

Древнерусская живопись

К временам Киевской Руси относятся появление церковной живописи и зарождение особого отношения в русской культуре к иконе. Широкую панораму живописи той поры дают мозаичные и фресковые произведения **Софийского собора** в Киеве. Все они посвящены важнейшим библейским сюжетам и отображают своеобразное видение православного христианства русскими и византийскими мастерами.

Виды живописи

```
graph TD; A[Виды живописи] --> B[Монументальная]; A --> C[Станковая]; B --> D[Мозаика]; B --> E[Фрески]; C --> F[Иконы]
```

Монументальная

Станковая

Мозаика

Фрески

Иконы

Мозаика

Мозаика Алтаря

Киевской Софии

Интерьер Киевской Софии

Мозаика – монументальная живопись с помощью разноцветных кусочков слюды.

Мозаичными панно украшались Византийские храмы и русские древние храмы, например, Собор Софии в Киеве.

В алтарной части храма сохранилась мозаика 11 века «Богоматерь».

В связи с набегами кочевников это искусство был утрачено.

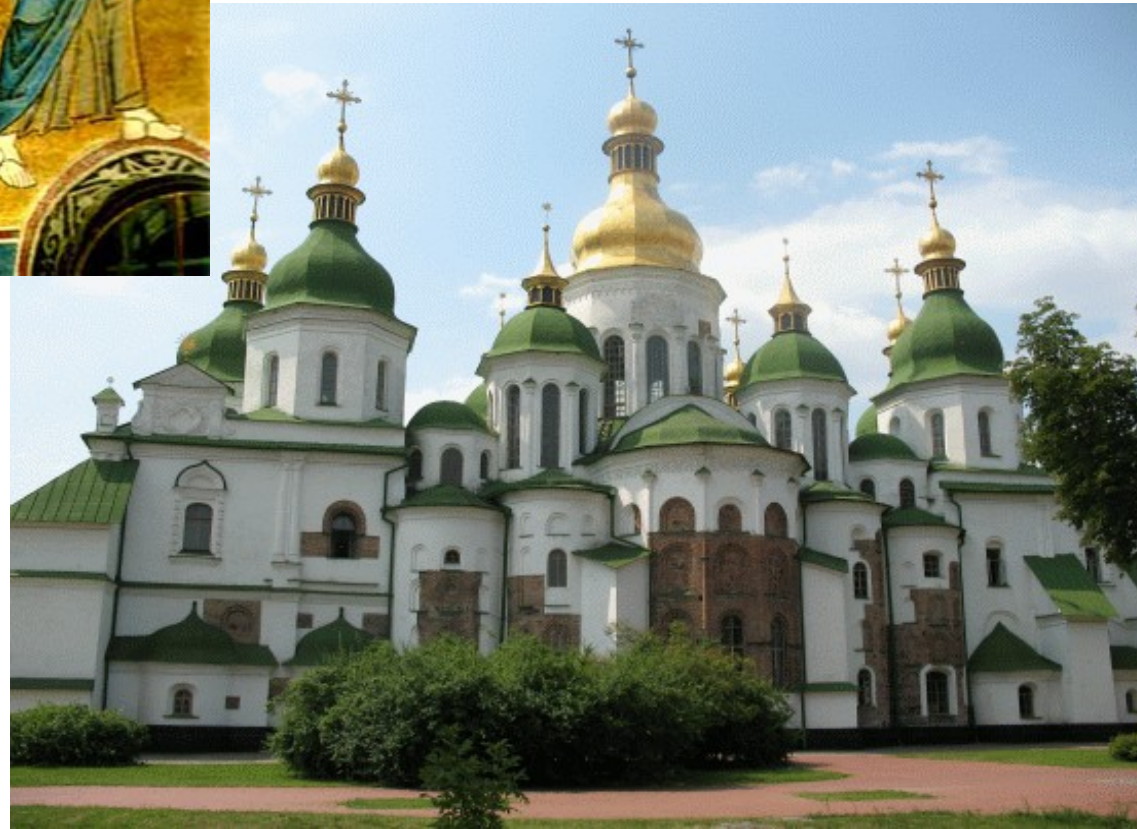
Фрески и мозаика в православных храмах

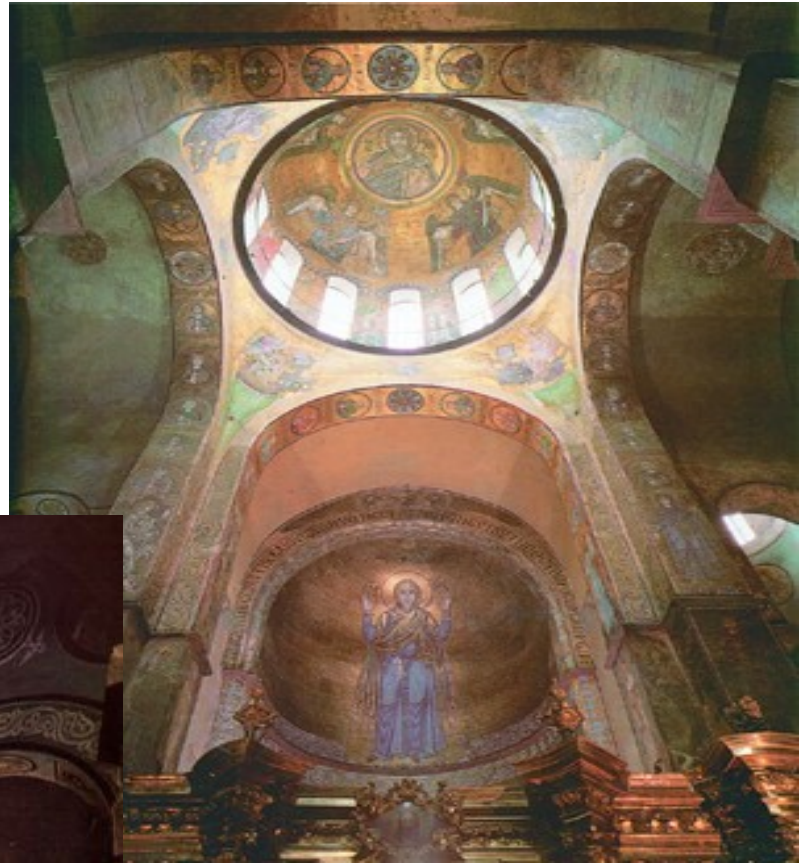
- Фрески -
Роспись растительными красками на сырой штукатурке
- **Петр Александрийский**
фреска, Новгород, 1199

Софийский собор в Киеве

- Софийский собор в Киеве является главным памятником зодчества Киевской Руси. Он был заложен в **1037** г. Ярославом Мудрым на площади, к которой сходились четыре дороги, ведущие в город. Его строили опытные константинопольские мастера. Софийский собор должен был укрепить влияние новой религии и государственной власти, отразить мощь и величие молодого государства. Он поражал своей грандиозностью: площадь его главной части составляла 600 кв. м, она была окружена с трех сторон двухэтажной галереей. Его венчали 13 глав. В результате перестройки XVII в. внешняя часть Софийского собора приобрела формы украинского барокко. Но внутренность собора сохранила во многом облик XI в. - в главной части имеются прекрасные мозаичные панно, сохранились фрески, на которых изображена семья великого князя киевского Ярослава Мудрого.

Дионисий

Архангел. Фреска собора Рождества Богородицы
Ферапонтова монастыря. 16 век

- Черты, присущие творчеству Дионисия в Ферапонтовом монастыре:
- Душевная просветлённость
- Гармоническая красота колорита
- Отсутствие трагических сцен

Феофан Грек
Авель. Фреска из храма Преображения в
Новгороде

Фрески Феофана Грека

- Фрески Феофана Грека легко узнать по пастельным тонам и белым бликам, которые используются в изображении волос святых и драпировок их одежд. Линии достаточно резкие.

Икона

- Станковая живопись, выполнялась на досках яичными красками. Иконопись нигде не была так популярна, как на Руси.

В 988 году Киевская Русь приняла христианство в его восточном византийском варианте. Вместе с религией Русь унаследовала от Византии и художественные традиции, одной из которых было украшение храмов росписями и иконами.

- Икона (от греч. eikōn — изображение, образ), в православии и католицизме изображение Иисуса Христа, Богородицы и святых, которому приписывается священное значение; произведение иконописи.
- Самое большое собрание икон в нашей стране — в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге — около 6000. Музей был учрежден в 1895 году, а открыт в 1898 году в Михайловском дворце в Петербурге.

Самая известная икона и самые известные иконописцы

- Самой известной, почитаемой и, возможно, дорогой иконой в нашей стране является «**Троица Ветхозаветная**», написанная в начале XV века **Андреем Рублевым**.
- Созданная в эпоху междоусобных раздоров и татарских грабежей, «Троица» символически воплотила мечту о совершенном мире, где будут царить согласие, любовь и дружба.
- Рублев создал свой шедевр в память о Сергии Радонежском, который всячески способствовал прекращению междоусобиц, объединению русских князей в борьбе с татарами.
- Икона находилась в **Троицком соборе**, построенном в 1422 — 1423 годах. Сейчас она выставлена в одном из залов **Государственной Третьяковской галереи**.
- По мнению ведущих отечественных искусствоведов, занимающихся проблемами иконографии, самые выдающиеся российские иконописцы — это **Андрей Рублев, Дионисий и Симон Ушаков**.
- Андрей Рублев (ок. 1360/70 — ок. 1430) — русский живописец, крупнейший мастер московской школы живописи. В молодости он постригся в монахи и многие годы провел в Троице-Сергиевой лавре.
- В 1405 году вместе с **Феофаном Греком** и старцем Прохором с Городца участвовал в росписи Благовещенского собора в Москве.
- Во Владимире он работал со своим другом и соавтором **Даниилом Черным**. Сохранился фрагмент композиции Страшного суда на западной стене Успенского собора.

По толкованию греков, образ Троицы — не только воплощение Троиственного Божества, но и образ веры, надежды и любви.

Сюжет иконы построен на 18-й главе книги Бытия, где описывается, как Бог в виде трех мужей или ангелов явился праотцу Аврааму и его жене Сарре у мамврийского дуба.

Рублев убрал фигуры Авраама и Сарры, угощающих дорогих гостей. Богатая сервировка стола сменилась одной-единственной чашей, на которую указывает средний ангел. Большой дуб превратился в маленькое дерево.

Каждый из ангелов держит в руке жезл — в ознаменование божественной власти. Но вместе с тем ангелы не одинаковы: у них разные позы, разные одеяния

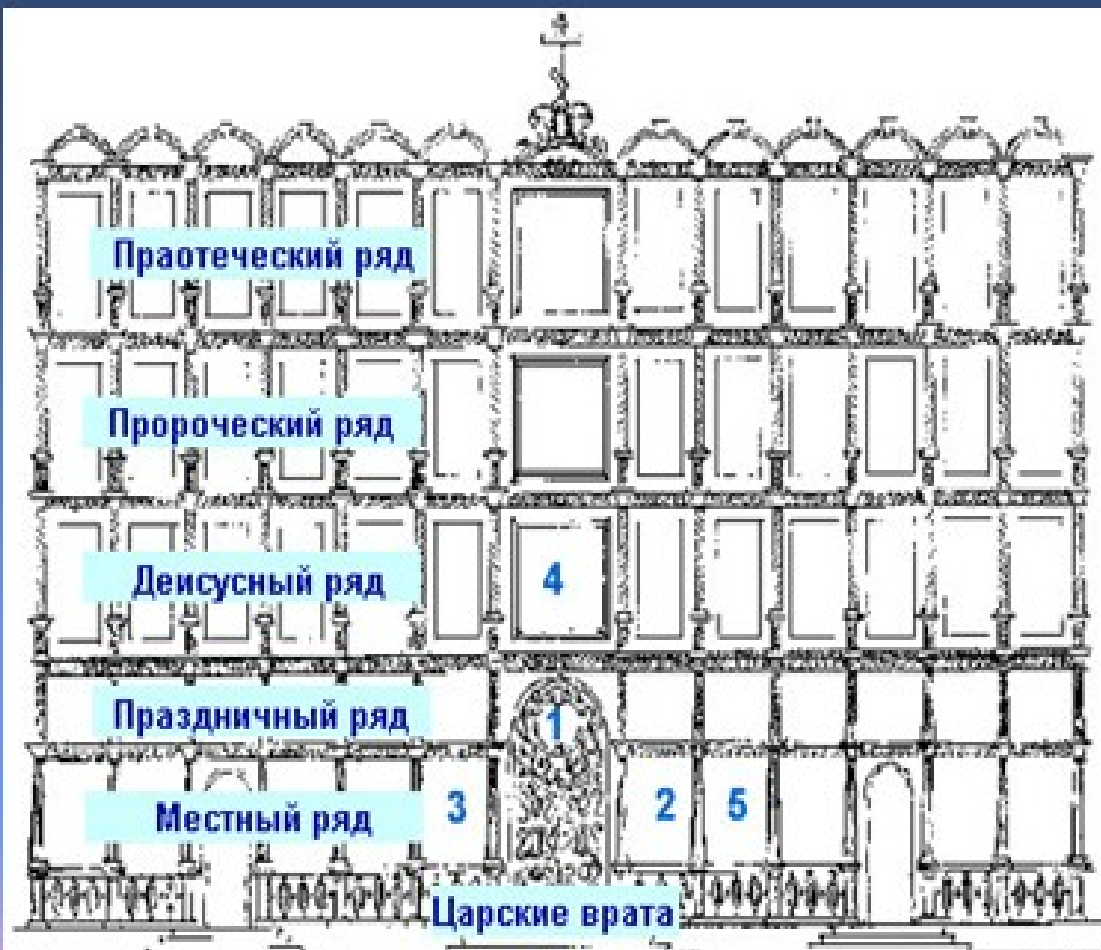
Три ангела Великого Совета находятся в сокровенной беседе, беседе безмолвной, причем содержание ее — участь человеческого рода, ведь жертвенная чаша — символ добровольной жертвы Сына!

В церкви иконы помещали на стенах, столбах и алтарной преграде. В 14-15 веках низкая алтарная преграда превратилась в высокий **иконостас**, отделявший прихожан от алтаря.

- Иконостас стал системой священных образов, в которой иконы с изображением Христа, Богоматери, апостолов, святых и праздников располагались рядами в определенном порядке. Иконы часто украшали окладами из серебра, золота и драгоценных камней, которые могли закрывать икону почти целиком, оставляя видимыми только лики.

1 - Икона "Тайная вечеря" 2 - Икона Спаса 3 - Икона Богородицы
4 - Икона "Спас в Силах" или "Спас на престоле" 5 - Местная икона

Особенно на Руси любили изображать Богоматерь. Существовали различные виды изображений: Оранта, Умиление, Одигитрия, Троеручица и Панагия
Богоматерь Оранта (Знамение)

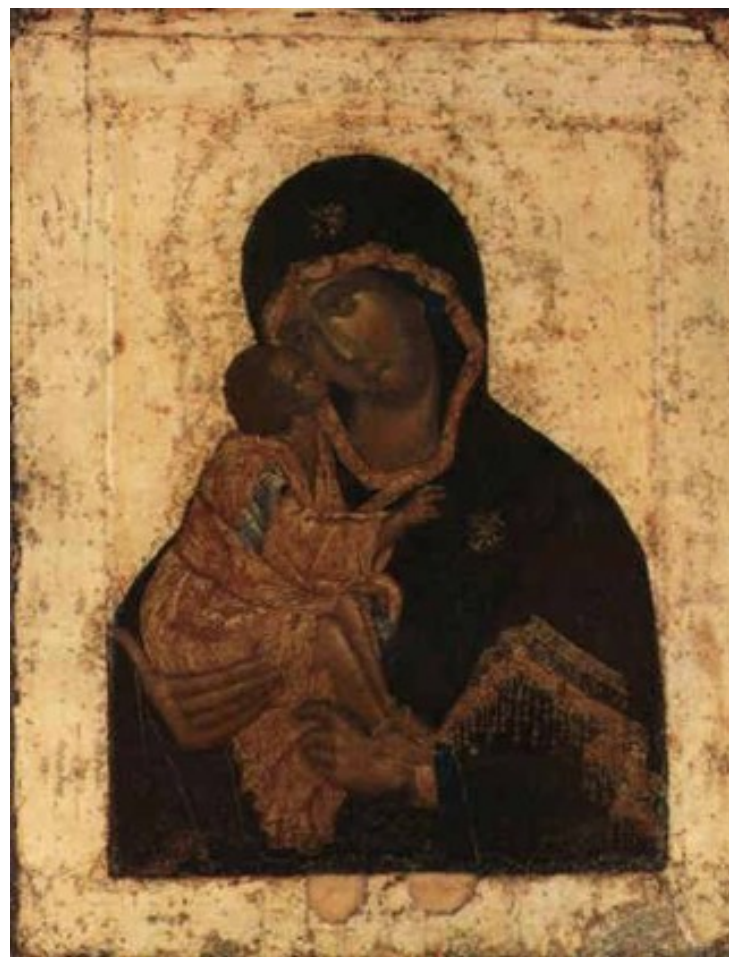

Одигитрия Синайская

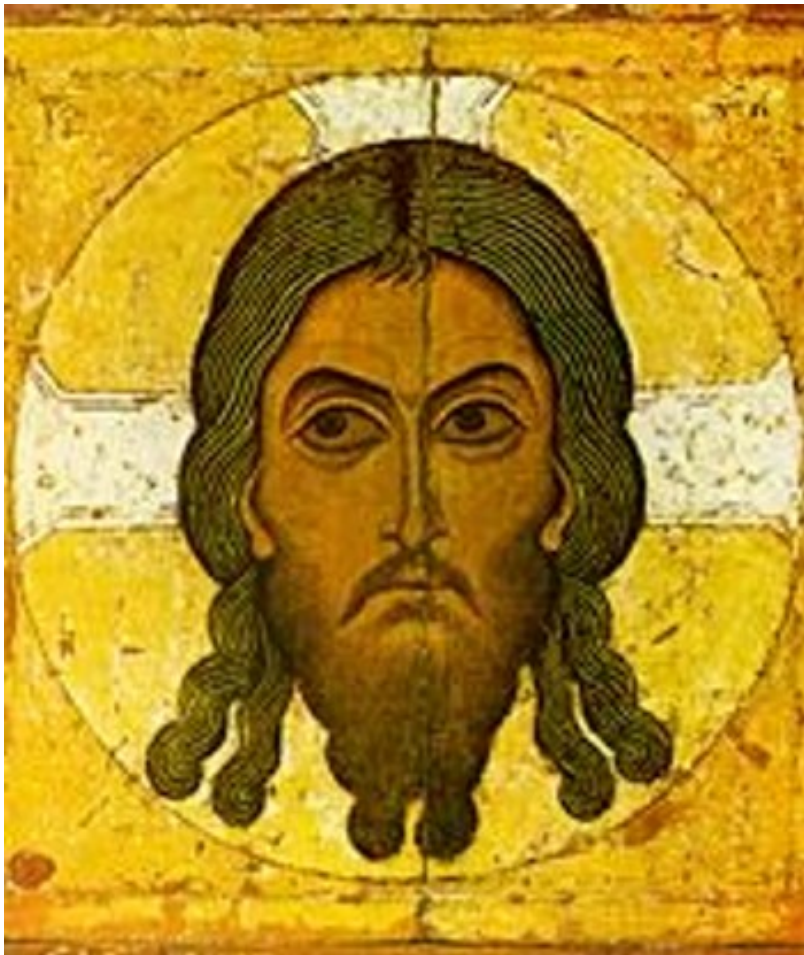
- Одигитрия также изображалась по пояс. На руках она держит младенца и указывает рукой на него

Богоматерь Корсунская и Богоматерь Донская. Лик умиление

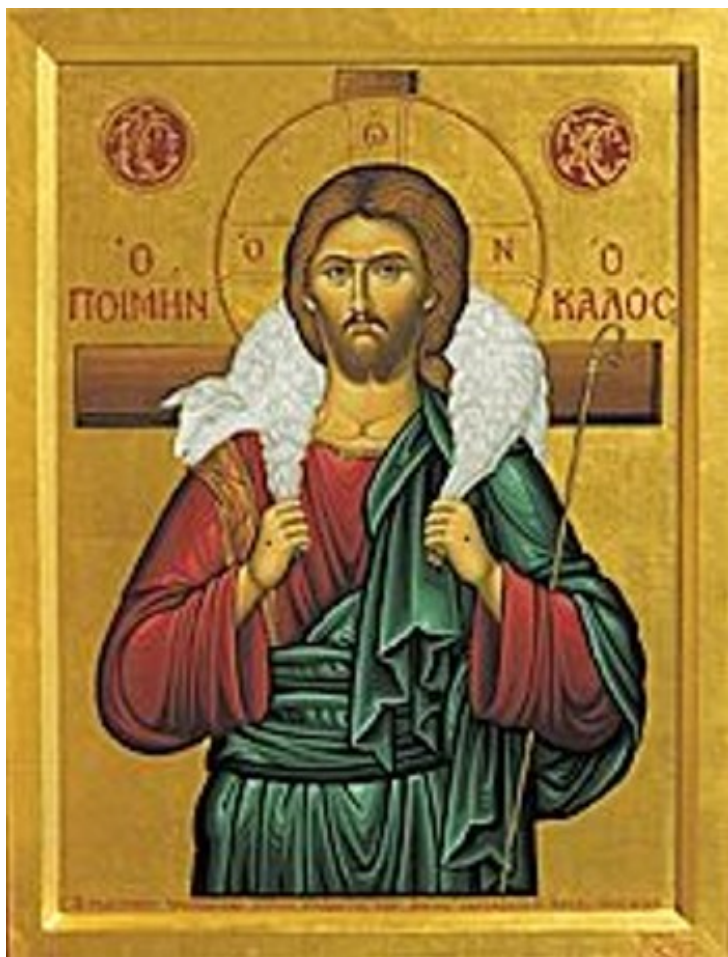

Спас Нерукотворный

- *Это самое древнее из канонических изображений. Согласно легенде, первый образ Христа чудесно отпечатался на платке, поднесённом им к лицу. Этот платок обладал чудотворной силой – он исцелил от проказы царя города Эдессы Авгаря. Таким образом, создателем первой иконы был сам Христос. Первоначально Святой Платок хранился в Эдессе до 944 года, затем был перенесён в Константинополь.*

Добрый пастырь

- Второй древнейший образ Христа, уходящий корнями в античную живопись, - Добрый пастырь. В Евангелие от Иоанна написано: «Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
- Все иконы, изображающие доброго пастыря, относятся к эпохе раннего средневековья. В более поздние периоды изображения Доброго пастыря встречается редко.

Христос-Эммануил

- Много трогательных образов было создано в рамках этого канона. Эммануил («С нами Бог») – Христос в младенчестве. В Писании сказано: «И нарекут ему имя Эммануил»
- Маленького Христа обычно изображают со свитком в руке. Свиток подчёркивает, что пришёл именно тот, о ком говорили ветхозаветные пророки.
- В данном случае Христос изображён с открытым Евангелием в руке – как Судья на Страшном Суде

Христос - Пантократор

- Наибольшее количество икон, фресок и мозаик создано в рамках этого канона. Серьезный, суровый Пантократор («Вседержитель») будто обзирает землю с небес. Его глаза, кажется, смотрят не только на вас, но и через вас, призывая через его глаза смотреть на небеса.
- Согласно канону, в левой руке Христа – закрытое Евангелие, пальцы правой руки сложены таким образом, что образуют греческие символы «ΙC ΧC» (указательный и средний пальцы вверх). Обычно верхняя одежда Христа (гиматий) изображалась синей – это символ человеческого воплощения Христа; а рубаха (хитон) – красной, иногда лиловой – это символ божественной сущности Христа

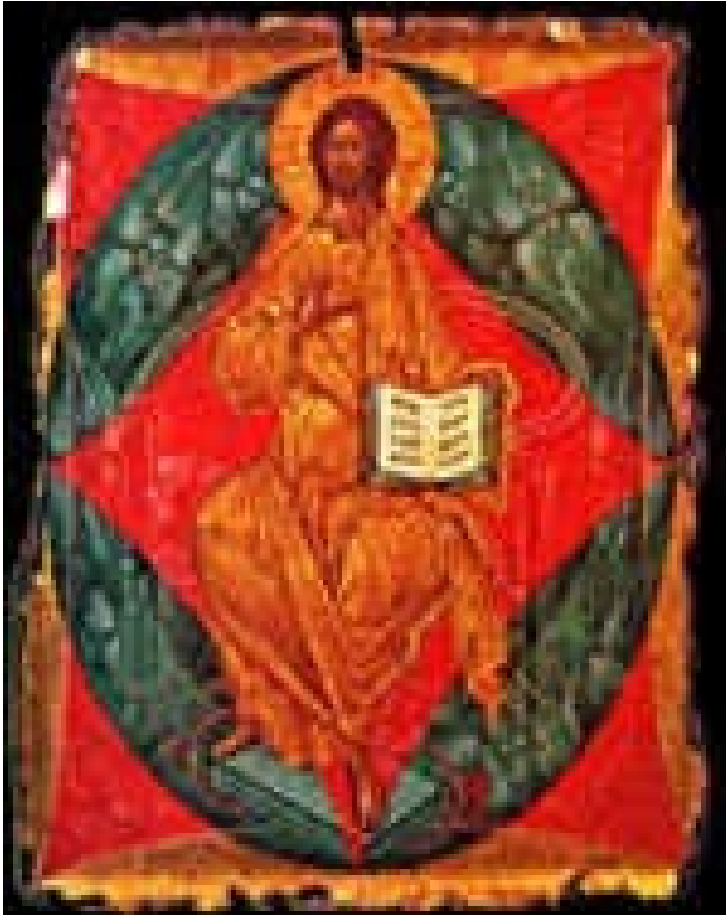
Спас на Престоле

- Спас на Престоле – разновидность Пантократора, изображение Царя Небесного Иерусалима. Христос в царских одеждах сидит на троне с открытым Евангелием в руке – символом Страшного Суда.
- Согласно этому канону, Христос изображается в сверкающей золотом или алой одежде, часто украшенной крестами. На голове часто изображают корону (митру). Фон иконы как правило золотой.
- Данную икону написал Симон Ушаков. Христос держит открытое Евангелие от Матфея

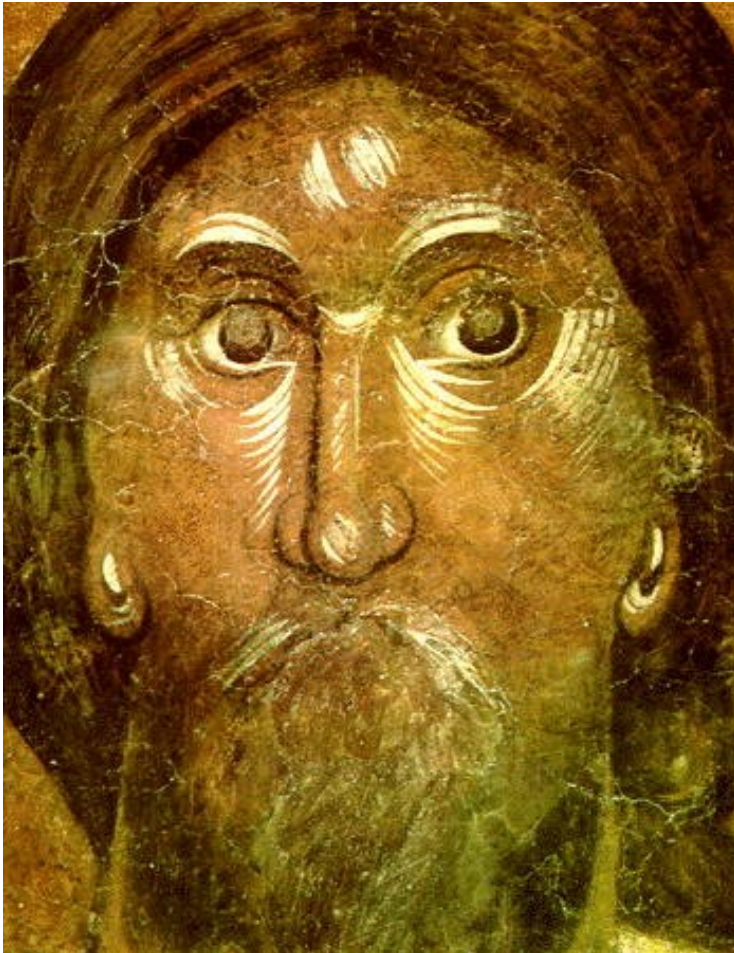
Спас в Силах.

Андрей Рублёв, 1410.

- Особый вид Спаса на Престоле – Спас в Силах – нашёл распространение в основном в русской иконописи. Христос в окружении ангельских сил также восседает на троне. На заднем плане русские иконописцы изображали наложенные друг на друга ромб или четырёхугольник интенсивного красного цвета (символ славы) и сине-зелёный овал.

Феофан Грек. Христос Вседержитель

- Феофан Грек стремится передать святого в момент религиозного подвига или экстаза. Его работам характерна экспрессия, внутренняя сила.

Святые Борис и Глеб. Феофан Грек. Житийная икона из Коломны.

- Особую популярность получают иконы с изображением избранных святых. Особо почитались на Руси Николай Чудотворец, Святые Борис и Глеб.

Иоанн Предтеча – икона Благовещенского собора в Москве

- Три мастера – Феофан Грек, Андрей Рублёв и Прохор с Городца – расписывали Благовещенский собор в Кремле.

Известные иконы

Икона Казанской Божьей Матери

- Одной из наиболее почитаемых икон в России является икона Казанской Божьей Матери. Праздник в честь этой иконы отмечается два раза в год — 21 июля и 4 ноября. Икона представляет собой изображенного по пояс Иисуса Христа, который лицом обращен к зрителю. Одной рукой он благословляет, другую руку он скрывает под хитоном

Обретена в 1579 году в Казани

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА Божией Матери, главная чудотворная икона России,

величайшая национальная русская святыня

- Икона Богоматери с младенцем Христом на руках была исполнена талантливым греческим художником в Константинополе в начале 12 в. и в первой трети столетия прислана в Киев. Согласно летописному сообщению, в 1155 г. Андрей Боголюбский унес ее с собою во Владимиро-Суздальское княжество, где она хранилась в построенном им Успенском соборе и где она стала почитаться как чудотворная Владимирская.
- В 1395 во время нашествия на Русь татар под предводительством Тимура Владимирскую икону принесли в Москву для моления о покровительстве и спасении города.

Икона Николая Чудотворца

- Святитель Николай Чудотворец или иначе Николай Угодник, как стали его называть на крещеной Руси, в Православии едва ли не самый почитаемый святой после Богоматери. Недаром в храмах его святой образ чаще всего помещен в левом приделе рядом с иконами Матери Божьей.
- Даже дети любят и почитают Святого Николая. 19 декабря, в день почитания Святца, если ребёнок себя хорошо вёл, то находит под своей подушечкой сладости, «николайчики», от Николая Угодника.

Древнерусская живопись (10-17века)

- Русские мастера овладели техникой живописи и приемами, шедшими из глубины веков, из Византии, откуда с введением христианской веры пришел к нам культ святых и способы их изображения.
- Первый расцвет древнерусского искусства падает на XI-XII века - эпоху Киевского государства. Утонченность и совершенство, с которыми выполнены наиболее ранние из дошедших до нас памятников древней живописи (мозаики и росписи Софийского собора в Киеве, собора Михайловского монастыря, иконы, предметы ювелирного искусства), говорят о существовании в то время крупных художников.
- После разделения Киевского государства на отдельные княжества в русских городах образуется много местных школ живописи: новгородская, псковская, ростовская, тверская, позднее - московская.
- Московская живопись получила свое развитие в XIV - начале XV века. В эту пору работает целая плеяда выдающихся мастеров: Андрей Рублев, Феофан Грек (византиец по происхождению), Прохор с Городца, Даниил Черный и другие.
- В конце XVII века собственно завершается история древнерусской живописи. В XVIII веке ее сменяет реалистическая картина.
- Техника икон своеобразна. Это так называемая "живопись по дереву". Иконописцы сами изготавливали доски для своих произведений, вырезая их преимущественно из липового и соснового дерева. Краски они растирали на сыром яичном желтке, прибавляя меду для их сохранения
- На доски наклеивался холст" на который накладывался толстый слой левкаса-алебастра или гипса с клеем. Он выглаживался до почти зеркальной поверхности, а затем накладывались краски, сначала - все темные цвета, потом все светлее и светлее, до белого. Масляные краски, известные в Европе в XVI веке, не употреблялись русскими иконописцами, на полотне стали писать не раньше конца XVII века.

новые слова и выражения

- икона
- иконопись
- иконописец
- иконостас
- живопись
- живописец
- искусство
- мозаика
- фреска
- миниатюра
- роспись
- оклад иконы
- алтарная преграда
- сюжет иконы
- изображения святых
- влияние религии
- глава храма
- две ветви христианства
- крещение Руси
- русские князья
- украшение храмов
- мастера иконописи