

Информация/Фотоматериал online:

www.swmb.museum

Media, пароль: swmb

Русские иконы

Култ и изображения Святых в Православной Церкви

29 ноября 2014 – 8 февраля 2015

90 лучших русских икон из коллекции Вемхенер-Грабхер (Wemhöner-Grabher) будут представлены на специальной выставке в Музее Мир игрушек в Базеле. Эта частная коллекция считается одной из самых значительных в Западной Европе. Она собрана многими поколениями семьи прежних владельцев. Среди западно-европейских частных, а также музейных собраний, она занимает особое место. Уже само количество экспонатов, которых около 700, позволяет представить целую палитру самых различных рукописных техник иконописи, а разнообразие живописных стилей делает эту коллекцию уникальной. Кроме того, коллекция демонстрирует богатство репертуара русской иконописи. Она позволяет осознать всю мощь народного благочестия.

Иконы являются важными символами христианской веры. В то же время, они представляют собой выдающиеся произведения искусства, предметы поклонения прошлых столетий и современности. Иконы занимают в Православной Церкви особое место. Изображения религиозных обрядов и Святых писались на деревянной поверхности, освящались, и то значение, которое предавалось им теологами и духовенством Православной Церкви, невозможно переоценить. Слово Икона произошло от греческого "eikon", что означает "картина". Первые христианские иконы датированы якобы уже 1 веком нашей эры.

Что такое иконы?

Икона это греческое слово, которое первоначально означало просто картину или изображение. С VI века это слово употреблялось для обозначения особых изображений, а именно, культовых образов ортодоксального христианства. Не способ изготовления или материалы, но то, о чем они свидетельствуют, характеризует и делает их тем, что мы называем иконами.

Иконы - это культовые и сакральные образы Восточных Церквей. В частности, они играют важную роль в православной церкви с византийскими обрядами. Изображения, обычно написанные на деревянных досках, освящены в церкви. Они имеют очень большое значение для богословия и духовности Восточных Церквей. Иконы не могут рассматриваться в Православной Церкви как арт-объекты или в качестве украшения. Тем не менее, они являются неотъемлемой частью византийского искусства. Существуют иконы, которые написаны на обратной стороне стекла. Восточные христианские церкви, такие как коптская и Армянская Апостольская Церковь, также почитают иконы в своем культе. Иконы призваны пробудить благоговение и наладить экзистенциальную связь между зрителем и изображаемым. Косвенно - между зрителем и Богом. Между мирским земным и небесным пространствами.

Зарождение и развитие иконописи в России

Точную линию развития иконописи проследить довольно непросто, поскольку во времена раннего христианства изображение Бога противоречило благочестию и являлось табу. Это привело к иконоборчеству, в котором многочисленные картины с изображением Бога, Иисуса и святых были уничтожены (726-843). 988 год упоминается как официальная дата христианизации Руси. Русской иконописи выпал счастливый шанс. Россия оказалась полностью избавленной от кровавых столкновений между сторонниками и противниками изображений. Конец иконоборчества в 843 стал настоящим праздником православия и позволил совершенно беспрепятственное принятие иконописи и почитание икон. Это привело к тому, что иконы сыграли значительную роль в битвах с монголами. В сражениях с монголами иконы были посажены на шесты и неслись перед армией. Кроме этого, использовались образа на знаменах. Таким образом отдельные иконы буквально почитались как чудотворные и приносящие победу. В свою очередь это послужило причиной многократного повторения определенных образов.

История иконописи

Иконы являются ярким примером византийского искусства. Это искусство культивировалось в Греции, в Болгарии и особенно в России. Около XI века были созданы первые иконописные школы. Важнейшие центры укоренились в Киеве, Новгороде, позже во Владимире, в Твери и в Москве. Начиная с XVI века были основаны первые гильдии иконописцев. В XVII веке были образованы иконные управы, в XIX веке в России уже существовали обширные мастерские. Традиционно иконы писались на специально подготовленных деревянных досках с использованием яичных красок. Иконопись следовала определенным правилам. Тем не менее художник по-прежнему обладал достаточной личной свободой.

Искусство иконописи предъявляет к художнику высокие требования. Он должен оставаться в тени своего произведения и быть анонимным. Иконы никогда не носят подписи мастера, поэтому мы знаем лишь о единичных иконах, чьей кисти они принадлежат. Самыми известными русскими иконописцами были Феофан Грек и Андрей Рублев.

Темы и изображения (иконография)

Иконы предназначены для выражения христианских истин. Они представляют образы Христа, Марии (Богородицы), Апостолов и Святых. Дева Мария наряду с изображением Христа, это два наиболее распространенных мотива иконописи. По традициям Православия героями икон являются многие пророки Ветхого Завета. На иконах принято изображать и Святых Мужей. Увековечены и Святые более поздних времен. Кроме того на иконах изображаются некоторые сцены из Библии и жития Святых. Типологические группы нередко находят свое воспроизведение в иконах Троицы или Воскрешения. Они обладают сходными чертами и мотивами в изображениях, однако отличаются от позднеевропейской готики и часто обоснованы богословски.

Процессы производства

Производство икон связано с очень большой затратой труда. Определенное время занимает уже одна подготовка красок. Традиционной техникой иконописи является темперный метод. Краски замешиваются из натуральных пигментов, будь это лазурит, охра и киноварь, из яичного желтка и растворителей, таких, как квас или пиво. Самыми большими техническими преимуществами темперной живописи являются ее длительная сохранность и медленное высыхание. Трещины, которые возникают при использовании масляных красок, очень редки. Другое преимущество состоит в том, что, поскольку краски высыхают очень медленно, изображение может быть со временем доработано. Естественные цвета в сочетании с листовой позолотой придают произведению неповторимый колорит и светоносность. Цвет также играет важную символическую роль. Так золотой фон отражает неземное свечение небес, путь к Богу и Святым.

Общая культурно-историческая характеристика частной коллекции Вемхенер-Грабхер

Среди частных, а отчасти и музейных коллекций Западной Европы, коллекция Вемхенер-Грабхер в некотором отношении занимает особое место. В уникальном собрании представлен значительный объем экспонатов, около 700 отдельных объектов, а также широкий спектр задокументированных методов многочисленных ремесленных техник и стилей живописи. Из собрания очевидно, что оно является результатом коллекционерской деятельности семьи его бывшего владельца на протяжении нескольких поколений. Очевидно, что иконы собирались в стране происхождения (Россия) и в близких областях, поскольку такую коллекцию вряд ли можно было подобрать с помощью торговых посредников.

Здесь можно найти не только расписанные яичной темперой образа на деревянных досках, но и иконы маслом на холсте. В этом собрании в большом объеме представлены резные доски и редкая вышивка, предметы, обладающие особой ценностью в западноевропейских коллекциях. Обращает на себя внимание и значительное количество икон, у которых сохранились оригинальные оклады. Для изготовления их использованы разнообразные художественные приемы, начиная с гравюры и чеканки и заканчивая современным тиснением. Некоторые из икон сохранились в оригинальных киотах.

Кроме разнообразия материала и связанной с ним вариативностью художественных и ремесленных форм, *коллекция Вемхенер-Грабхер* впечатляет и тем, что она дает всеохватывающий обзор русской церковной живописи, начиная со второй половины XVIII века вплоть до захвата власти большевиками.

Есть в этой коллекции и примечательные иконы XVII века, обладающие особой художественной и культурно-исторической ценностью. Древнейшая икона в собрании может быть датирована приблизительно 1600 годом. Большинство же произведений относятся к различным периодам, начиная предположительно с 1750 года до начала XX века.

В течение этого последнего периода, русская религиозная живопись пережила ряд новых влияний. Объединившись с традиционной иконописью, они способствовали появлению совершенно новых иконографических мотивов. Это привело к существенному пересмотру старых образцов и к появлению новых художественных форм.

То же относится и к некоторым влияниям итальянской академической живописи XVII и начала XIX века. Эти иконы заняли свое достойное место во многих русских церквях этого времени. В том числе на иконопись повлияли и немецкие Назаряне, а также Бойронская школа.

Распространение этого влияния в России во второй половине и в конце XIX века, было поддержано влиятельными лицами, в частности - Обер-Прокурором Священного Синода Константином Победоносцевым. Даже листовки, которые по его распоряжению распространялись в российских художественных школах, обладали чертами нового стиля. В результате вокруг академических художников Васнецова и Верещагина сложилась новая русская школа живописи, завоевавшая большую популярность благодаря декоративным росписям во Владимирском Соборе в Киеве и в Московском Храме Христа Спасителя. Подражали им также и многочисленные иконописные мастерские.

Иконы, созданные под новым влиянием, почти невозможно обнаружить в частных или в государственных музейных коллекциях за пределами России. В кругу галеристов и коллекционеров это отвергалось, как чужеродное влияние Запада. Тем не менее, эти иконы уже более двух столетий являются неотъемлемой частью церковной живописи. В XVIII, XIX, и вплоть до XX века, они были очень распространены как в церквях, так и прежде всего в частных городских домах наряду с иконами в традиционном византийском стиле. Даже в нынешнем возрождении духовного искусства в России иконы этого направления с их уникальной комбинацией академической и традиционной иконописи вновь находят себе достойное применение.

На этом фоне, *коллекция Вемхенер-Грабхер* может быть классифицирована как уникальная частная коллекция Западной Европы. Она обеспечивает полное представление о развитии русской иконописи и религиозной живописи с начала XVII века. Коллекция включает отдельные старинные, очень красивые иконы из времен, свободных от западных влияний, а также демонстрирует различные стилистические формы XVIII и XIX веков. Коллекции, подобной этой, объединяющей эти оба элемента и с таким количеством настолько разнообразных объектов, в Западной Европе не существует. Среди сотен икон здесь можно найти великолепные произведения XVII и XIX веков, которые выделяются высоким качеством живописи, а отчасти и размером. В их числе и простые крестьянские иконы. При этом в собрание включены церковные иконы, являвшиеся частью иконостаса, а также знамена и плащаницы (полотнища, изображающие Положение во гроб, для вечерни Великой пятницы). Иконы с богатыми, частично серебряными и золочеными окладами противостоят простому стилю письма, который был распространен прежде в крестьянских избах.

Перед нами коллекция, которая радуется в первую очередь не только прекрасными единичными объектами и редкими мотивами, но и своим единством и многообразием. Таким образом она является отражением того, что было характерно для русского религиозной живописи того времени. Это и составляет уникальность этой коллекции.

Художественно-историческая ценность частной коллекции Вемхенер-Грабхер

За редкими исключениями почти все иконы коллекции находятся в неотреставрированном состоянии. Это предоставляет редчайшую возможность оценить оригинальное произведение, свободное от более поздних добавлений и переписываний. На основе оригинальной живописи было возможно составить экспертизы всех отдельных объектов, что позволило создать

отдельные отчеты для каждого оригинала. В целом вся экспертиза включают в себя более 2000 страниц и 700 иллюстраций. Такой трудоемкий каталог, соответствующий музейному, с подробными описаниями и включением фотодокументации каждого произведения, был составлен лишь для нескольких частных коллекций и должен привести к значительному увеличению ценности. Объем коллекции и ее качество означает дальнейшее возрастание ее стоимости. Выставка демонстрирует существенное отличие этой коллекции от других, ранее известных в Западной Европе. Они включают в себя в значительной степени типичные для XVII по XX века стили живописи русского религиозного искусства. Таким образом, показана только часть русского сакрального искусства этого периода. С историко-художественной точки зрения *коллекция Вемхенер-Грабхер* заполняет этот пробел.

Материальная ценность частной коллекции *Вемхенер-Грабхер*

Коллекции Вемхенер-Грабхер нет аналогов в Западной Европе. Она включает в себя сотни икон и произведений, начиная с шедевров, заканчивая простыми крестьянскими работами, которые предположительно создавались в зимнее время в деревенских мастерских. В этом отношении предполагаемая художественно-историческая ценность может превзойти материальную. Это вытекает из общей классификации коллекции, а не в простом приплюсовывании рыночной стоимости каждой иконы и каждого объекта. Можно смело предположить, что собрание подобного объема и качества не может быть сформировано нынешним художественным рынком. Коллекционеров не интересует материальная ценность. Они позволяют цитировать себя таким образом: "Стоимость для нас не имеет никакого значения. Мы создали замечательные пространства, чтобы в тишине и в узком кругу очень близких людей получать удовольствие от ауры нашей коллекции", - объясняет Дирк Вильгельм Вемхенер. "Наша коллекция не продается, нам далось очень непросто в рамках выставки выйти с ней на публику", - добавляет его друг и партнер Карл-Хайнц Грабхер. Оба они, однако, согласны предоставить в распоряжение известных музеев некоторые избранные произведения, так же, как в настоящее время Музею Мир Игрушек города Базеля. "Наша коллекция трогает наши сердца и наши эмоции каждый раз, когда мы приходим на выставку. Мы думаем и о том, сколько веков молитвы и глубокой веры сопровождали эти прекрасные иконы с момента их создания. Прекрасное не должно существовать только для избранных", - говорят они с горящими глазами. В воздухе стоит едва уловимый запах ладана, который разлит по всем выставочным залам.

Иконы в церкви

В каждой православной церкви, если она достаточно просторна, есть иконостас. Это деревянная стена с тремя входами, отделяющая алтарную часть от прихожан и украшенная иконами. Отделенная алтарная часть (ризница) по своей функции напоминает католическую сакристию - помещение, где хранятся церковная утварь для ведения Службы. Справа от центральной двери, называемой Царскими вратами, расположена икона Христа, слева - икона Богородицы. Через Царские врата священник вносит Евангелие, а на причастие - облатки для прихожан. Во время Евхаристии Господней эти врата открыты, и через них виден алтарь. Если священник не несет Евангелие или Чашу Тайной Вечери, он проходит в одну из боковых дверей. Когда другой человек входит в ризницу, он использует также боковые входы. Над

Царскими Вратами расположена икона Тайной Вечери. Еще выше находится большая икона с изображением того Святого или церковного праздника, именем которого названа церковь. Как правило, на второй иконе слева, если смотреть со стороны Царских Врат, изображен покровитель церкви. Иконам поклоняются, осеняя себя перед ними крестным знаменем, творя поклоны, прикладываясь к образам или преклоняя перед ними колена. Это почитание строго отличается от почитания, которое предназначено только Богу. Кроме того, согласно православному учению, поклонение всегда относится к изображению, а не к самой иконе. Это всего лишь предмет из дерева и красок. Действительно, непосредственная близость к Богу: так понимается византийская икона с точки зрения православия. Писанная в вере, в молитве и в посте, икона является зеркальным отражением божественной реальности. Она указывает со смирением и покорностью на сверхчеловеческое. Она делает это очевидным, доступным образом. Икона происходит от греческого слова *Eikon*, которое первоначально означало картину или изображение. Примерно с VI века этот термин используется для описания культовых образов Православной Церкви. На 7-ом Вселенском Соборе, который проходил в Никее в 787 г., христианство тогдашней Римской империи признало правомерным поклонение иконам. Ниже приводится выдержка из определения иконопочитания 7-го Вселенского Собора:

Мы определяем со всей тщательностью и усердием, что почитаемые святые иконы, которые были сделаны таким же образом, как и почитаемый и животворящий Крест, писанный красками и выложенный мозаикой или из другого приличествующего материала в надлежащем порядке, должны быть освящены в Святых Божих Церквях и с подобающей честью сохраняться. Также должно обращаться и со священными сосудами и облачениями, на стенах и на образах, в своих домах и на дорогах наших ставить образ Господа нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, непорочной Девы-Богородицы, почитаемых ангелов и, наконец, всех Святых людей. (...) Так и веруем мы, так и говорим, так и проповедуем истинного Бога нашего, Иисуса Христа. Его Святых мы почитаем в слове, в писаниях наших, в помыслах, в приношениях, в церквях и в иконах. Ему (Христу) молимся мы и почитаем его как Бога и Господа, и Святых мы чтим и оказываем им должествующее поклонение, потому что они истинные служители Господа нашего.

Из всех существующих христианских конфессий, лишь православная церковь восприняла решение этого Собора наиболее последовательно и усвоила его в практике своего религиозного опыта. Даже сегодня увлечение иконами неоспоримо. Если кто-то действительно глубоко задумывается об иконах, он очень скоро ощущает, что им свойственно измерение, выходящее за рамки нормального мышления. Это является причиной тому, почему в настоящее время иконы вызывают у верующих, а также и у людей ищущих такое восхищение. Прежде всего в настоящий момент западные христиане заново открывают для себя искусство иконописи. Иконы не повествуют о том, что раскрывается в человеке в час молитвы, а посылают молящемуся Божью благодать и откровение. Они провозглашают благую весть на протяжении столетий, не впадая в оцепенение и не меняясь. Поэтому для изображений на иконах существуют четкие правила. Тем не менее, у художника есть достаточно личной свободы. Иконописца можно сравнить с музыкантом, который играет произведение в соответствии с лежащими перед ним нотами, но всегда интерпретирует его заново. Иконопись возлагает на художника большую ответственность. Он должен уйти в тень и остаться

неизвестным. Создать икону - это большая честь, но художник всегда должен осознавать, что его мастерство является лишь инструментом. Чем является икона для православных христиан, видно по отношению к этому искусству. Иконы в храмах и домах существуют не только для того, чтобы смотреть на них и вспоминать спасительную истину или Святых. Это сакральные предметы, с которыми верующий человек обращается с благоговением. Перед ними он бьет поклоны, он прикладывается к ним и зажигают свечи или масляные лампадки.

Где еще можно обнаружить иконы?

У многих православных имеются домашние иконы. Их помещают, как правило, в красном (красивом) углу в гостиной и, если это возможно, на восточной стене. Вы можете найти иконы в различных музеях, у коллекционеров и, конечно, на арт-рынке. На самом деле, икона является объектом культа, а не искусства. Но, после открытия России для Запада и официального разрешения на вывоз, культовые предметы стали объектом валютного бизнеса.

Чудотворная сила икон

Некоторым иконам приписывают необъяснимые свойства и таинственную силу. В том числе и множество чудес, происходивших на протяжении веков. В качестве примера может служить икона Казанской Божьей Матери. Это одна из самых известных икон в России. Никто не знает, когда она была создана. Легенда гласит, что после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней девочке во сне явилась Богородица, велевшая откопать ей чудотворную икону на пепелище, где она была зарыта татарин-мусульманином. В указанном месте действительно была найдена икона, уцелевшая от огня. На этом месте был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та, что нашла икону. С того самого момента, когда икона была доставлена в монастырь, начались чудеса. Так два слепых, которые принимали участие в церемонии, прозрели. Они были исцелены. Существует еще множество легенд о явлениях исцелений, что вполне объяснимо, учитывая существование тысяч и тысяч икон. Кстати сказать, та самая икона Казанской Богородицы была украдена из монастыря в 1904 году. С тех пор ее судьба неизвестна. В XVII веке в двух экземплярах были созданы ее копии. Одна из них "помогла" в войне с Польшей, а другая - в войне с Наполеоном. Люди, каждый по своему, выражали благодарность за поддержку во времена войн и кризиса. Вскоре были построены еще два собора в честь этой иконы, а именно: собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве и Казанский собор на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Вера имеет глубокие корни. Тот, кто верит, живет ...

Информация:

Время работы

музея и ресторана:

Ежедневно с 10:00 до 18:00

В Базельском музее игрушек действует Schweizer и Museums-PASS-Musées.

Вход.

CHF 7.–/5.–

Вход для детей до 16 лет бесплатный и только в сопровождении взрослых.

Посещение тематических выставок входит в стоимость билета.

Всё здание оборудовано для удобства инвалидов-колясочников.

Контакт для прессы

Подробная информация:

Лаура Зинанович / Laura Sinanovitch

Директор/Куратор

Spielzeug Welten Museum Basel

Steinenvorstadt 1

CH-4051 Basel

Telefon +41 (0)61 225 95 95

sina@swm-basel.ch

www.swmb.museum

Информация/Фотоматериал online:

www.swmb.museum

Media, пароль: swmb