. А. Педагогическая риторика / А. А. Мурашов. М. : Педагогическое общество России, 2001. 480 с.

35. Никольский, М. В. Уставная православная иконопись как феномен духовной культуры общества [Электронный ресурс] URL: http://analculturolog.ru/journal/archive/item/264-article_25-8.html (дата обращения: 01.07.17).
36. Орлова, Н.Г. Иконопись / Н. Г. Орлова. М. : Белый город, 2004. 49 с.
37. Платонова, О. Символика цвета в православии [Электронный ресурс] URL: <http://www.ug.ru/archive/32917> (дата обращения: 01.10.2017).
38. Русские житийные иконы XVI начала XX века. /Сост. А. С. Косцова, А. Г. Побединская; под общ. науч. ред. М. Б Пиотровского. СПб. : Славия, 1999. 167 с.
39. Сахаров, И. П. Исследование о русском иконописании. : Кн. 2 / Сахаров И. П. М. : Книга по Требованию, 2011. 107 с.
40. Стерлигова, И. А. Драгоценный убор древнерусских икон XI-XIV веков / И. А. Стерлигова. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 263 с.
41. Такташова, Л. Е. Русская икона / Л. Е. Такташова. Владимир: Издательство владимирского областного института усовершенствования учителей, 1993. 128 с.
42. Тарабукин, Н. М. Смысл иконы / Н. М. Тарабукин. М. : Издательство Православного Братства Свт. Филарета Московского, 1999. 256 с.
43. Трубецкой, Е. Н. Умозрение в красках / Е. Н. Трубецкой // Этюды по русской иконописи. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. 152 с.
44. Успенский, Л. А. Богословие иконы Православной церкви [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Uspenskij/bogoslovie-ikony-pravoslavnoj-tserkvi/9 (дата обращения: 28.10.2017).
45. Флоренский, П. А. Иконостас. Избранные труды по искусству / П. А. Флоренский. СПб. : Мифрил, Русская книга, 1993. 365 с.
46. Флоренский, П. А. Обратная перспектива / П. А. Флоренский // Труды по знаковым системам. / под. ред. С. Г. Исакова. Тарту, 1990. 423 с.

47. Черный, В. Д. Искусство средневековой Руси / В. Д. Черный. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС – ПРЕСС, 1997. 430 с.
48. Щенникова, Л. А. Древнерусский высокий иконостас 14 начала 15 в. : Итоги и перспективы изучения / Л. А. Щенникова // Иконостас / под ред. А. М. Лидова М. : 2000. 751 с.
49. Языкова, И. К. Богословие иконы / И. К. Языкова. М. : Издательство Общедоступного Православного Университета, 1995. 212 с.
50. Яковлева Н.А. Русская икона / Н. А. Яковлева. М. : Белый город, 2002. 64 с.