

Описание курса Аллы Дитля

«Символизм в иконографии: богословие образа и язык формы»

Этот курс из 10 лекций знакомит студентов с системой символов в христианской иконографии, позволяя понять, как через цвет, форму, композицию и жест икона выражает богословскую мысль. Изучим корни визуального языка иконы, особенности ее восприятия и богословское содержание. От раннехристианской символики до сравнительного анализа с другими религиозными традициями — курс раскрывает икону как особую форму богословия через образ.

Цели курса

- Изучить основы богословия образа в христианской традиции
 - Распознать символику цвета, жеста, композиции и архитектурных элементов
 - Научиться «читать» икону как богословский и литургический текст
 - Понять различия между символизмом и реализмом в сакральной живописи
 - Сформировать способность к межкультурному анализу религиозных образов
-

Структура и содержание

№	Тема лекции	Ключевые вопросы
1	Икона как богословский образ	Что делает икону отличной от картины? Образ как присутствие, не как изображение. Христологическое основание иконопочитания. Отличие иконы от иллюстрации, от «натуроподобного портрета» и от другой религиозной живописи.
2	Происхождение иконы и раннехристианская символика	Как визуальные знаки первых веков христианства (рыба, якорь, лоза) стали основой богословского языка. Символы катакомб, «молчаливое» богословие и переход к византийскому канону.
3	Цвет как богословский код	Почему синий обозначает небесное, а красный — божественную любовь? Цвет как богословское утверждение, взаимодействие цветовых масс, иерархия и символика. Примеры с анализом икон.
4	Жест и поза: язык телесности	Как язык тела иконы выражает смысл: поднятая правая рука Христа, кивок головы Богородицы, поворот корпуса. Отличие символического жеста от эмоционального реализма.
5	Архитектура и пейзаж: символическое пространство	Что значат горы, здания, пустыня, леса и трон в иконе? Обратная перспектива и вертикальная иерархия пространства как образ духовного мира.

6	Композиция: симметрия и иерархия	Почему Христос — в центре, а фигуры сдвинуты по диагонали? Иконописный канон как система смысла. Иерархия фигур, центры смыслового напряжения, аксиологическое пространство.
7	Лики и анатомия: стиль против натурализма	Почему лики в иконах удлинённые, глаза — большие, а тела — тонкие? Аскетика формы, «свет внутри», преображённая плоть. Противостояние эстетике чувственности.
8	Типология и сюжет: иконографическая традиция	Богородица Одигитрия, Христос Пантократор, Деисус, «Не рыдай Мене, Мати». Зачем иконы повторяются, и как через них передаётся догматическое содержание.
9	Символизм в иконах праздников	Благовещение, Рождество, Крещение, Преображение, Вход в Иерусалим. Символы в деталях: колодец, пещера, луч, гора, вуаль. Иконографическая фиксация богословия Праздника.
10	Икона и религиозная живопись других традиций	Сравнение православной иконы с католической живописью, исламской каллиграфией и буддийской танкой. Образ и запрет образа. Символизм как универсальный язык и сакральная визуальность вне реализма.

Формат занятий

- Продолжительность лекции: 90 минут (60 мин — изложение, 30 мин — дискуссия)
 - Дополнительные активности: анализ икон, мини-эссе, чтение источников
 - Итоговая оценка: письменное эссе (50%), устное обсуждение иконы (30%), участие в семинарах (20%)
-

Результаты обучения

По завершении курса студент сможет:

1. Понимать и объяснять основы символического языка иконы
2. Анализировать структуру и богословскую логику иконографических решений
3. Различать культурные особенности различных религиозных визуальных традиций
4. Формировать собственное визуально-богословское суждение об иконе

О чём пойдёт речь в лекции:

Лекция 1. Икона как богословский образ

Разбирается, чем икона отличается от живописного изображения. Обсуждаются философские и богословские основания иконопочитания, понятие образа как реального присутствия, а не иллюстрации. Рассматривается отличие иконы от религиозной живописи Запада.

Лекция 2. Происхождение иконы и раннехристианская символика

Образ как символ. Иконография катакомб и символика первых веков: рыба, якорь, лоза, агнец. Эволюция символов в сторону византийского канона.

Лекция 3. Цвет как богословский код

Теология цвета. Как цвета в иконе передают богословские смыслы: синий как символ неба, красный как цвет жертвы, зелёный — жизни. Цвет как носитель богословского напряжения и литургической гармонии.

Лекция 4. Жест и поза: язык телесности

Как через позу, жест, наклон головы, положение рук выражается богословская мысль. Жест как знак, отличающийся от эмоции. Иконический язык тела.

Лекция 5. Архитектура и пейзаж: символическое пространство

Как архитектура, здания, трон, пещера, деревья и горы создают символическое пространство иконы. Что означает обратная перспектива и вертикальная иерархия пространства.

Лекция 6. Композиция: симметрия и иерархия

Композиция как структура смысла. Понятие иерархии, смысловой оси, центрирования. Богословие центра и порядок фигур.

Лекция 7. Лики и анатомия: стиль против натурализма

Почему иконы «не похожи»: удлинённые пропорции, уплощённость, большие глаза. Как форма выражает святость. Отказ от реализма как метод богословской выразительности.

Лекция 8. Типология и сюжет: иконографическая традиция

Почему сюжеты повторяются, как работает иконографическая типология. Богородичные образы, образы Христа. Догмат в форме сюжета.

Лекция 9. Символизм в иконах праздников

Рассмотрение символов в праздничных иконах: колодец, гора, пещера, звезда, ангел, вода. Как детали и формы говорят о богословии события.

Лекция 10. Икона и религиозная живопись других традиций

Сравнение православной иконы с западной живописью (Ренессанс), исламской традицией (каллиграфия) и буддийским искусством (танки). Отличие по концепции образа и восприятию сакрального.

Основная литература:

Византийские иконы - Л. Панайотис Вокотопулос

Древнерусская иконопись - М.В. Алпатов

Основы иконографии древнерусской живописи — Бобров Ю.Г.

Древне-христианская иконография - архимандрит Христофор

Переводы с древних икон из собрания А.М. Постникова - В.И. Успенский

Подлинник иконописный - Д.А. Григоров

Православные иконы - Н.В. Будур

Руководство к писанию икон святых угодников Божиих - Виктор Доримедонтович Фартусов

Книга Иконных Образцов Том I, II - Г.В. Маркелов

Наименования и надписи на иконных изображениях — Филатов В.В, Камчатнова Ю.Б

Основы иконописного рисунка — Шеко Е.Д, Сухарев М.И

Альбомы икон и иконостасов