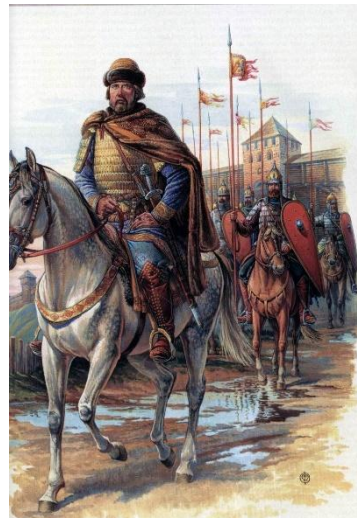

Творчество и
сравнительный анализ
творчества Феофана Грека
и Андрея Рублёва

- ▶ Истоки русского национального художественного стиля теряются в глубине веков. Предпосылки его складывались задолго до принятия Русью христианства в 10 в. И хотя художественные формы часто были заимствованы, сначала в Византии, а затем на Западе, русские, однако, эти формы всегда наполняли своим содержанием, что приводило к возникновению своеобразного художественного стиля. Такова, например, архитектура Киевской, Владимиро - Суздальской, Московской Руси, Новгорода и Пскова, искусство иконописи, мозаики и фрески. Таковыми стали «нарышкинское» и «голицинское барокко», архитектура «петровского барокко», русский классицизм, русский ампир, модерн.
- ▶ Над Древней Русью проносились такие ураганы, как монгольское нашествие, стёршее с лица земли даже огромные каменные здания. Вторжения врагов и бесчисленные пожары испепеляли русские города, уничтожая множество книг, икон и храмов.

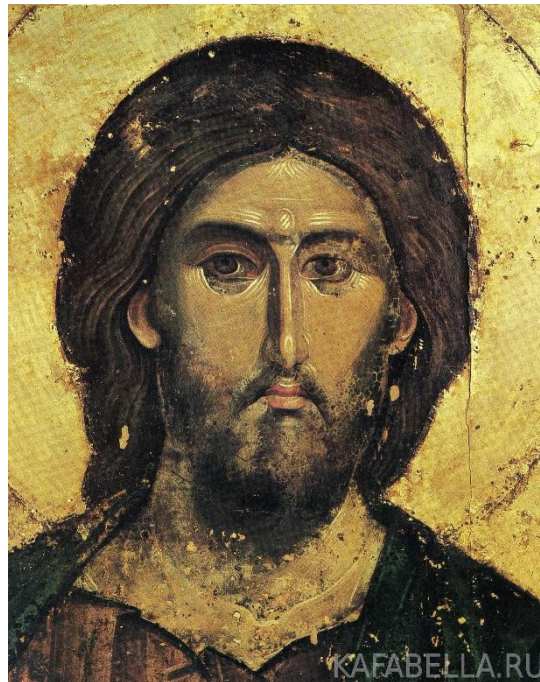
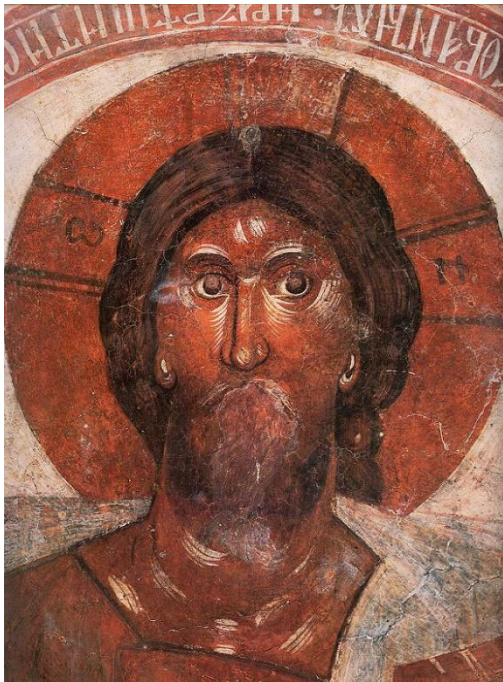

- ▶ В 1380 году произошла кровопролитная битва на Куликовом поле, положившая начало освобождению Руси от татарского ига. Через два года Москва была разорена и сожжена Тохтамышем. В 1395 году Русь подверглась новому нашествию - на этот раз на неё обрушились полчища Тамерлана. Несмотря на готовность великого князя Василия Дмитриевича дать отпор врагу, шансов на победу было очень мало ввиду колоссального численного превосходства войск противника. Оставалась одна надежда на заступничество Божией Матери. В Москву из Владимира была принесена чудотворная икона Божией Матери. Весь народ во главе с митрополитом Киприаном вышел встречать святую икону на место, где в последствии в память этого события был основан Сретенский монастырь. Церковь призвала всех к молитве, посту и покаянию. Произошло чудо: Мать Божия явилась Тамерлану (Темир - Аскаку) во сне и грозно запретила ему идти на Москву. Дойдя до Ельца, Тамерлан повернул обратно и исчез так же внезапно, как и появился. Вскоре после этого святой Андрей написал копию с образа Божией Матери Владимирской по благословлению митрополита Киприана. В создающемся централизованном государстве начинается формирование общерусской культуры. Раннемосковское зодчество с типом, одноглавого четырехстопного храма башнеобразной конструкции имело огромное значение для расцвета общерусской архитектуры конца 15-16 веков. Его скромность и изящество, ясность и чистота форм сродни живописному искусству Андрея Рублёва. Вполне вероятно, что эти события повлияли на выбор монашеского пути, сделанного святым Андреем.

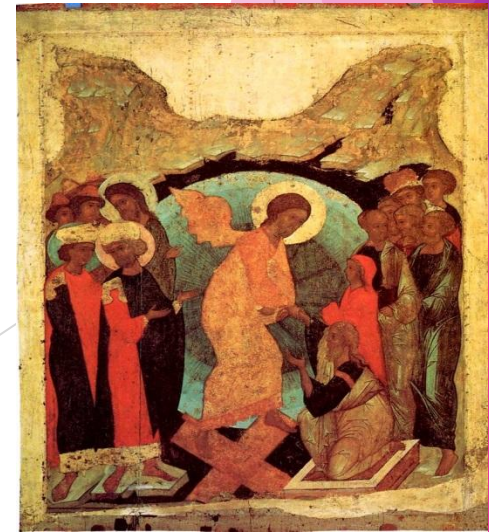
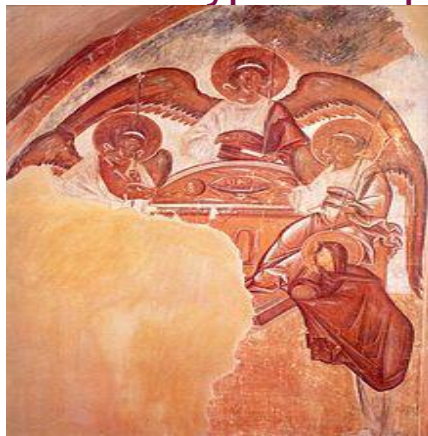

Феофан Грек

- ▶ В 70-х годах 14 века в Новгороде, где уже сформировалась самобытная художественная школа живописи, появляется выходец из Константинополя - знаменитый Феофан Грек.
- ▶ Феофан родился в Византии (отсюда прозвище Грек), до приезда на Русь работал в Константинополе, Халкидоне (пригород Константинополя), гегуэзских Галате и Кафе (ныне Феодосия в Крыму) (росписи не сохранились). Вероятно, прибыл на Русь в возрасте 35--40 лет вместе с митрополитом Киприаном.

- ▶ К этому времени Феофаном было расписано сорок каменных церквей в Константинополе, Халкидоне и Галате. Из Византии мастер перебрался в Кафу (Феодосия), в ту пору богатую генуэзскую колонию, а оттуда -- в Новгород.
- ▶ Феофан Грек поселился в Новгороде в 1370 году. В 1378 году он начал работу над росписью церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Фрески сохранились частично. Самым грандиозным изображением в храме является погрудное изображение Спаса Вседержителя в куполе. Кроме купола Феофаном расписан барабан фигурами праотцев и пророков Ильи и Иоанна Предтечи. До нас дошли так же росписи абсиды -- фрагменты чина святителей и «Евхаристии», часть фигуры Богородицы на южном алтарном столбе, и «Крещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Проповедь Христа апостолам» и «Сошествие во ад» на сводах и примыкающим к ним стенах. Лучше всего сохранились фрески Троицкого придела. Это орнамент, фронтальные фигуры святых, полуфигура «Знамения» с предстоящими ангелами, престол с подходящими к нему четырьмя святителями и, в верхней части стены -- Столпники, ветхозаветная «Троица», медальоны с Иоанном Лествичником, Агафоном, Акакием и Фигура Макария Египетского.

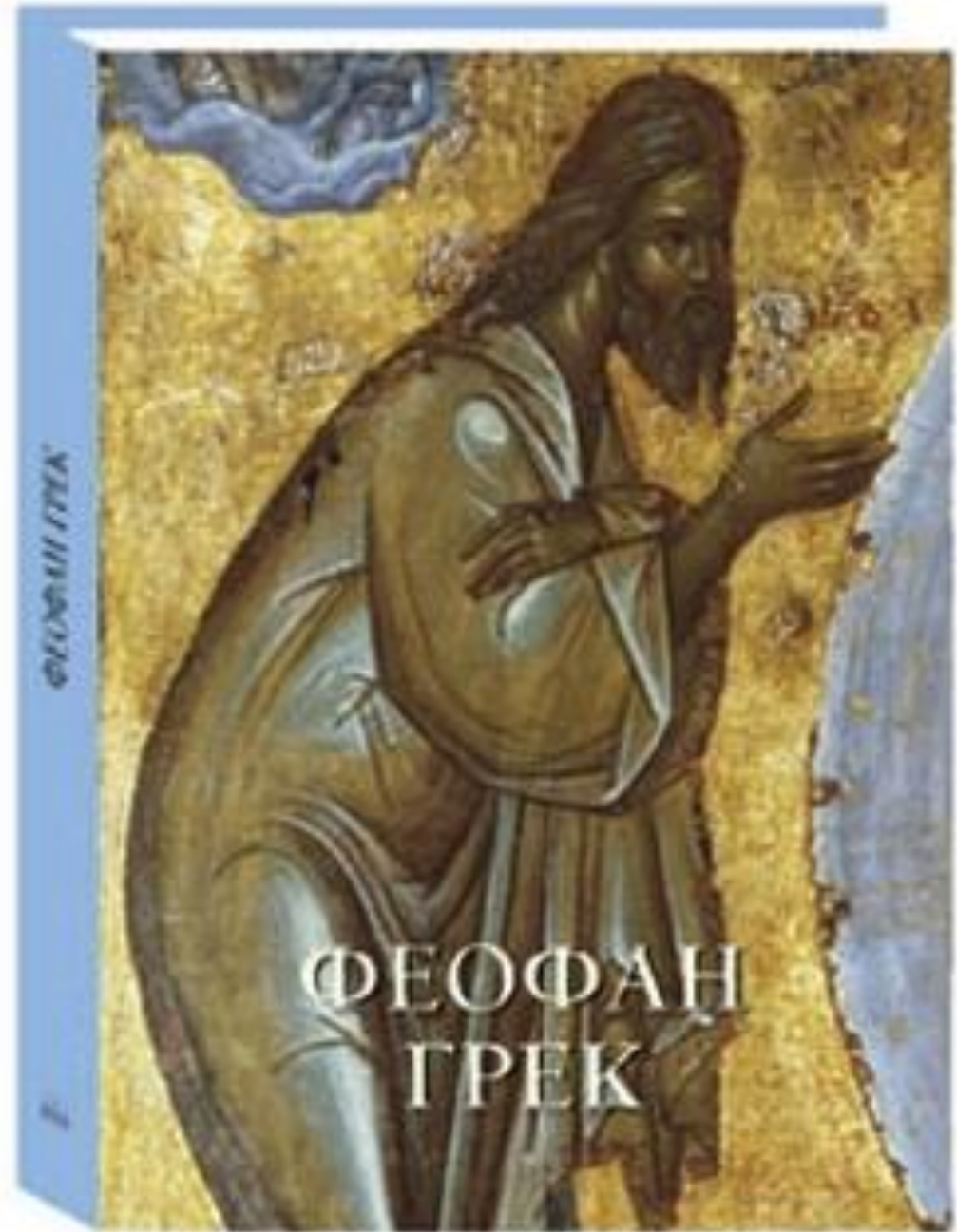

- ▶ Смелое вхождение Феофана в новгородскую школу живописи явилось для неё живительной встряской. Вырываясь из византийского застоя, гений Феофана в свою очередь будил в русской живописи волю к раскрепощению, к свободному выявлению собственной динамичности, собственного темперамента. Аскетическая суровость его образов не могла привиться на русской почве, но их психологическая многогранность отвечала стремлению новгородских художников передать внутренний мир человека, а живописность феофановских композиций открывала новые горизонты их вдохновенному мастерству. Феофан Грек познакомил русских мастеров с византийским искусством.
- ▶ В Москве Феофан Грек проявил себя в росписи храмов, частных домов, в книжной графике и в написании икон.
- ▶ С переездом искусство Феофана Грека меняет свой характер. Можно подумать, что мастер увидел все в другом свете. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля, который он сделал в сотрудничестве с другим мастером Прохором из Городца и Андреем Рублевым, явился тому свидетельством. В серии праздников, и более всего в молящихся, из деисусского ряда мы видим небесную иерархию, спокойно ожидающих прощение за грехи всего человечества. На фреске иконостаса Спаса - Преображенского храма, Иоанн Предтече изображен с высоко поднятой рукой и в короткой одежде. В иконостасе Благовещенского собора Иоанн Креститель покорно стоит с поникшей головой, в длинной милоте до пят. Торжественность, спокойствие, безмолвие характеризует всю деисусную группу святых. Недаром этот иконостас стал на Руси примером, образцом, которому подражали.

- ▶ Возможно, лично Феофану Греку принадлежит знаменитая «Богоматерь Донская» с «Успением Богородицы» на обороте конец 14 века.. В Москве им расписаны три церкви.
- ▶ В церкви святого Михаила он изобразил на стене город, на каменной стене у князя Владимира Андреевича Москву, терем у великого князя расписан невиданною и необычайной росписью. Он писал без образцов. В византийском искусстве, Феофан был, вероятно, первым и одновременно последним мастером со столь ярко выраженной творческой индивидуальностью.

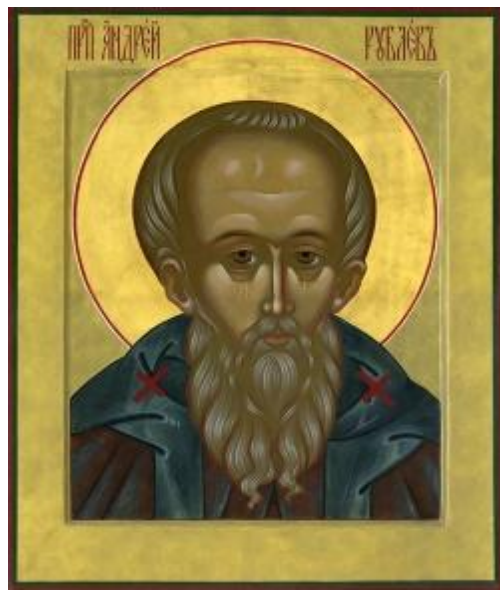
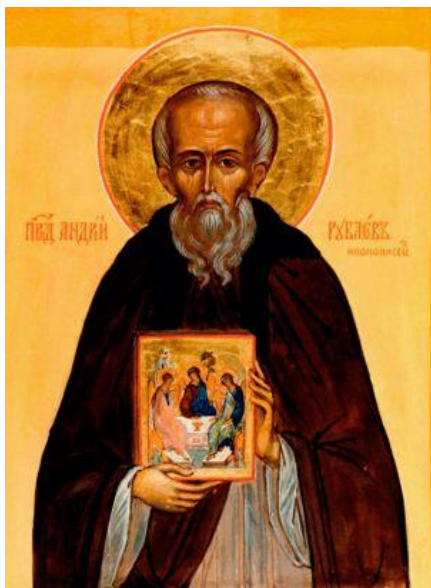

- ▶ Обладая огромным живописным дарованием, Феофан пишет фигуры широкими, смелыми мазками; с изумительным мастерством накладывает поверх первоначальной прикладки сочные белые, голубовато-серые и красные блики, искусно используя их при моделировке формы как могучее средство для достижения экспрессивного эмоционального воздействия. Лики обычно написаны по темно-коричневой прокладке, темные части высветвлены, освещенные, наоборот, пройдены более темным, чем основная прокладка, тоном. Моделировка лиц у Феофана Грека заканчивается нанесением белильных отметок-бликов, которые не всегда кладутся им на выпуклые, выступающие части. Нередко мы находим их на затененных частях лица. Блики не только лепят форму, - они динамизируют ее, когда попадают в нужную точку, они полны движения.
- ▶ Манера письма Грека не встречается ни в одном памятнике, достоверно происходящем из Константинополя, ни в памятниках, связанных с константинопольской художественной традицией. Феофановская живопись, поражающая силой творческого напряжения, страстью, суровостью своих образов, своеобразной манерой письма, развилась в условиях традиции новгородской школы русской монументальной живописи, и потому можно утверждать, что она имеет глубокие корни в русском, а не константинопольском искусстве. Феофан Грек органически связан с художественными традициями русской монументальной живописи, его имя всегда будет фигурировать на страницах русского искусства не как заезжего иностранца, а как одного из замечательных деятелей русской художественной культуры. Переход Феофана из Византии на Русь имеет глубокое символическое значение. Это как бы эстафета искусства, передача светлого его факела из костенеющих старческих рук в руки молодые и крепкие. В истории русского искусства нам важна огромная роль Феофана в развитии сначала новгородской, а затем московской школы живописи.

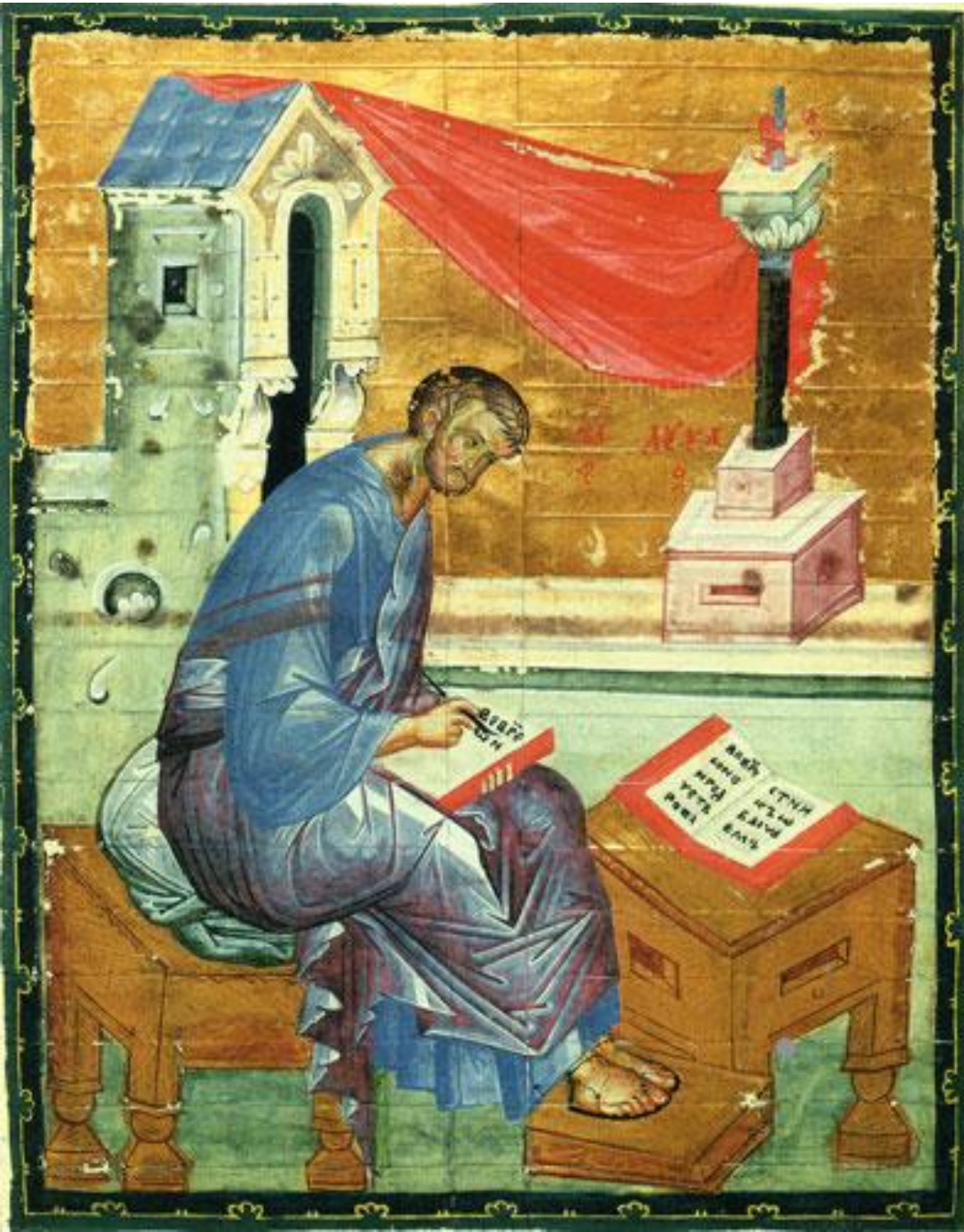

Андрей Рублёв

- ▶ О жизни Рублева известно мало, не установлен даже год его рождения, около 1370 г. Фамилия его, возможно, свидетельствует о том, что он родился в семье мастерового, «рубель» - это инструмент ремесленника. Мирское его имя, то есть данное при рождении, тоже неизвестное. Андрей - имя, присвоенное при постриге, когда он принял монашество.
- ▶ Предполагается, что молодые годы Рублева прошли в Троицко - Сергиевом монастыре, где он и получил образование, затем переехал ближе к Москве в Андроников монастырь. Здесь на молодого иконописца обратили внимание знатные заказчики, его стали привлекать к работам в Кремле; Рублев участвовал в росписи знаменитого Благовещенского собора.

- ▶ Летом 1405 года как свидетельствуют письменные источники, Феофан Грек, Прохор с Городца и Андрей Рублёв выполнили роспись Благовещенского собора Московского Кремля, не дошедшую до нас, так как храм был перестроен. К ранним работам Рублева принадлежат миниатюры и украшения рукописи «Евангелия Хитрово».
- ▶ В 1408 г., Рублев со своим наставником Даниилом Черным расписал Успенский собор во Владимире, сохранилась его фреска «Страшный Суд». Здесь же им был расписан иконостас - чрезвычайно важной детали внутреннего убранства храма. Центральные двери иконостаса именовали «святыми царскими воротами» поскольку через них входит «Царь царствующих и Господь господствующих». Это был вход в алтарь, символизирующий рай, и живопись их украшающая, указывала на это. В верхней части врат писали Благовещение, открывшее людям путь в рай, под ним - четырёх евангелистов, поведавших миру об этом спасении. На плоскости архитрава под вратами изображали сцену причащения - раздачи тела и крови Иисуса под видом хлеба и вина. Иконография северных дверей в жертвенник и южных - в дьяконик не была такой строгой, как для святых царских врат. На них помещали образы святых, архангелов, Благоразумного разбойника. Были увеличены размеры и число деисусных икон, занявших весь архитрав алтарной преграды. В нём с молитвой к Богу обращались не только Богородица и Иоанн Предтеча, но и архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Пётр и Павел, великомученики Георгий Победоносец и Дмитрий Солужский.

- ▶ Примерно в это же время написаны иконы так называемого «Звенигородского чина». Вместе с Даниилом Черным Рублев руководил работами по росписи и созданию Троицкого собора Троице - Сергиева монастыря. Икона «Спас в силах» также принадлежит к несомненным работам Рублева, времени расцвета его таланта.
- ▶ В последние годы жизни художник работал над росписью Спасского собора Андроникова монастыря, но они не сохранились. Здесь, в этом монастыре, Рублев и закончил свои дни, он умер 29 января 1430 г. Сейчас в Спасо-Андронниковом монастыре в Москве находится Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева.
- ▶ Несомненно, вершиной творчества Рублёва, вершиной всей древнерусской живописи является «Троица». Он написал её в память Сергия Радонежского для церкви, посвящённой, как и весь монастырь, Троице.

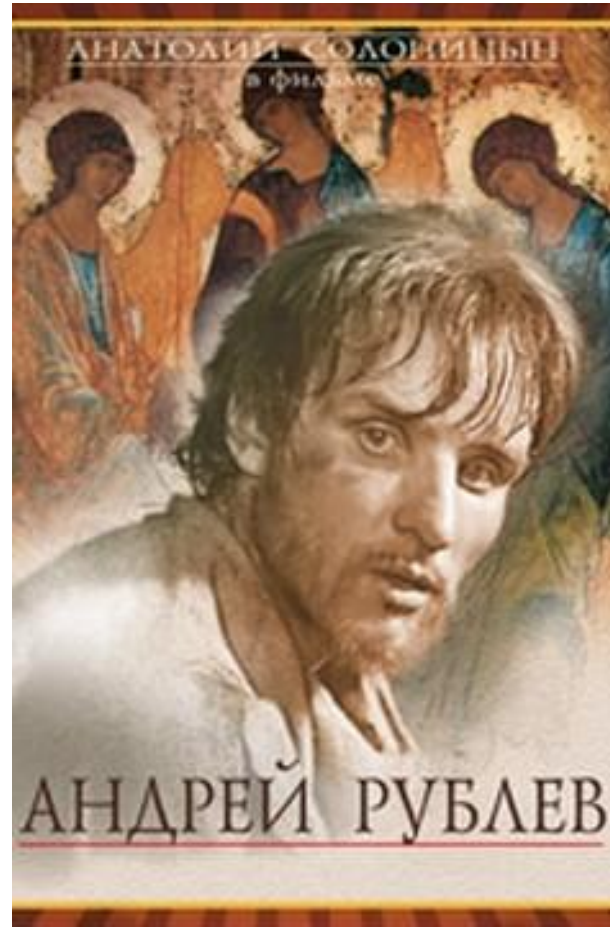

- ▶ В древнерусской живописи и до Андрея Рублева писали Святую Троицу, только обычно кроме трех ангелов изображали и Сару с Авраамом, которые хлопчут у стола, принося угощение. Андрей Рублев не стал изображать сцену гостеприимства, оставив только ангелов вокруг стола. Ему важно было выразить основное - заботу Бога о людях, беседу ангелов о судьбе человечества, мысль о согласии, о принятом решении. Для русских людей конца 14- начала 15 веков идея триединого Бога была важна как символ единения и объединения всех русских земель вокруг Москвы. Изображая Троицу как нераздельное триединое божество, Андрей Рублёв избрал очертания круга, символизирующего вечность. За левым ангелом изображен дом как символ «Божественного домостроительства»; так называли в старину устройство вселенной. За средним встаёт дерево как напоминание о деревянном кресте, на котором был распят Иисус. За правым виднеется гора - знак возвышенного.
- ▶ В «Троице» Рублёва не изображены ни васильки, ни какие-либо другие цветы, она сама подобна цветам, которые, по словам одного древнерусского текста, «на радость нам даны». В ней не представлен эффект солнечных лучей, которыми овладела живопись нового времени, сама она излучает свет, который, как верили тогда, «прогоняет тьму». И теперь в залах Третьяковской галереи среди множества превосходных древнерусских икон «Троица» Рублёва выделяется своей красотой, своим совершенством как невиданное диво, как высокое откровение, как настоящее чудо искусства.

- ▶ Андрей Рублев почитался при жизни выдающимся мастером, но подлинная слава пришла к нему уже после смерти, причём далеко не сразу. Зато слава эта оказалась непредсказуемой. Скупость исторических данных не позволяет нам проследить, как возникло и утвердилось это посмертное признание.
- ▶ Однако факты, свидетельствующие о нем неоспоримы. Одним из первых ревностных ценителей художественного наследия Рублёва (более чем через полвека после его кончины) был, по-видимому, известный церковный писатель Иосиф, игумен Волоцкий, основатель Волоколамского монастыря. Монастыри хвалятся друг перед другом обладанием рублёвскими иконами. А на миниатюрах, украшающих летописные своды и жития святых, мы видим изображения самого Рублёва в монашеском облачении, с окладистой бородой, расписывающим вместе с Даниилом стены храма.

- ▶ Можно сказать без преувеличения, что само имя Рублёва стало тогда синонимом идеального иконописца. Таким оно осталось и в последующие века.
- ▶ Объединение Руси осуществлялось Москвой. Московской же школе живописи, из которой вышел Рублёв, было суждено увенчать всё древнерусское живописное творчество, равно как подмосковная церковь Вознесения (в Коломенском) знаменует, вероятно, вершину всего древнерусского зодчества. Творчество Андрея Рублёва является вершиной средневековой живописи.

Сравнение Феофана Грека и Андрея Рублева

- ▶ В основе творчества Андрея Рублёва лежит иная, нежели у Феофана, философская концепция. Она лишена мрачной безысходности и трагизма. Это философия добра и красоты, гармонии, духовного и материального начал. В христианском учении Рублёв, в отличие от Феофана, видел не идею беспощадного наказания грешного человека, а идею любви, всепрощения, милосердия. Соединение двух миров - духовного и материального - в творчестве Феофана доведено до трагедии, а у Андрея Рублёва это единство мудрости, добра и красоты.
- ▶ Несомненно, Андрей Рублев внимательно присматривался к тому, что делали в Москве не только русские мастера, но и заезжие, в том числе Феофан Грек, с которым он работал. Но, судя по дошедшим до нас произведениям Андрея Рублева, греческий мастер не мог оказать решающего влияния на уже вполне сложившееся направление и характер творчества великого русского художника. Анализ творчества Андрея Рублева, основанный на изучении его подлинных произведений, говорит о том, что искусство русского художника по своему художественному мировоззрению было едва ли не диаметрально противоположным всему тому, что создал Феофан Грек в Новгороде и затем в Москве.

- ▶ Феофан принадлежал к старшему поколению. Для него плотское начало в человеке - это источник греха, а потому для достижения совершенства он должен подавлять и истязать свою натуру. Феофан мастерски передавал душевную бурю в сердцах своих героев. Он был неподражаем, когда надо было изобразить сурового аскета, мудрого проповедника, гордого своей правотой подвижника, их нахмуренные взгляды, искаженные страданием лица.
- ▶ Рублев с большим доверием относится к человеку. Человек у него в основе своей существо доброе, натура вовсе не греховна. Доверие к людям придает миру Рублева жизнерадостный, умиротворенный характер. Русского мастера не смущает, что человек может быть привлекателен и по своему внешнему облику. Он любуется гибкостью юношеских тел, их грацией и изяществом, пропорциональностью фигур. До Рублева в живописи преобладали фигуры либо неподвижные, как бы скованные, либо, наоборот, в резком, порывистом движении. У Рублева люди более спокойны и непринужденны, в их размеренном телодвижении угадывается прелесть обретенной ими свободы.

- ▶ Но Рублев был чуток не только к привлекательности человеческого облика. Человек в его искусстве живет богатой, сосредоточенной внутренней жизнью. Художник приоткрывает завесу над самыми заветными тайнами его души. В стенописи владимирского Успенского собора Рублев создал целую галерею человеческих характеров: здесь и умудренные летами седобородые старцы, и мужи во цвете сил, и женщины, пленительные своей нравственной чистотой, и юноши с простодушно открытым приветливым взглядом. И какое богатство, и разнообразие душевных состояний: и светлая умиротворенность, и робкое ожидание, и вопрошающее недоумение, и созерцательная задумчивость, и полный энтузиазма призыв, и готовность к действию, и, наконец, сдержанное спокойствие на высшей грани совершенства - все это согрето не остывающей исконной добротой человека. Первым, среди мастеров Рублев изобразил лицо со скользящей улыбкой на устах.
- ▶ Монах Троице-Сергиева монастыря, Рублёв не был оторванным от жизни созерцателем. Он всей глубиной своей чуткой души впитывал и переживал великие испытания и подвиги русского народа, стремившегося сбросить монгольское рабство и преодолеть губительные княжеские раздоры, понимал его мысли и чувства, его страдания и идеалы. Если в искусстве Феофана Грека было нечто трагическое, то Рублёв хотел своим светлым искусством помочь народу в его борьбе, ободрить и вдохновить его, упрочить его душевные силы и стойкость, его веру в лучшую жизнь. Своеобразие и значение Рублёва в том что, явившись подлинным классиком древнерусской национальной живописи, он воплотил в своём творчестве черты национального художественного гения. Не случайно народ окружил его имя легендой. Рублёв достиг исключительных высот, его называли «русским Рафаэлем».

- ▶ Рублёв чужд миру трагического и природа его искусства составляют классическая ясность и гармония. Через византийскую живопись, в которой никогда не иссякали античные мотивы, Рублёв глубоко и с мудростью проникает в сущность эстетического идеала древней Эллады. Отталкиваясь от беспокойного, резко индивидуального стиля Феофана Грека, он населяет свои произведения идеальными образами. В отличие от Феофана Рублёв не порывает с традициями византийского классицизма. Он необычайно чуток к новой византийской живописи. Рублёв продолжает лелеять в своём художественном сознании видения величавой старины. Он создал новые художественные ценности, которых не знало до него ни искусство Византии, ни Древней Руси.
- ▶ В живописи Рублёва предметы не освещены светом, а излучают его, проникая через тонкие прозрачные красочные покрывала на поверхность в виде белых и голубоватых пробелов и нежных высветлений лиц и рук с тончайшими переходами от тени к свету. При таком понимании проблемы света, и цвета палитра Рублёва сильно высветляется по сравнению с его византийскими и русскими предшественниками. Небольшие штрихи бликов присутствуют у него как привычный приём старого искусства, но не они творят форму, как это имеет место в живописи Феофана Грека, - они только завершают её.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!