

**ЖИВОПИСЦЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ,
или о том, как жили и работали
мастера иконных дел.**

Повесть временных лет

И созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними», и обратился к послам: «Говорите перед дружиною».

Они же сказали...: «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми и служба у них лучше, чем в других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве».

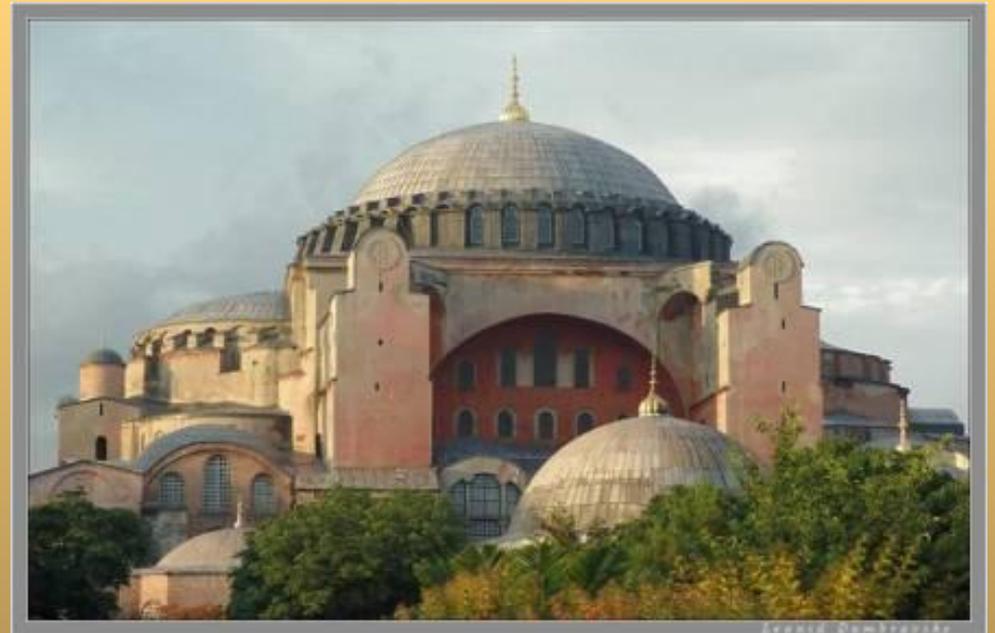

Собор святой Софии в Новгороде. 1045-1050 гг.

**Храм Святой Софии
в Киеве**

**Храм Святой Софии в
Константинополе**

**Успенский собор Московского Кремля.
1475-1479 г. Интерьер.**

Успенский собор во Владимире. 1158-1161 гг.

**Икона
Владимирской
Божьей матери.**
Неизвестный византийский
мастер

Икона – это святой образ.

- Соблюдение канона, поэтому все иконы, написанные на один сюжет, легко узнаваемы.
- Икона продолжает пространство храма.
- Обратная перспектива.
- Время не имеет ни начала , ни конца.
- Важен элемент предстояния, индивидуальной встречи, взоры святого всегда направлены на предстоящего перед ним.
- «Бог есть Свет», свет духовный, как озарение. Поэтому предметы и фигуры в иконе не отбрасывают теней. Они сами излучают свет.

Мастера и школы

Уже к XIV веку на Руси сформировались несколько иконописных школ:

- **владими́ро-сузда́льская,**
- **моско́вская,**
- **новгоро́дская,**
- **вологодская,**
- позже — палехская,
- строгановская и другие.
- Каждая из них обладала своими особенностями.

- Например, **новгородская** отличалась чеканным письмом, насыщенной палитрой и крупными элементами,
- а **вологодская**, напротив, изящной живописью и слегка осветленной тональностью.
- **Строгановское** письмо легко узнать по тщательно прописанным лицам, миниатюрным сценкам в композиции, а также по пейзажным панорамам с реками и оврагами, цветами и животными.
- **Палехские** старинные иконы более декоративные, с обилием украшений, чаще в красновато-золотистой гамме.
- В разные века школы влияли друг на друга, перенимали некоторые черты.
- Образовывались художественные подцентры, в которых использовались собственные живописные приемы.
- В монастырях брались за сложные иконы для церквей, а мастера-крестьяне выбирали простые сюжеты для семейных образков.

Конец XIV – начало XVI вв.
называют **ЗОЛОТЫМ ВЕК**
Древней Руси

Выделялись отдельные иконописцы:

1. Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405)
2. Черный Даниил (ранее 1360 — 1428–1430)
3. Рублев Андрей (ок. 1360 — 1428–1430)
4. Дионисий (около 1440—1503/08 год) —

Феофан Грек

(ок. 1337- п. 1405)

НОВГОРОДСКАЯ ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА

Феофан, "родом грек, книги изограф нарочитый и среди иконописцев отменный живописец", расписал более 40 каменных церквей в Константинополе, Халкидоне, Галате, Кафе (Феодосии), а также на Русской земле, где он прожил более тридцати лет.

В Новгородской III летописи первая работа Феофана упоминается под 1378 г. Здесь говорится о росписи им новгородской церкви **Спаса Преображения на Ильине-улице** - единственной дошедшей до наших дней работе мастера, имеющей документальное подтверждение и донныне остающейся главным источником для суждения о его искусстве.

Христос здесь исполнен яростно-могучей силы, величия. Черными, полными всезнания глазами смотрит он сверху на верующих справедливым судьей. Он грозен, но милостлив. Об этом свидетельствует надпись, которую Феофан начертал вокруг Христа: «С небе призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников».

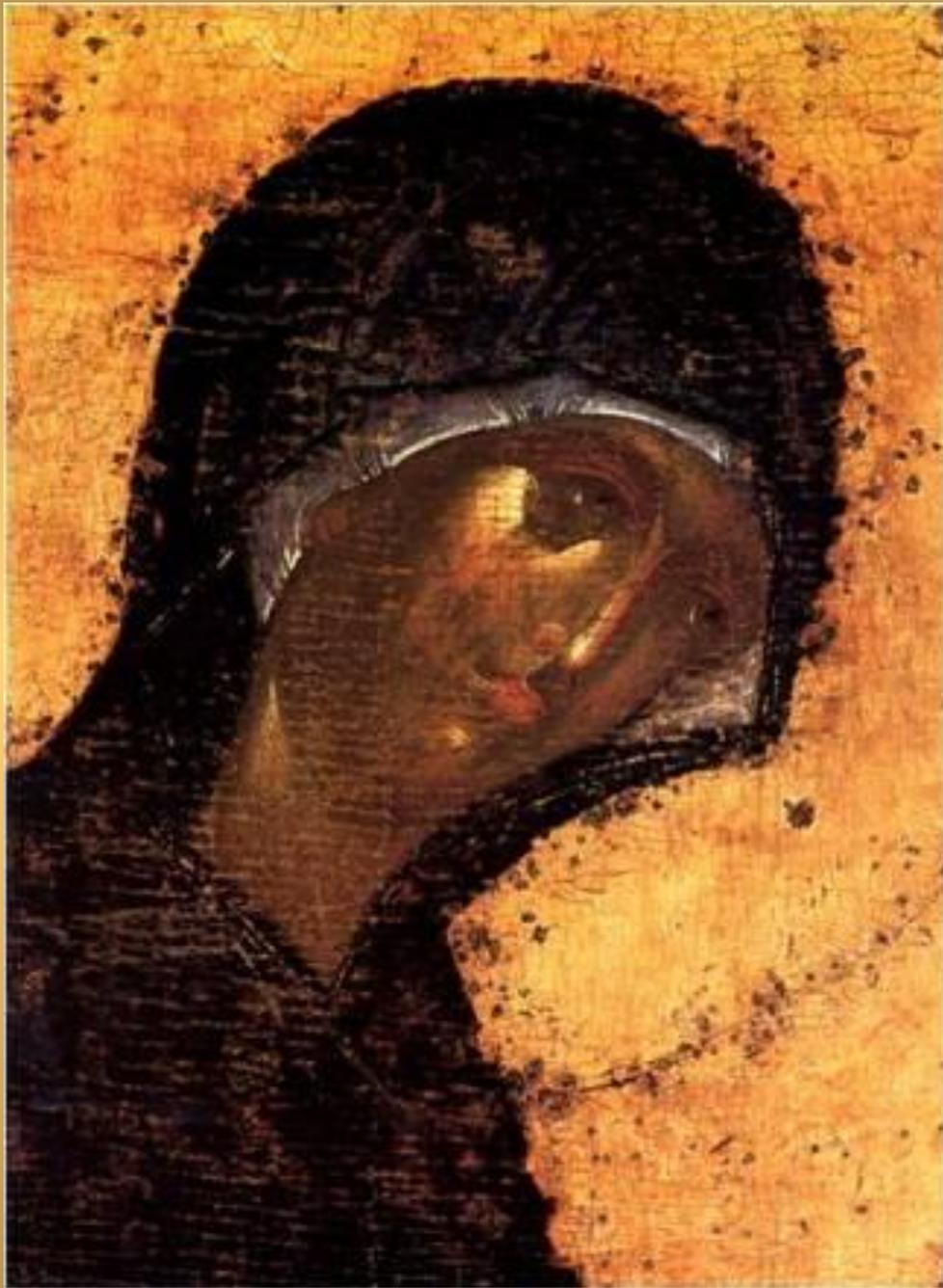

Спас Пантократор.

Роспись храма Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде.

**Феофан Грек. Богоматерь. Икона из деисусного чина
иконостаса Благовещенского собора Московского кремля.
Фрагмент. Конец XIV в.**

**Феофан Грек.
Богоматерь
Донская. Икона.
Фрагмент. 1390-е гг.
Третьяковская
галерея, Москва**

**Феофан Грек.
Иоанн Предтеча.
Икона из
деисусного чина
иконостаса
Благовещенского
собора
Московского
кремля. Фрагмент.
Конец XIV в.**

**Росписи Феофана Грека
полны экспрессии и
трагического пафоса, обилие
темного цвета и
суровость образов отражают
интенсивные духовные
поиски.**

Даниил Чёрный

(около 1350-х — 1428)

- иконописец, монах, современник и сотрудник Андрея Рублёва, почитается как святой преподобный в Русской православной церкви.
- Прозвище «Чёрный» известно по тексту «Сказания о святых иконописцах» (конец XVII — начало XVIII веков), в более ранних источниках называется **просто Даниилом**.
- Летописи свидетельствуют о росписи Даниилом и Андреем Рублёвым **Успенского собора во Владимире**,
- причём Даниил назван первым, что может свидетельствовать о старшинстве и большей опытности Даниила. Иосиф Волоцкий называет Даниила учителем Рублёва.

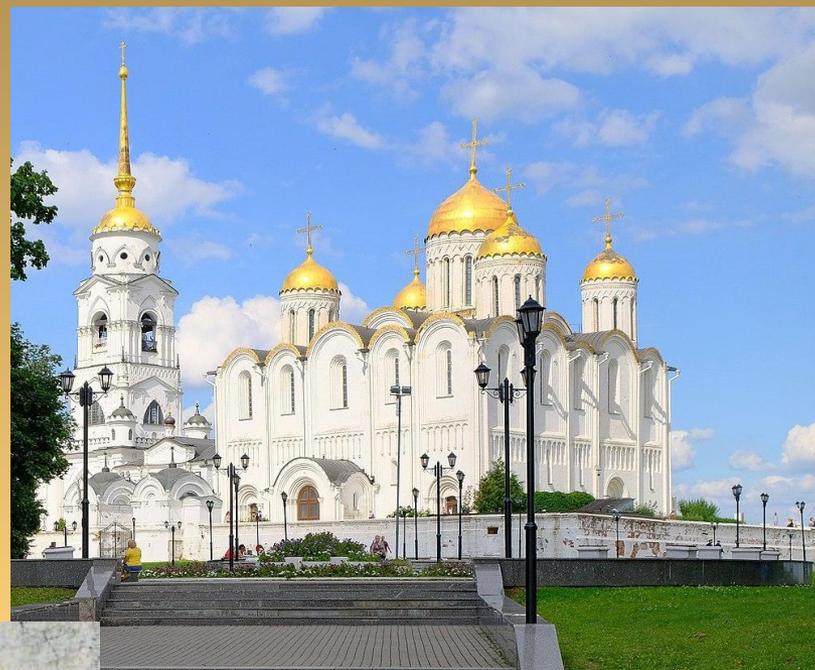

- То, что Даниил работал всегда в соавторстве с Андреем Рублёвым, создаёт проблему разделения творчества двух художников. Иконописцы XV века не оставляли подписей.
- Скончался Даниил одновременно с Андреем Рублёвым около 1430 года от «морowego поветрия» и погребён рядом с ним в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве.
- Как и Андрей Рублёв, Даниил несомненно оставил после себя учеников и рисунки, служившие образцами для создания живописных изображений.
- Обладал большим живописным мастерством и даром психологической характеристики;

«Лоно Авраамово»
1408 г.

Успенский собор, Владимир, Россия

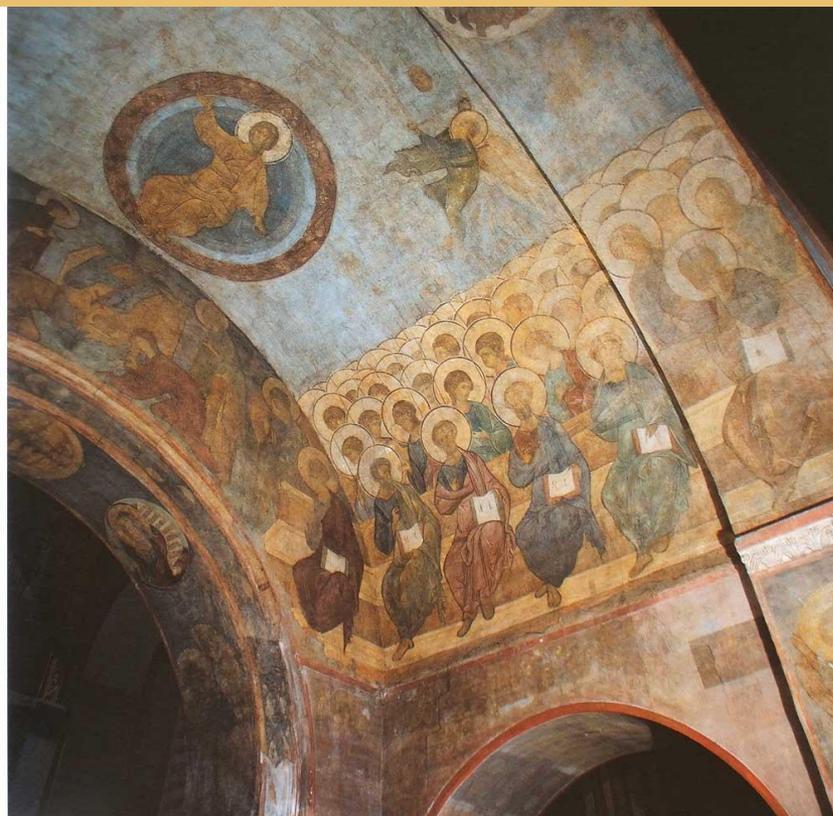
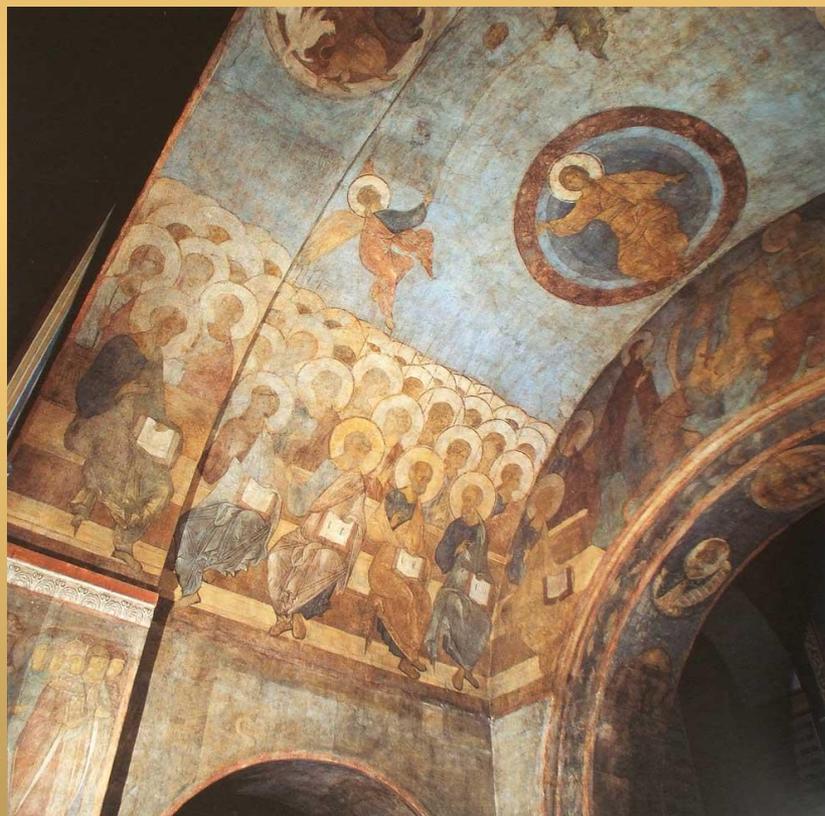
Фреска южного склона свода
южного нефа.

Даниил Чёрный и Андрей Рублев «Страшный Суд»

Успенский собор, Владимир

- Росписи Даниила Черного отличаются цельностью и гармоничностью композиции, совершенством рисунка, живостью движения, выразительным колоритом.

Андрей Рублев

(ок. 1370 – ок. 1430)

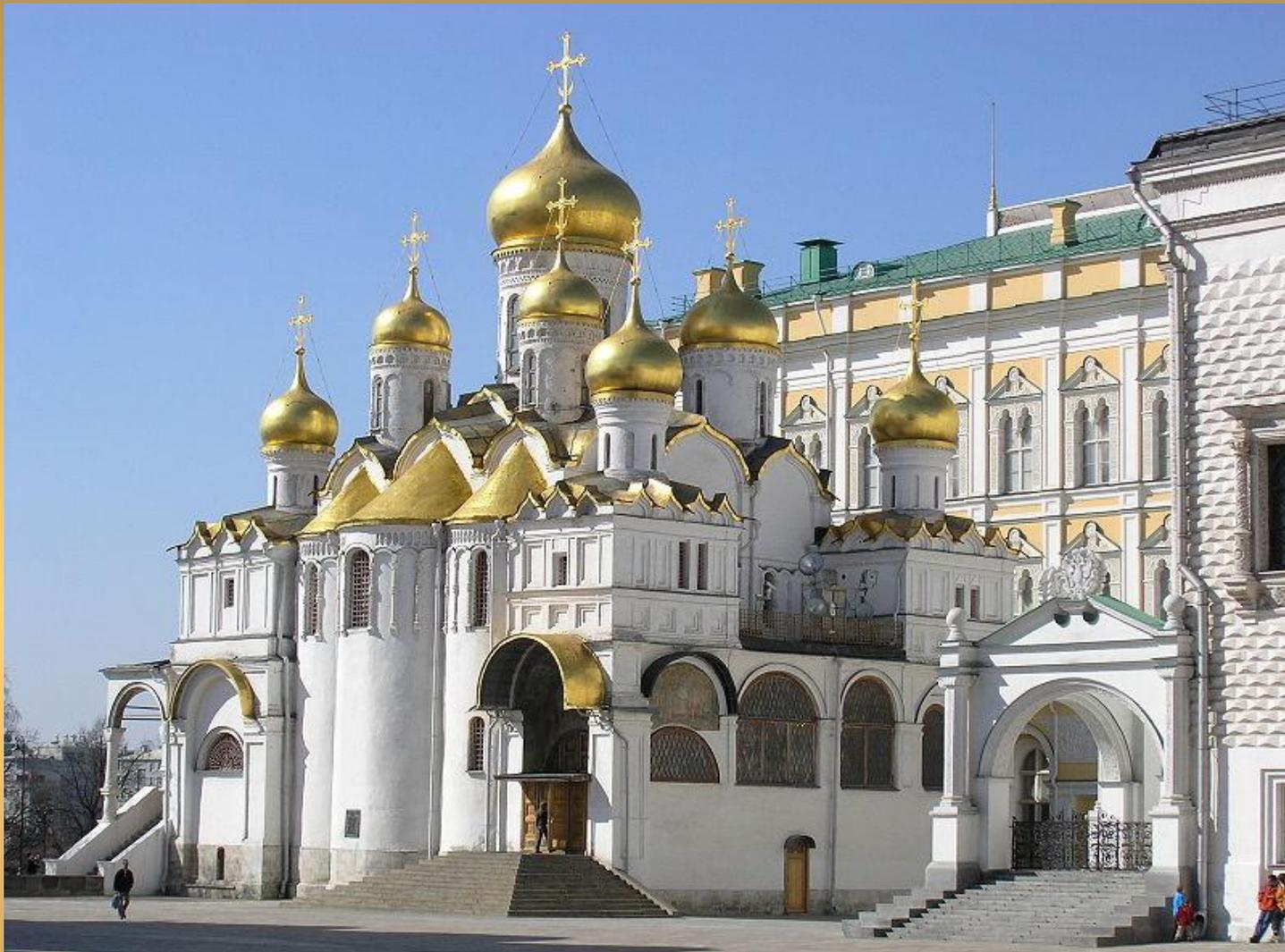

МОСКОВСКАЯ ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА

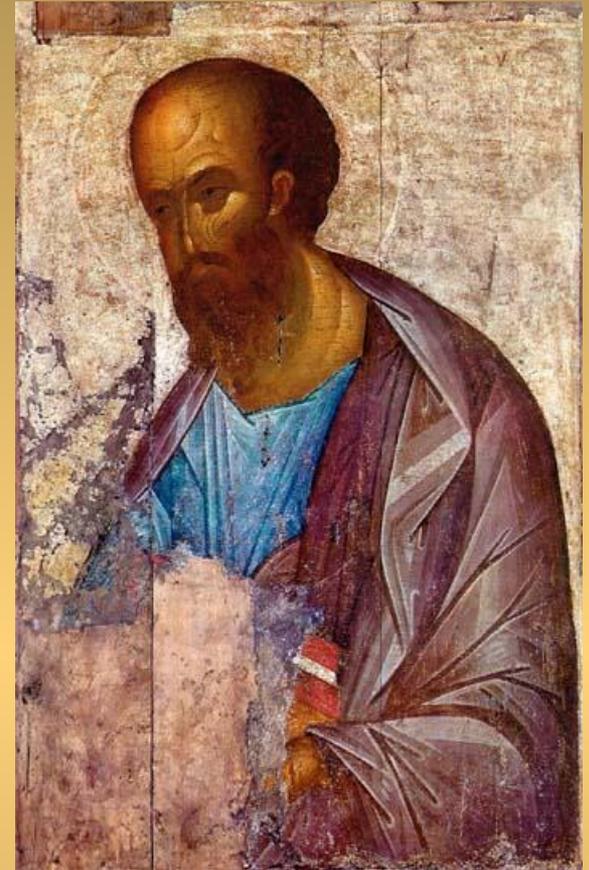
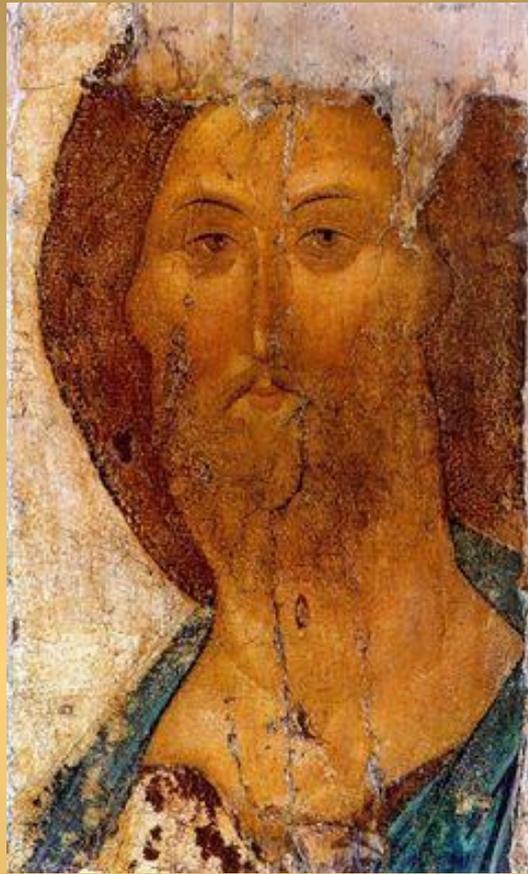
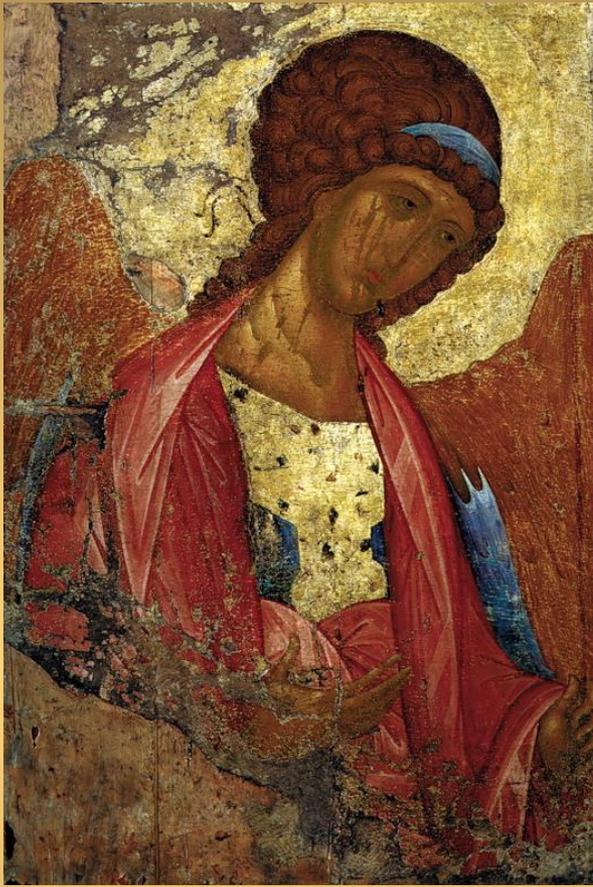
- наиболее известный и почитаемый русский иконописец **МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ИКОНОПИСИ**, книжной и монументальной живописи XV века. Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных.

Сведения о Рублеве весьма скудны. В «Житии Сергия Радонежского» о нем сказано: «Андрей иконописец преизрядный и всех превосходит в мудрости зелне...». Современники называли его также «мужем в добродетели **СЪВРЪШЕННЫМ**».

Впервые имя Рублева упоминается в летописи под 1405 г., когда он вместе с «Феофаном иконником гречином» и «Прохором старцем с Городца», «начаша подписывати» Благовещенский собор Московского Кремля.

Самостоятельное творчество Рублева началось в 90-х годах XIV в. с росписи алтарных столбов Успенского собора на Городке в Звенигороде, куда его пригласил вместе с другими троицкими иконниками князь Юрий Дмитриевич.

**Андрей Рублёв.
Апостол Павел.
Икона
Звенигородского
деисусного чина.
Около 1400 г.
Третьяковская
галерея, Москва**

**Андрей Рублёв. Апостолы в композиции «Страшный суд».
Фреска Успенском собора во Владимире. 1408 г.**

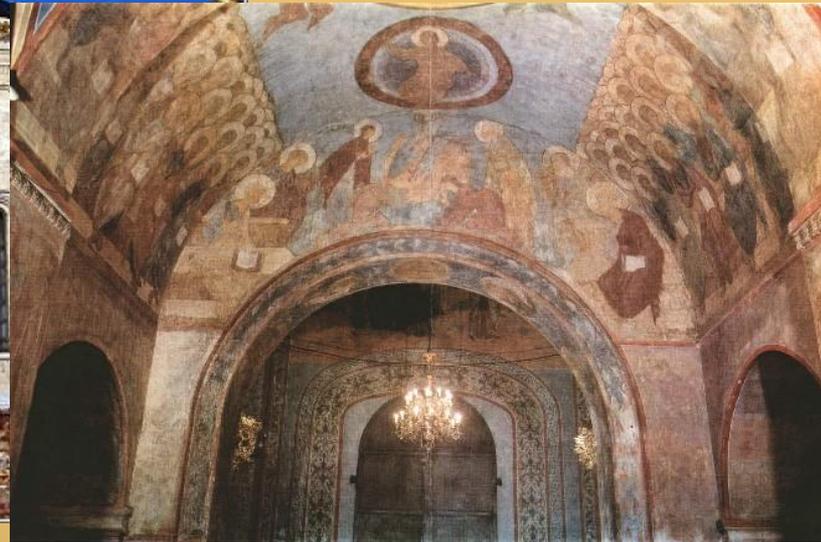
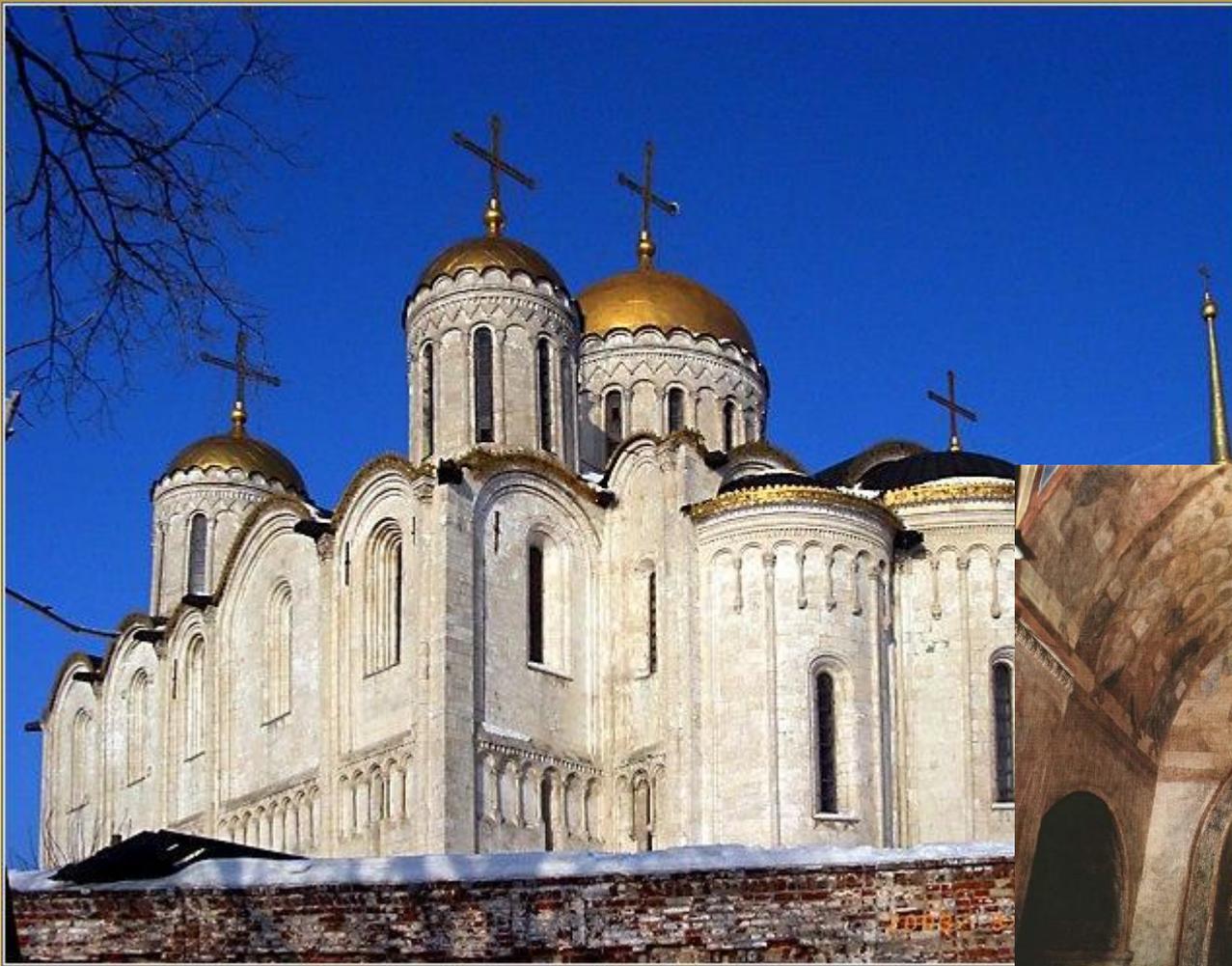
**Андрей Рублёв.
Архангел Михаил.
Икона
Звенигородского
деисусного чина.
Около 1400 г.
Третьяковская
галерея, Москва.**

**Андрей Рублёв.
Спас. Икона
Звенигородского
деисусного чина.
Около 1400 г.
Третьяковская
галерея, Москва.**

Вместе с Даниилом Черным, дружба с которым прошла через всю его жизнь, Рублев работал над миниатюрами-иллюстрациями Евангелия Хитрово и Морозовского Евангелия из Успенского собора Московского Кремля.

В 1408 г. Рублев и Даниил Черный расписали Успенский собор во Владимире

Иконостас Успенского собора — самый большой из русских иконостасов. Центральную икону успенского иконостаса — «Спас в силах» и икону апостола Андрея написал Рублев.

**Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
1422-1423 гг. В 1548 г. к собору был пристроен
одноапсидный Никоновский придел.**

Андрей и его друг Даниил умерли в 1427 г. от «морowego поветрия» и погребены в Спасо-Андрониковом монастыре. В 1988 г. Русская православная церковь канонизировала Рублева.

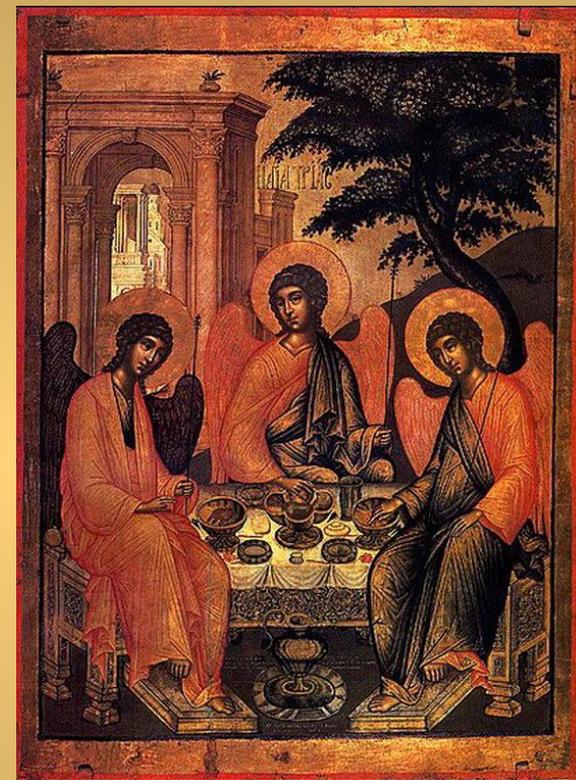
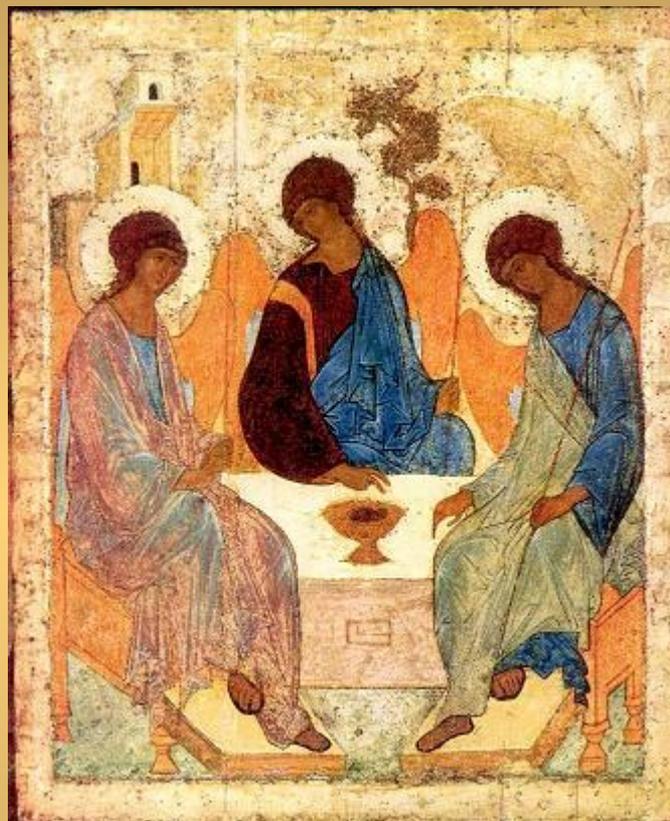
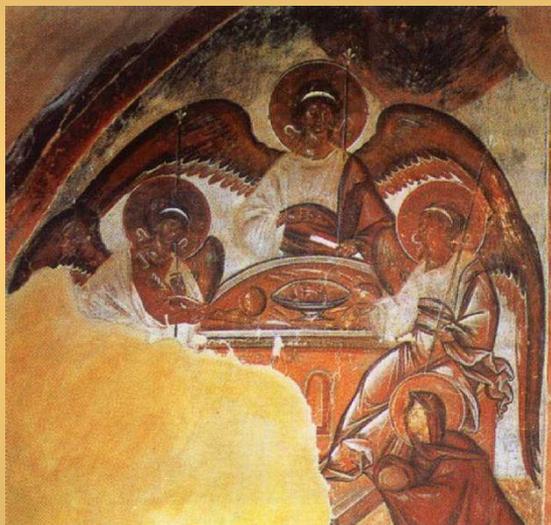

Согласно «Сказанию о святых иконописцах», Никон Радонежский повелел Рублеву «написати образ пресвятыя Троицы в похвалу отцу своему, святому Сергию чудотворцу».

в 1411 г., в расцвете творческих сил, Рублев создал свой великий шедевр — «Троицу»

Андрей Рублев.
Троица

Образ «Троицы» — это воплощение человеческой любви в самом высоком ее созидательном смысле, «побеждающей ненавистную рознь мира сего».

**Искусство Андрея Рублева
характеризуется гармоничным
рисунком, мягким и светлым
колоритом, созерцательностью.**

**Андрей Рублев выразил в
«Троице» идею божественной
любви.**

Дионисий

(около 1440—1503/08 год

МОСКОВСКАЯ ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА

- ведущий московский иконописец и мастер фресок конца XV — начала XVI веков. Считается продолжателем традиций Андрея Рублёва.
- **Дионисий** — первый известный по документам русский иконописец светского сословия.
- Писал иконы и фрески, отмеченные чертами праздничности, нарядности, изысканности. Иконы «Спас в силах», «Распятие» и др. хранятся в Третьяковской галерее.
- Сохранились фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре под Вологдой.

Первый из серьезных заказов Дионисий получил между 1467 и 1477 гг., когда ему предложили участвовать в росписях церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Пафнутьево-Боровском монастыре.

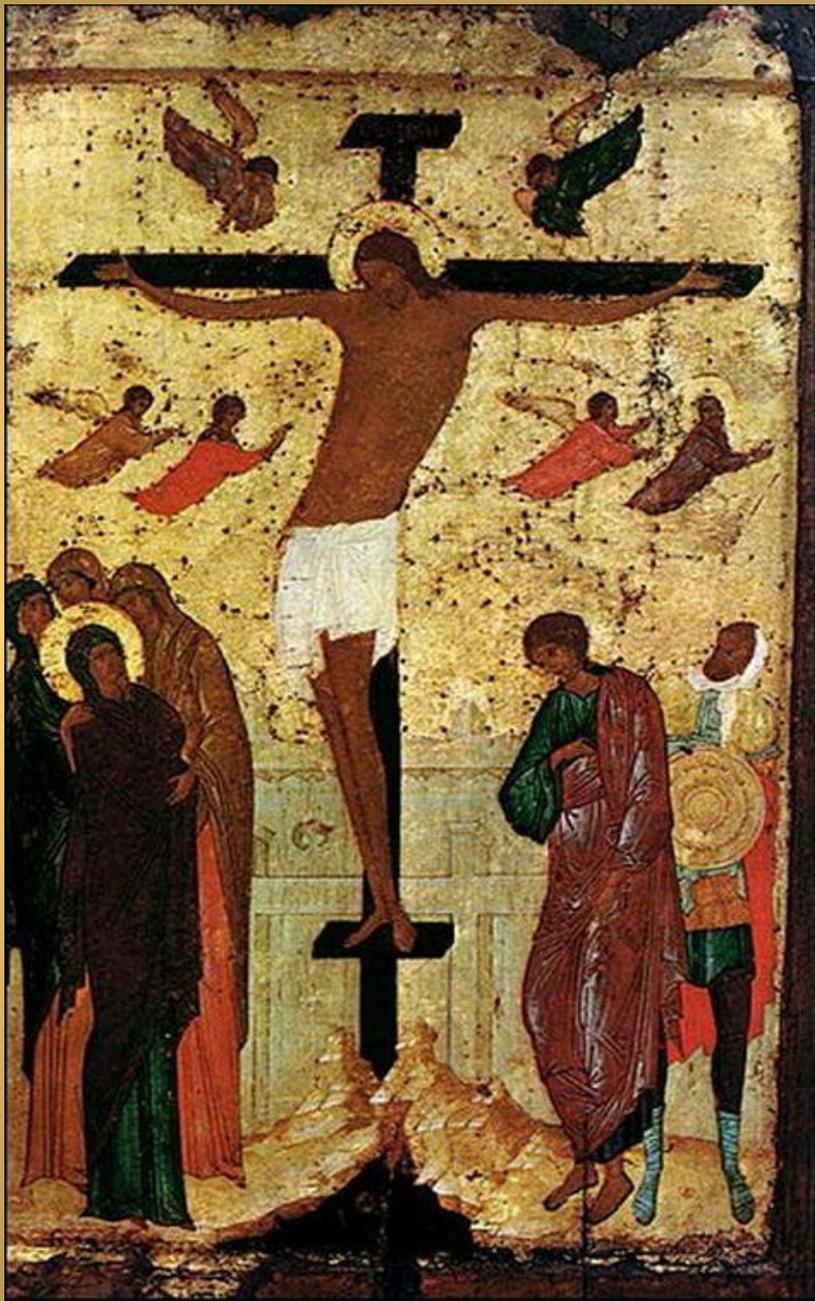

- Вторая половина XV и начало XVI века связаны с другим гениальным мастером, имя которого ставилось рядом с именем преподобного Андрея, — Дионисием, работавшим со своими сыновьями. Его творчество, опираясь на традиции Рублева, представляет собой блестящее завершение русской иконописи XV века.
- Этот период знаменует собой большое совершенство техники, изощренность линий, изысканность форм и красок. Для самого Дионисия, творчество которого проникнуто особой жизнерадостностью, **характерны удлиненные, изысканные пропорции фигур, подчеркнутая грация движений, гибкий, сильный и плавный рисунок. Его чистый колорит с нежными зелеными, розовыми, голубыми и желтыми тонами отличается особой музыкальностью.**

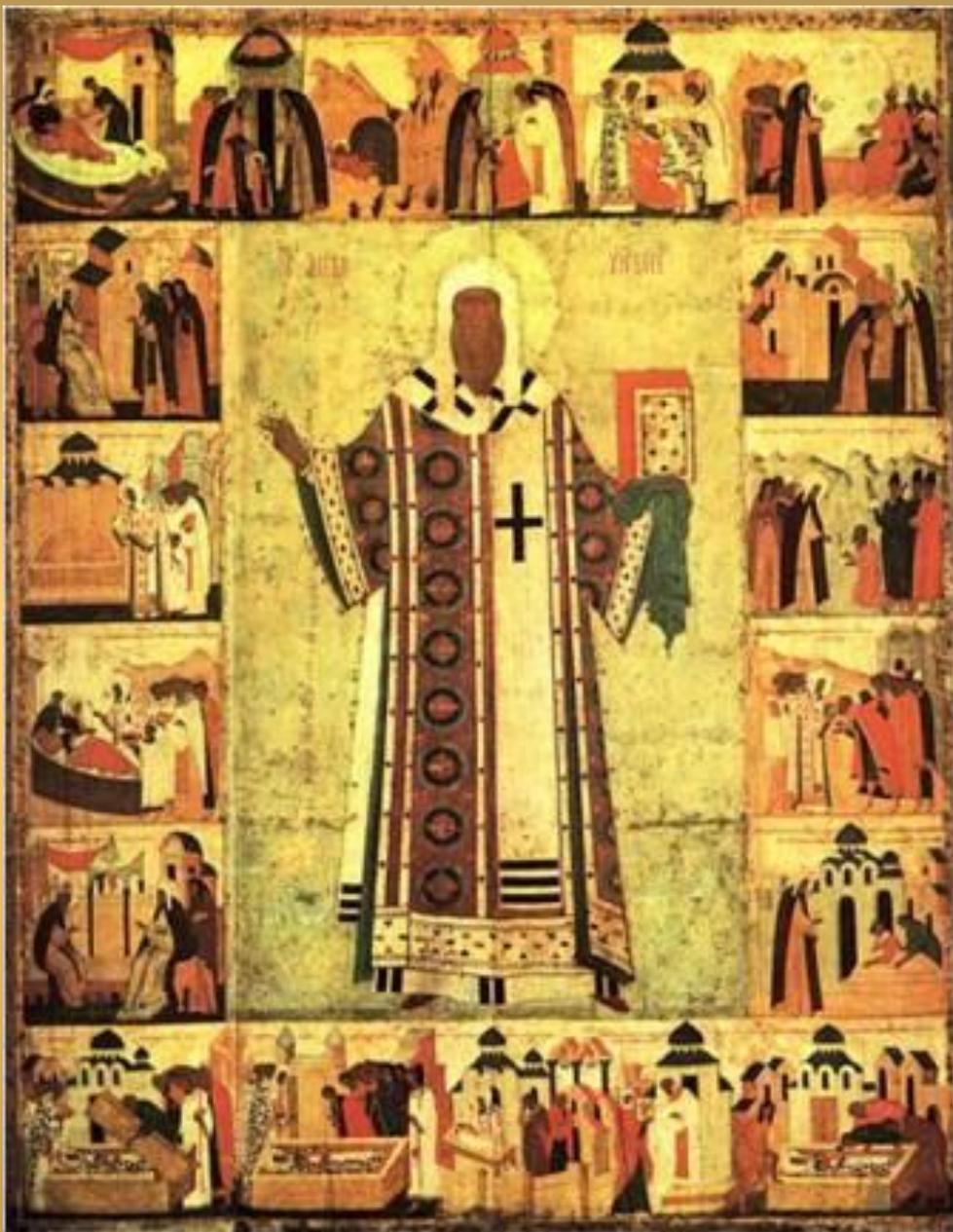
В 1481 г. Дионисий получил новый почетный заказ: вместе с тремя другими мастерами он должен был выполнить иконы для иконостаса Успенского собора Московского Кремля, для деисусного, праздничного и пророческого чина (рядов иконостаса).

Деисус этот был "вельми чудесен" и еще больше прославил имя Дионисия.

Яркая праздничность и парадность его произведения, изысканность их колорита отвечали требованиям времени: Московская Русь переживала период своего расцвета.

**Дионисий.
Митрополит
Алексий с житием.
Икона из
Успенского собора
Московского
кремля.
Конец XV в.**

Наиболее
значительной
работой Дионисия
стали
монументальные
росписи - фрески
собора Рождества
Богородицы
Ферапонтова
монастыря (1495-96).
Здесь художник
трудился не один, а с
сыновьями и
подмастерьями.

**Дионисий. Роспись
южного свода
Рождественского
собора Ферапонтова
монастыря. 1502 г.**

**Дионисий воспел образ
Богоматери.**

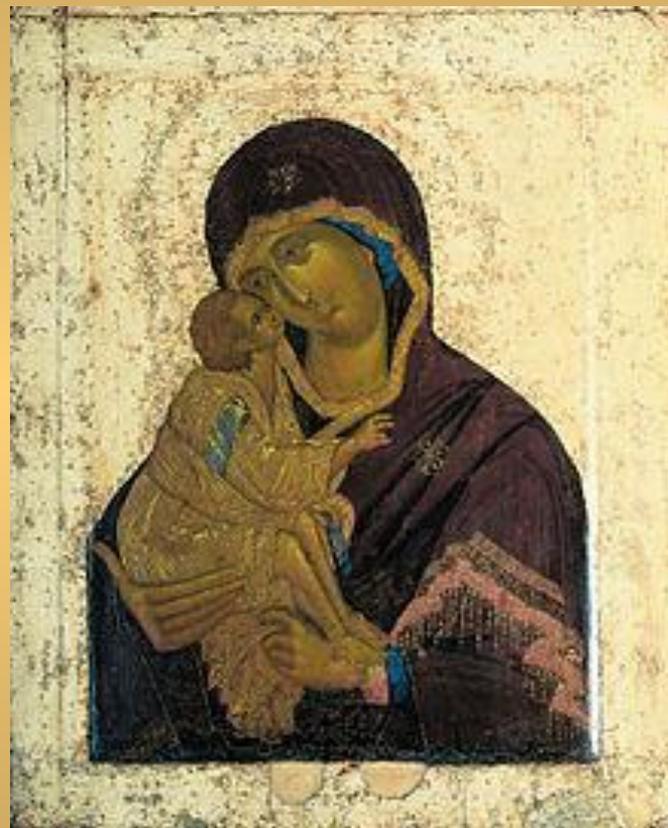
**В его работах можно отметить
удлиненные пропорции и
светлый праздничный колорит.
Творчество Дионисия окрашено
прежде всего лиризмом и
утонченной красотой.**

А. Рублев

Ф. Грек

Ушаков Симон Федорович

(1626-1686)

Усердие и талант привели Ушакова в Оружейную палату Кремля, где к тому времени собрались изографы со всех концов России. В Оружейной палате он трудился более двадцати лет. Его работоспособность и энергия поразительны. Он расписывает стены храмов, пишет иконы и миниатюры, чертит карты, делает рисунки для знамен, монет, украшений на ружьях, гравюр и сам гравюрует. Много пишет по заказам для храмов Москвы, Новгорода, Твери, Ростова, для Троице-Сергиева монастыря.

Ушаков возглавляет иконописную мастерскую и оставляет множество учеников и последователей.

Ветхозаветная Троица
1671 г.

Владимирская икона
Богоматери
1668г

Князь М.В. Скопин-
Шуйский.
Парсуна.
Ок. 1630г

Несмотря на строгий иконографический канон, ограничивающий свободу художника, русские талантливые иконографы, оттачивая и совершенствуя мастерство, были самобытными, узнаваемыми иконописцами. Их творчество становилось на долгие годы предметом подражания и поклонения.

