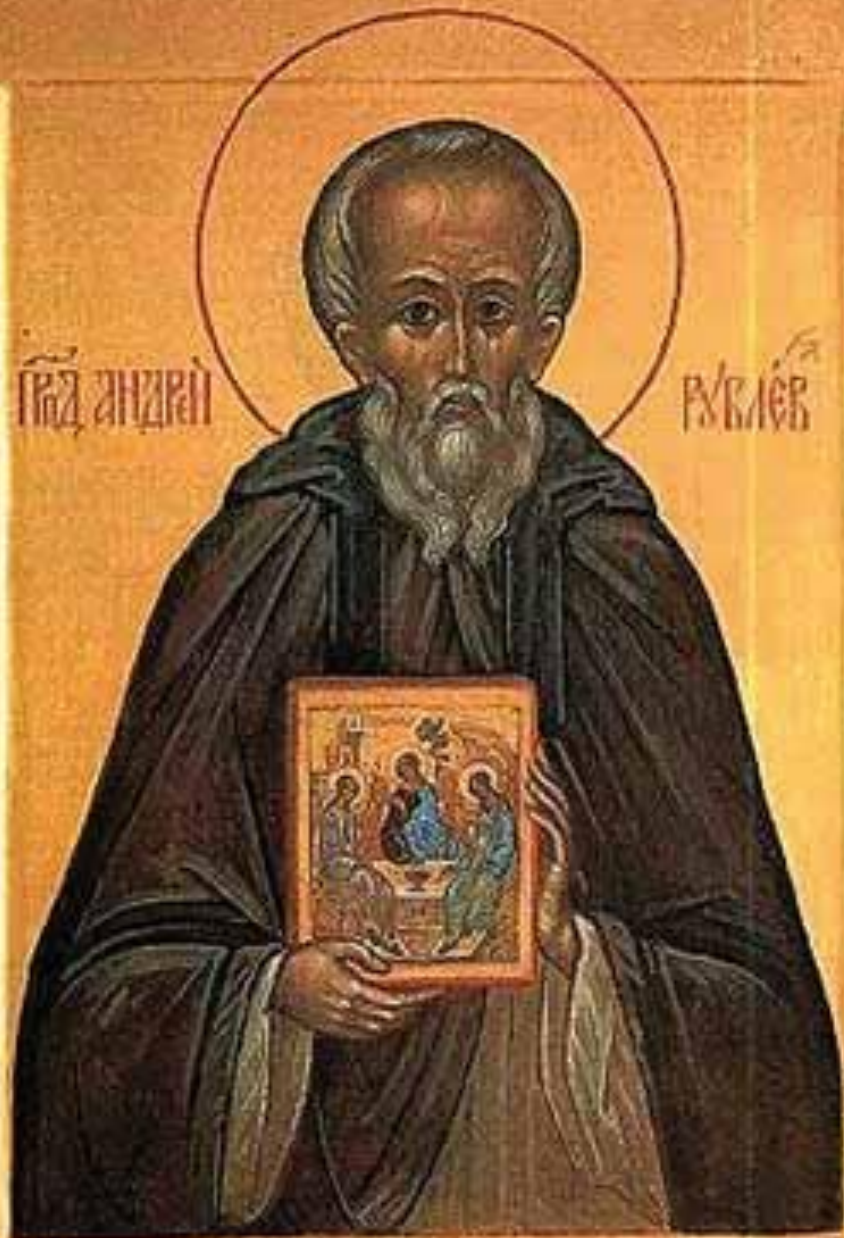

Живопись Московского
княжества конец 14 – нач. 15 вв

Творчество Андрея Рублева и
Феофана Грека

Андрей Рублев

Андрей Рублёв -
наиболее известный
и почитаемый
мастер московской
школы иконописи,
книжной и
монументальной
живописи XV века.
Русской
православной
церковью
канонизирован в
1988 г. в лике
преподобного.

Личность

Сохранилось представление о Рублёве, как о человеке доброго, смиренного нрава, «исполненного радости и светлости». Ему была свойственна большая внутренняя сосредоточенность. Все созданное им – плод глубокого раздумья. Окружающих поражало, что Рублёв подолгу, пристально изучал творения своих предшественников, относясь к иконе как к произведению искусства.

Биография

Андрей Рублёв родился в конце 60-х годов XIV века в небольшом городке Радонеже неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. По всей вероятности, в юности Андрей был послушником этого монастыря, а потом принял сан монаха.

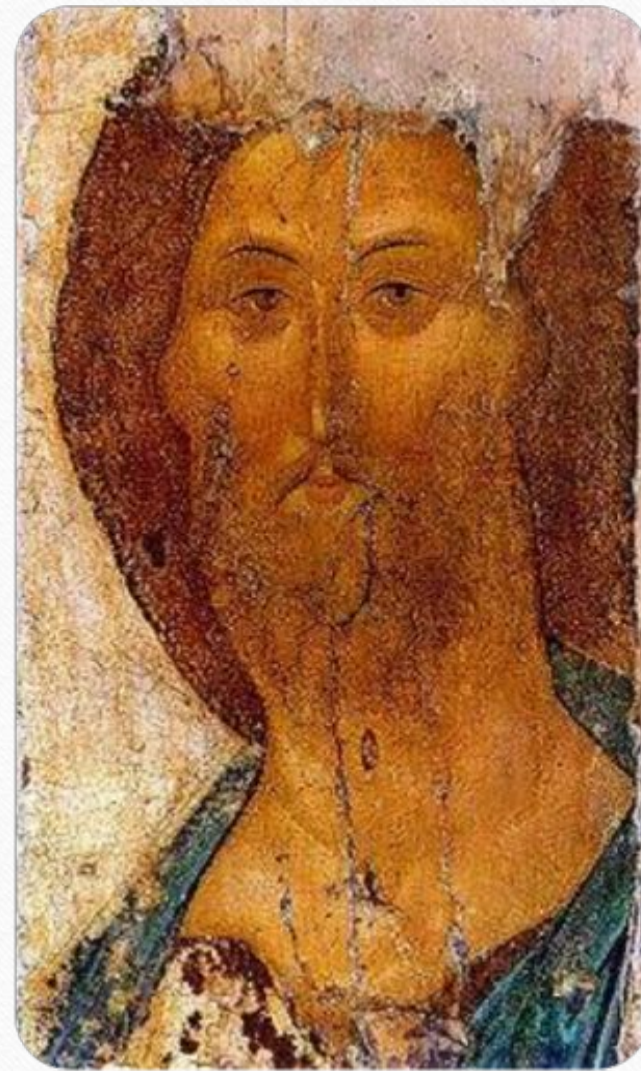
Имя

Андрей — монашеское имя; мирское имя неизвестно (скорее всего, по тогдашней традиции, оно тоже начиналось на «А»). Сохранилась икона, подписанная «Андрей Иванов сын Рублёв»; она поздняя и подпись явно поддельная, но, возможно, является косвенным свидетельством того, что отца художника действительно звали Иваном.

На мировоззрение художника повлияло:

- победа на Куликовом поле;
- экономический подъем Московской Руси;
- рост самосознания русского народа, атмосфера национального подъёма 2-й половины XIV — начала XV веков, для которого характерен глубокий интерес к нравственным и духовным проблемам.

Спас из
Звенигородского чина, рубеж XIV—XV
веков

Куликовская битва и Рублев

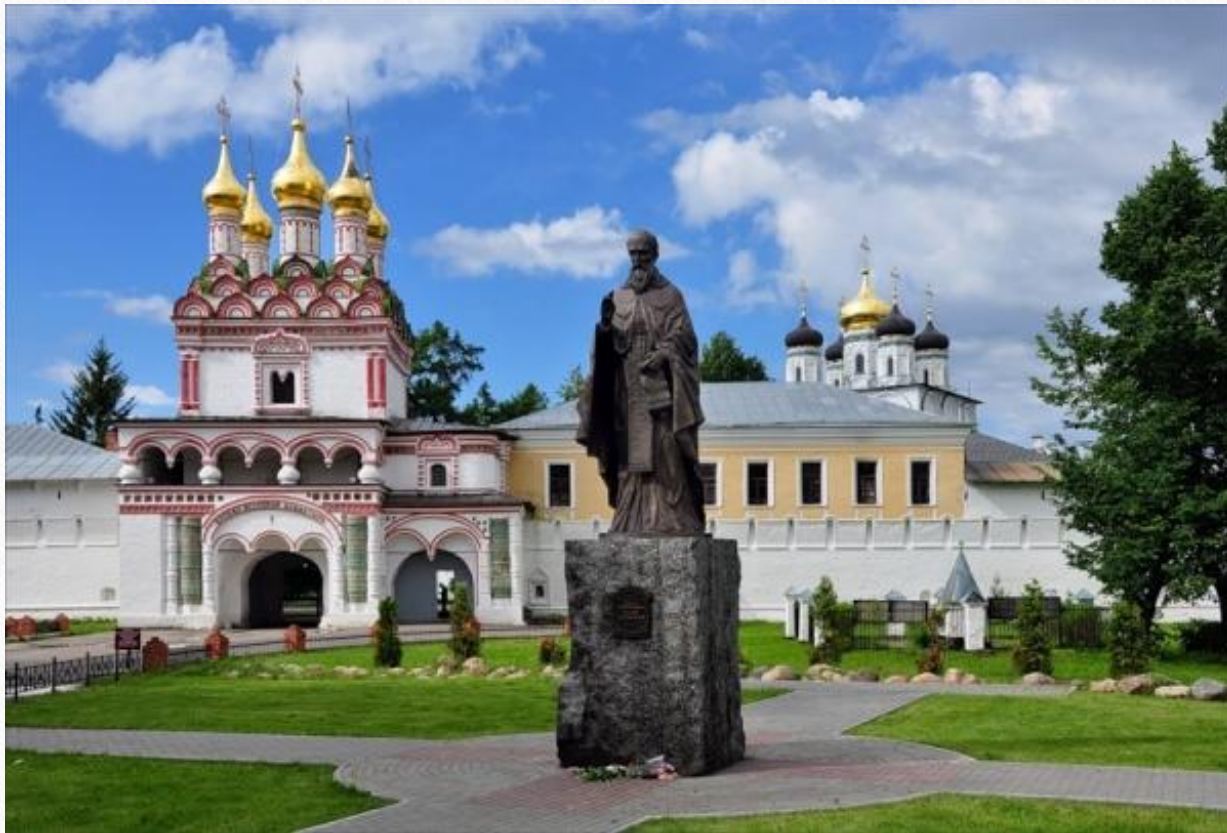
Во время Куликовской битвы в 1380 году Рублёв уже входил в княжескую артель мастеров, которая переходила из города в город и занималась строительством и украшением церквей. В то время на Руси возводилось много церквей, в каждой из которых должны были работать иконописцы.

Иосиф Волоцкий

Первым, кто стал собирать сведения об Андрее Рублеве, был Иосиф Волоцкий, крупнейший церковный и государственный деятель, сыгравший заметную роль в истории Руси на рубеже XV-XVI веков. Он ездил по многим русским монастырям, где застал еще некоторых свидетелей жизни выдающегося иконописца. Конечно же, собирал он и иконы великого мастера.

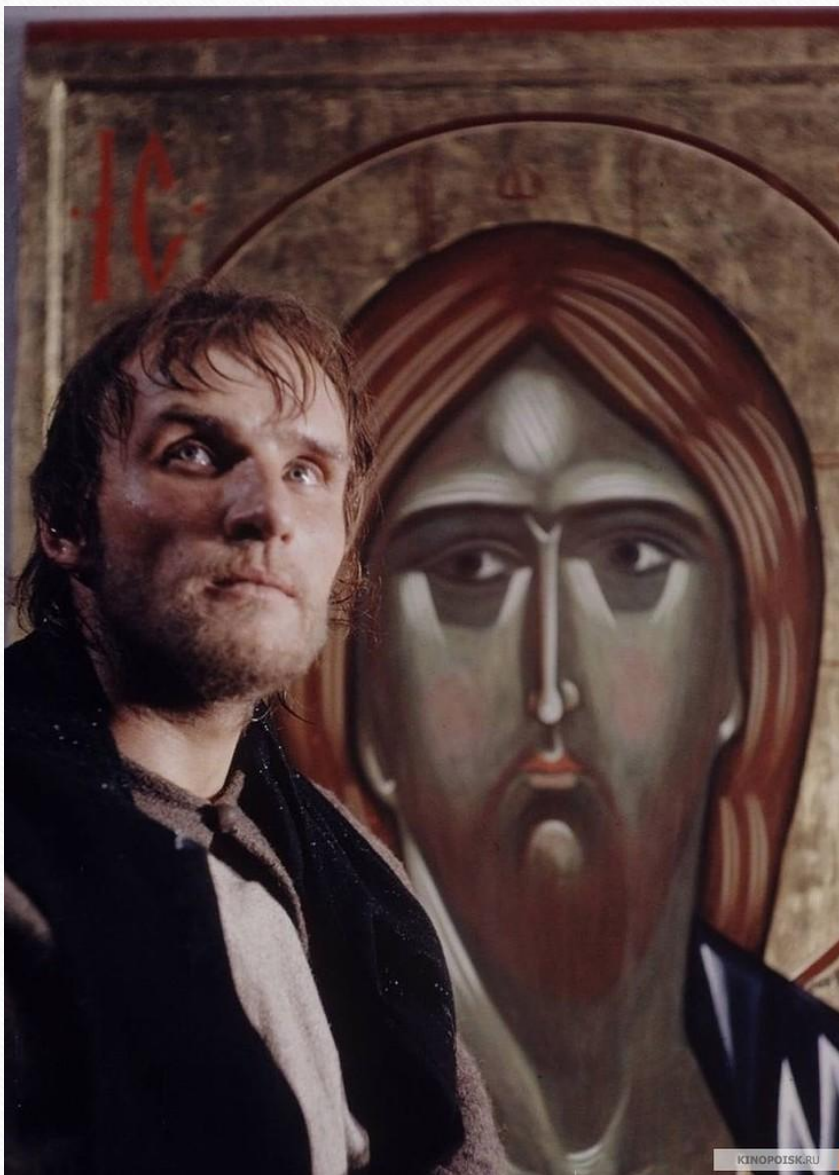

Икона за деревню

Так, наиболее ранние сообщения об иконах Андрея Рублева мы находим именно в описях монастыря, основанного преподобным Иосифом.

Только из документов Иосифо-Волоцкого монастыря стало известно, что иконы рублевского письма почитались очень высоко, а стоимость таких икон уже в то время даже приравнивалась к цене нескольких деревень.

- Невозможно последовательно проследить творческий путь Рублёва, потому что древнерусские художники-иконописцы никогда не подписывали и не датировали свои работы.
- Дошедшие до нас исторические свидетельства о жизни и творчестве Андрея Рублёва крайне бедны хронологическими данными и во многом противоречат друг другу.

Рублев в истории

Рублевым связано всего три точно датированных документа. **Первый из них** — летописное упоминание, что в 1405 году расписывался храм Благовещения "на князя великого дворе". **Второе летописное** известие повествует о работе Андрея Рублева в 1408 году над росписью кафедрального храма — белокаменного Успенского собора во Владимире, где в то время была резиденция (седалище) главы Русской Православной Церкви. **Третье упоминание**, также точно датированное, — это известное свидетельство из деяний Стоглавого собора 1551 года.

Произведений Андрея Рублева, сохранились крайне мало: фрески в Успенском соборе во Владимире и знаменитая икона «Троица» из иконостаса Троицкого собора Троицкого монастыря. Из двух дат написания «Троицы», предлагаемых источниками, — 1411 и 1425-1427 — более вероятной представляется последняя. Другие произведения, перечисленные источниками, либо не сохранились, либо принадлежат не Андрею Рублеву, а ученикам — членам артели, возглавляемой Даниилом Черным и Андреем Рублевым.

Творчество Рублёва

Творчество Рублёва
сложилось на почве
художественных традиций
Московского княжества; он был
хорошо знаком также с
византийским и
южнославянским
художественным опытом.

Первое упоминание об Андрее в летописи появилось только в 1405 году, свидетельствующее о том что Феофаном Греком, Прохором-старцем и чернецом Андреем Рублёвым был расписан Благовещенский собор в Московском кремле. Видимо, к 1405 году Андрей основательно преуспел в своём мастерстве иконописи, если монаху поручили такую ответственную работу и к тому же с Феофаном Греком.

Обет молчания

Можно также добавить, что во многом его творчество определялось традицией исихазма. С ней связаны самые сокровенные образы православной иконописи, в том числе и творения преподобного Андрея Рублева, и русская иконопись смогла достичь столь значительных высот, в первую очередь, благодаря возрождению исихастской традиции на Руси. Сейчас уже не отрицается, что главные качества исихазма — безмолвие и молчание как единственно верный путь "внутреннего делания" — составляли стержень духовной жизни в монастырях эпохи преподобного Сергия Радонежского. Эти традиции незыблемо соблюдались и в Спасо-Андрониковом монастыре, поскольку и об Андрее Рублеве, и о его духовных отцах в житийных источниках сказано, что они очень любили — "любляше зело" — безмолвие и молчание.

Исихазм

Исиха́зм — христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма. Крупнейший современный исследователь **исихазма** о. Иоанн Мейендорф (1926—1992)...

Успенский собор

Второй раз в летописи об Андрее упоминается в 1408 году, когда он делал росписи с Даниилом Чёрным в Успенском соборе во Владимире. Прошло всего 3 года, а у Андрея уже появились помощники и ученики. Все тянулись к нему, потому что к тому времени у Андрея уже полностью сформировался свой индивидуальный, настоящий русский стиль.

Успенский собор

Брусилов Станислав.
Андрей Рублев и
Даниил Черный

Даниил Черный был ближайшим другом Андрея Рублева; вместе с ним он расписывал Успенский собор во Владимире (1408) и Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря (1425-1427).

**А.Рублев. Страшный суд.
Фреска Успенского собора во Владимире. 1408 г.**

Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря

В 1420 годах Андрей с Даниилом Чёрным руководил работами в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря. Эти росписи не сохранились. В 1411г или 1425-27г он создал свой шедевр «Троицу».

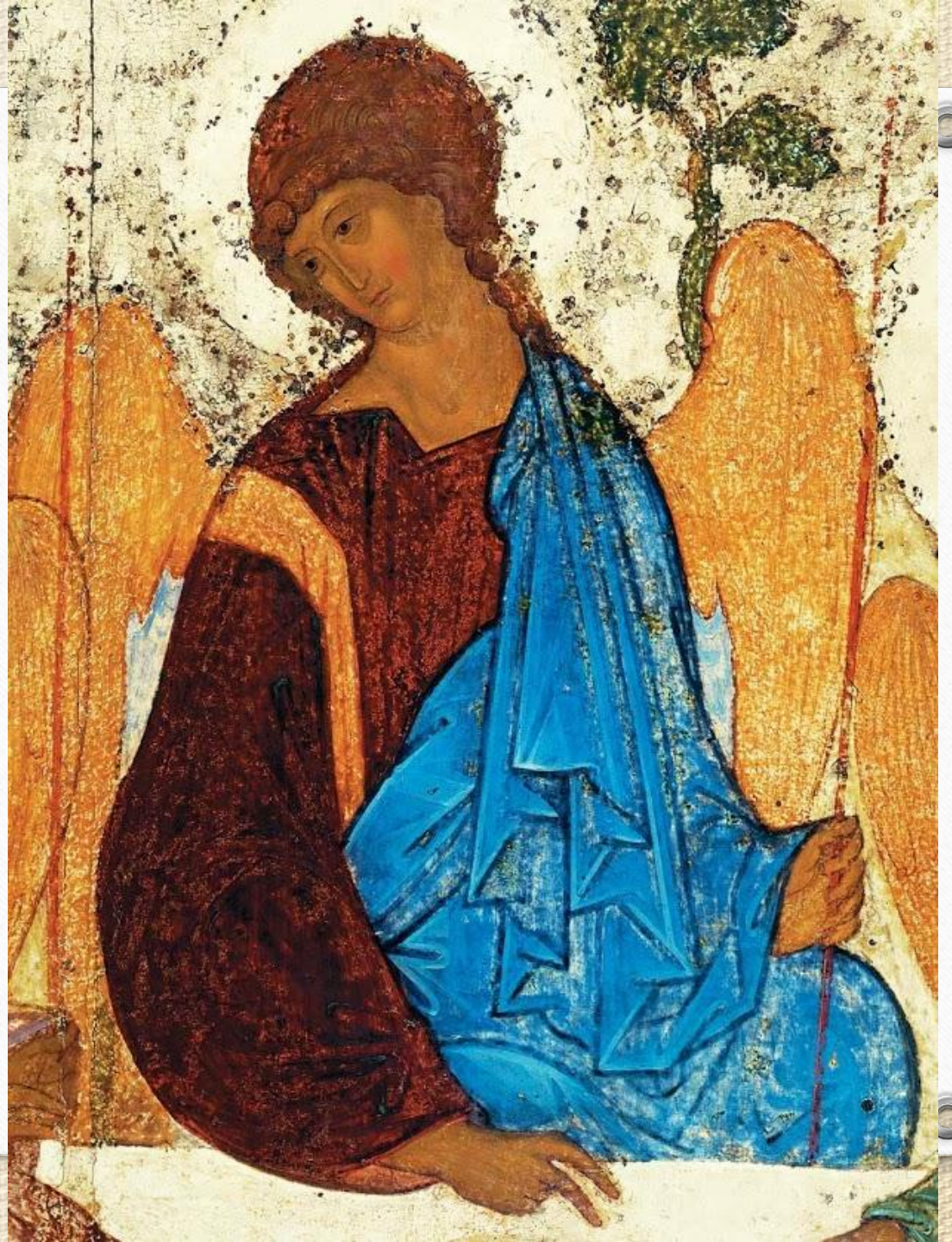

Троица

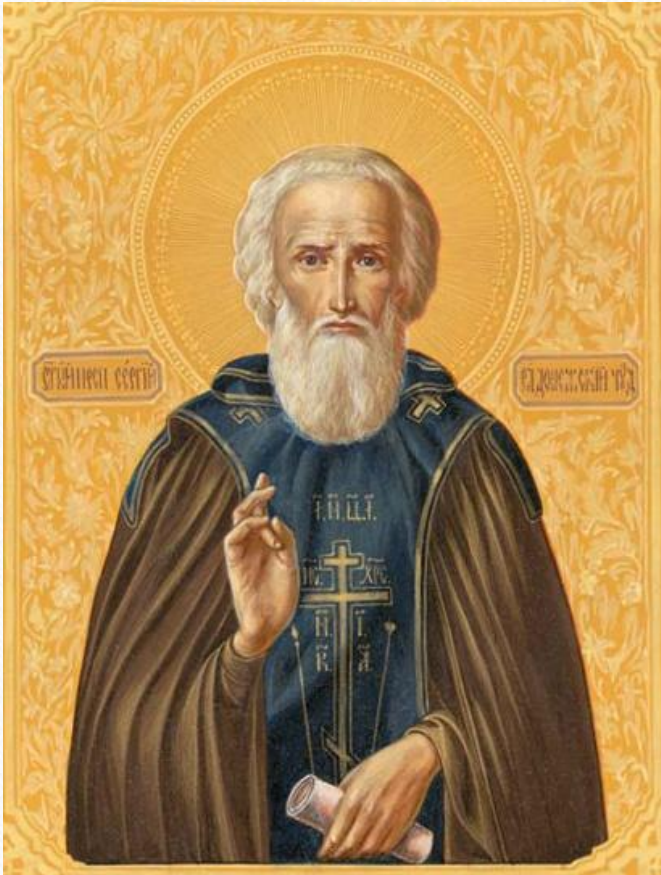

В к. XIV — н. XV в. Рублев создал свой шедевр — икону “Троица” (находится в Государственной Третьяковской галерее, на сюжет “гостеприимство Авраама”). Традиционный библейский сюжет он наполнил глубоким поэтическим и философским содержанием. Отойдя от традиционных канонов, поместил в центре композиции единственную чашу (символизирующую жертвенную смерть), а ее очертания повторил в контурах боковых ангелов. Центральный (символизирующий Христа) ангел занял место жертвы и выделен выразительным контрастом пятен темно-вишневого и голубого цветов, оркестрованным изысканным сочетанием золотистых охр с нежным “голубцом” и зеленью.

Спасение Руси

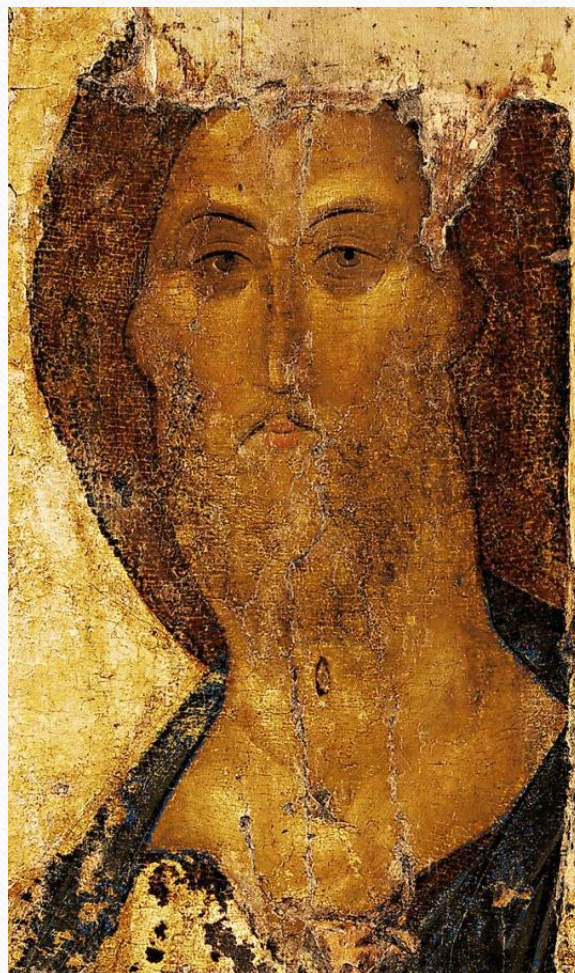
Следует полагать, что значимость Андрея Рублева для своего времени была во многом обусловлена иконой Живоначальной Троицы, написанной по благословению митрополита Киприана "в похвалу" преподобного Сергия Радонежского, "игумена Земли Русской".

Эта чудотворная икона фактически спасла истерзанную Русь, помогла собрать ее воедино, поскольку главной идеей, которая легла в основу создания образа Троицы, стал провозглашенный преподобным Сергием призыв: "Дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего". Можно говорить о том, что в эпоху Сергия Радонежского была найдена наша национальная идея, которую воплотил образ Троицы Андрея Рублева.

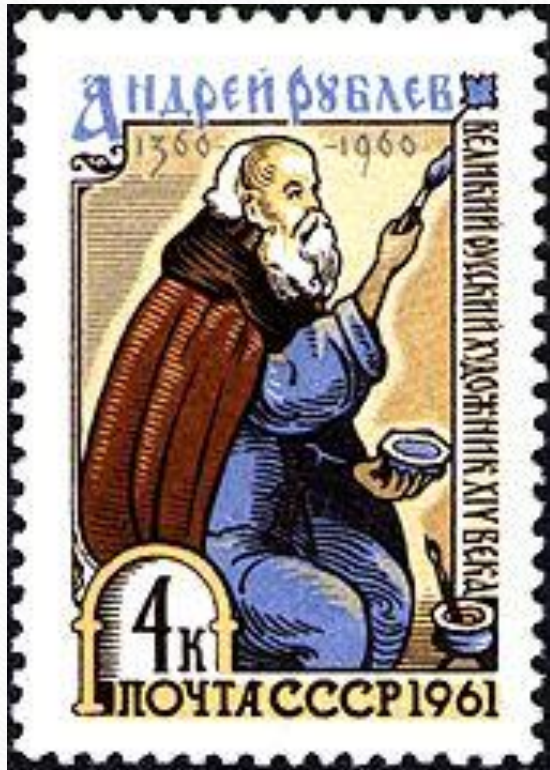
**Апостол Павел.
1410—1420**

**Спас из
Звенигородского
чина,
рубеж XIV—XV
веков**

**Вознесени
е
Господне,
1408**

Память

- В 1961 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Андрею Рублёву.
- Скульптура Андрея Рублёва на фронтоне Омской государственной библиотеки (скульптор В. Трохимчук).
- Научно-популярный фильм «Андрей Рублёв», снятый в 1987 году киностудией «Леннаучфильм» (режиссёр Л. Никитина, оператор В. Петров).

- В 1947 году в Спасо-Андрониковом монастыре учреждён заповедник, с 1985 года — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.
- Перед главным входом в ЦМиАР находится памятник преподобному Андрею Рублёву работы скульптора Олега Комова.
- Во Владимире памятник Андрею Рублёву расположен перед входом в парк имени Пушкина. Это последняя работа скульптора Олега Комова.
- В честь Андрея Рублёва назван кратер на Меркурии.

Интересные факты о фильме Андрей Рублев (1966)

- Фильм был полулегально показан в мае 1969 года на Каннском кинофестивале, а в советский прокат вышел только в декабре 1971 года.
- Первоначальное название фильма – «Страсти по Андрею».
- Режиссерская версия фильма длится 205 минут.

Рублёв скончался во время морового поветрия 17 октября 1428 года в Москве, в Андрониковом монастыре, где весной 1428 года выполнил свою последнюю работу по росписи Спасского собора.

- Поместным собором Русской Православной Церкви в 1988 году канонизирован в лике преподобных.
- По Православному календарю память святому совершается 3 раза в год:
- 4 (17) июля — Преставление преподобного Андрея (Рублёва) Московского, иконописца (1428; Служба без знака).
- 6 (19) июля — Память преподобного Андрея (Рублёва) Московского в Соборе Радонежских святых.
- В неделю перед 26 августа (8 сентября) — Память преподобного Андрея (Рублёва)

Феофан Грек

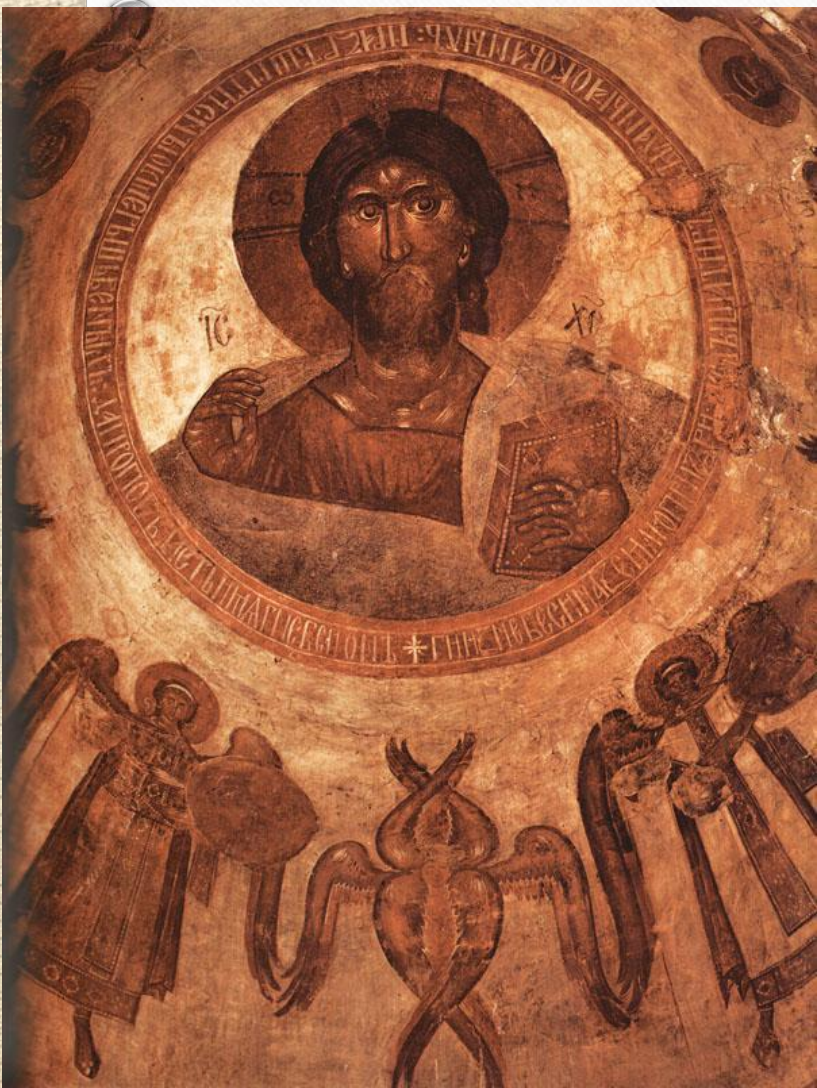
Феофан Грек

около 1340 – после 1405

Святитель. 1378. Собор Спаса Преображения
на Ильине улице в Новгороде

Древнерусское искусство, как правило, анонимно, потому что зодчий, иконописец или мастер колокольного дела не искал своей славы, а творил во имя Бога. Имена самых выдающихся мастеров дошли до нас через летописи, монастырские хроники, частную переписку. Одно из них – Феофан Грек, художник, чье искусство стало откровением для современников и потомков.

Феофан прибыл на Русь из Византии, поэтому и получил прозвище Грек или Гречин. Летопись сообщает, что ко времени прибытия на Русь он расписал сорок каменных церквей в Константинополе, Халкидоне, Галате и Кафе.

Спас. Архангелы и серафимы

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице
в Новгороде. 1374
Фотография 1874 г

Первой известной русской работой Феофана была роспись церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде, построенной в 1374 г.

Согласно Третьей Новгородской летописи мастер расписал храм в 1378 г. по заказу боярина Василия Даниловича и горожан Ильиной улицы.

Главное содержание росписи — явление божественного света в мир и преображение творения божественными энергиями.

Подбор образов пророков необычен – это до-потопные пророки Адам, Авель, Сиф, Енох, Ной. Из поздних – Илья Пророк и Иоанн Предтеча.

Церковь Спаса
Преображения на Ильине
улице в Новгороде

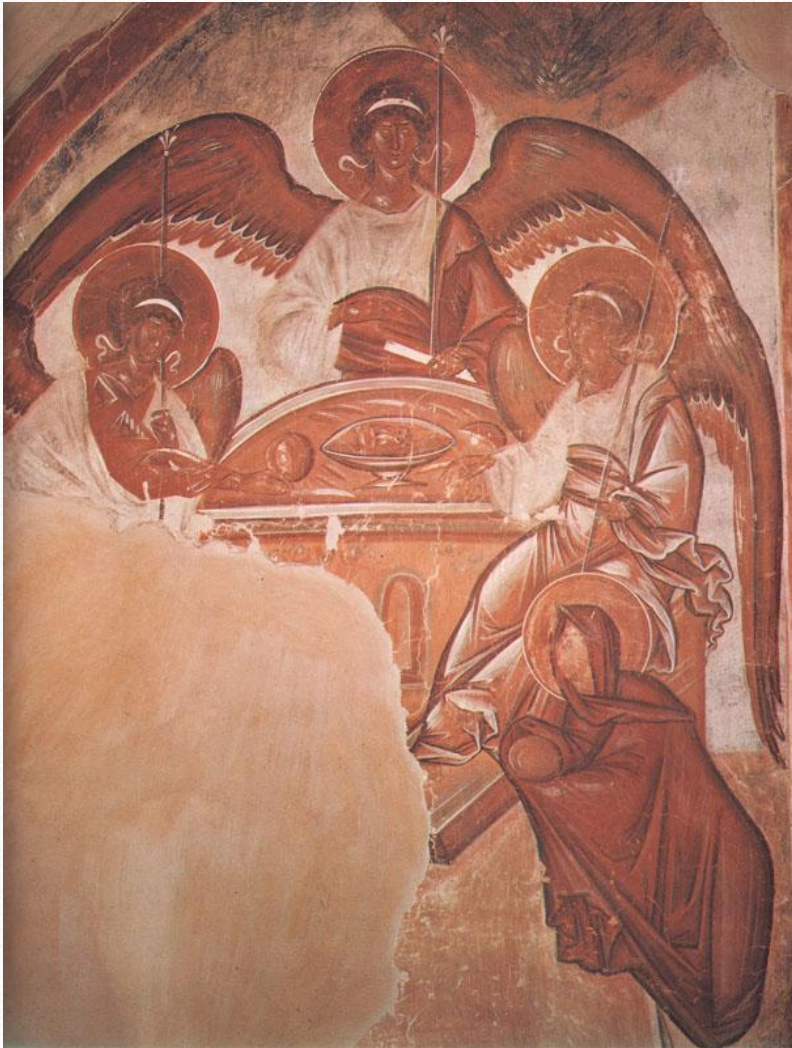

Пророки Адам, Авель, Сиф

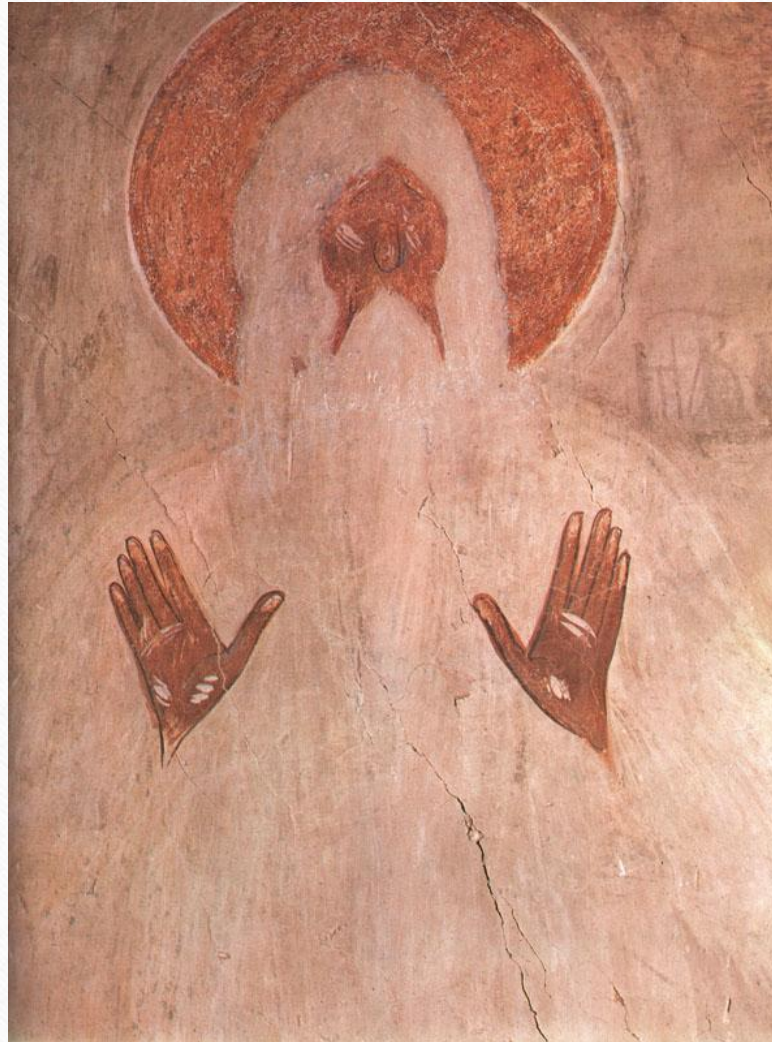
Образы Ильи и Иоанна Предтечи
символизируют связь Ветхого
и Нового завета

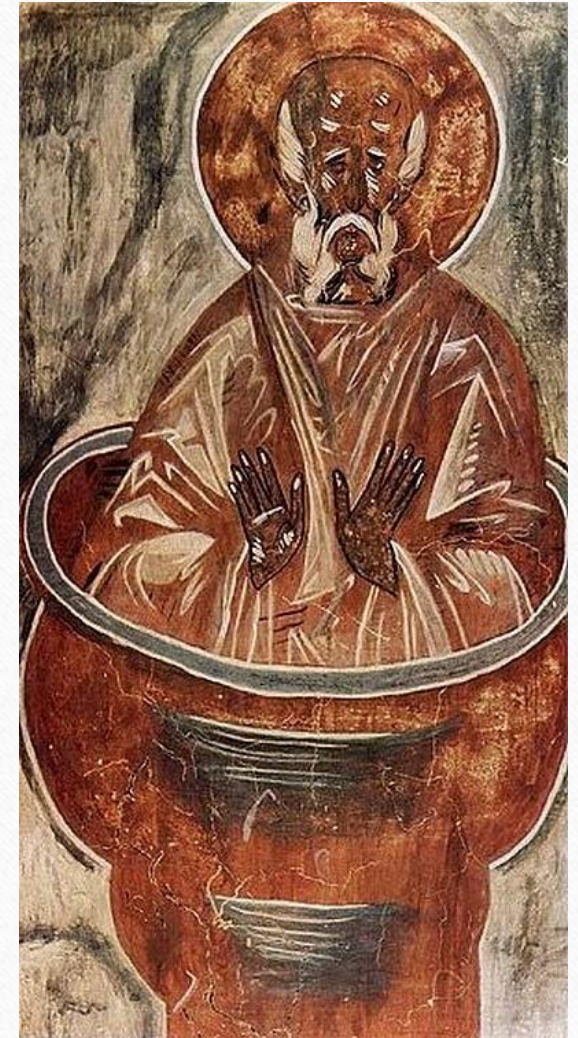
Илья Пророк, Иоанн Предтеча

Троица (Гостеприимство
Авраама)

Макарий Египетский

Столпник

Церковь Спаса Преображения
на Ильине улице в Новгороде

Церковь Спаса
Преображения на
Ильине улице в
Новгороде

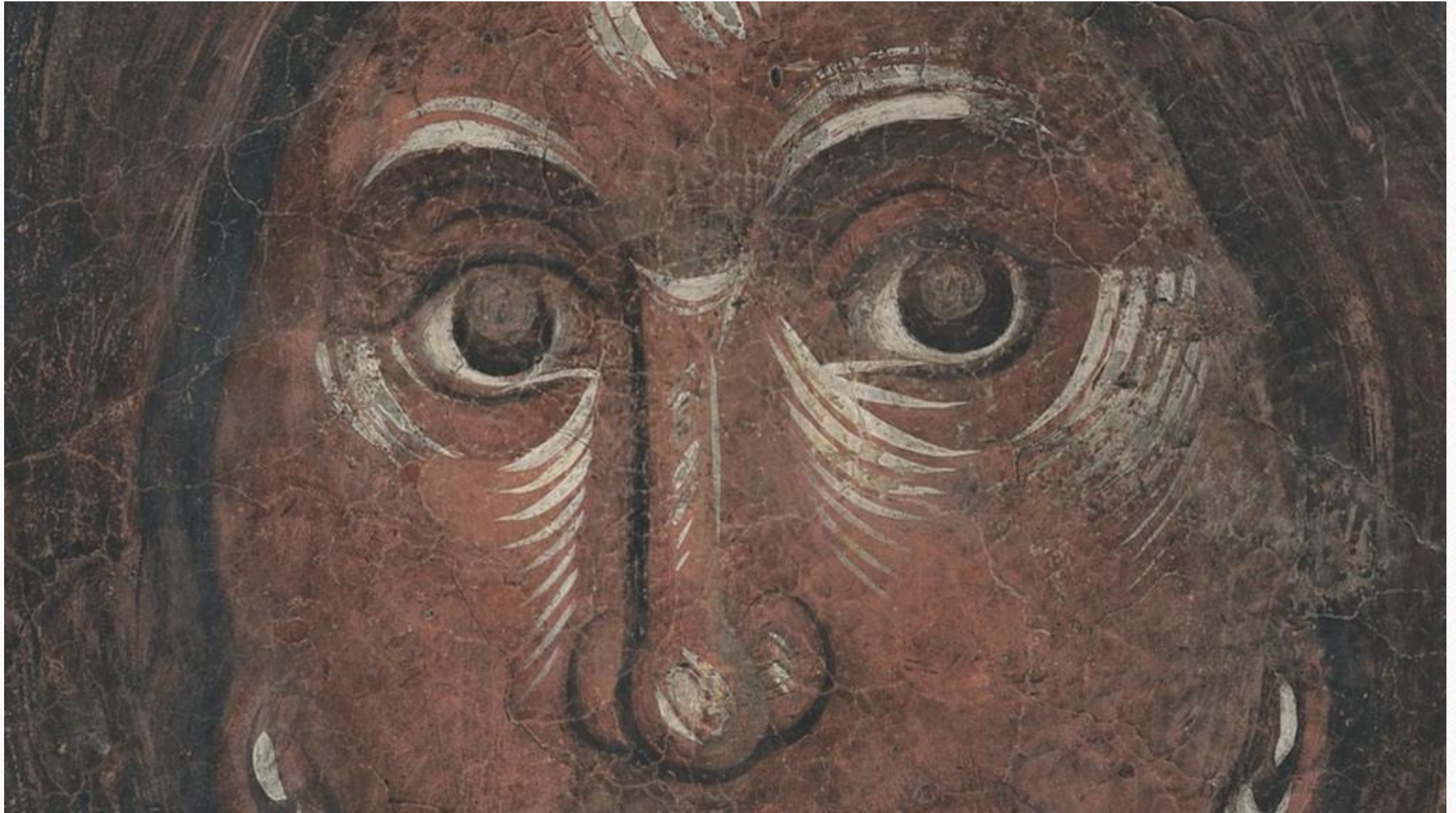
Живописный язык Феофана Грека экспрессивный, динамичный, почти эскизный. Оригинальна и палитра художника, сведенная к дихотомии: все пишет практически двумя красками – охрой и белилами. На охристо-глиняном фоне (цвет земли) вспыхивают молнии белильных бликов (свет, огонь, божественные энергии).

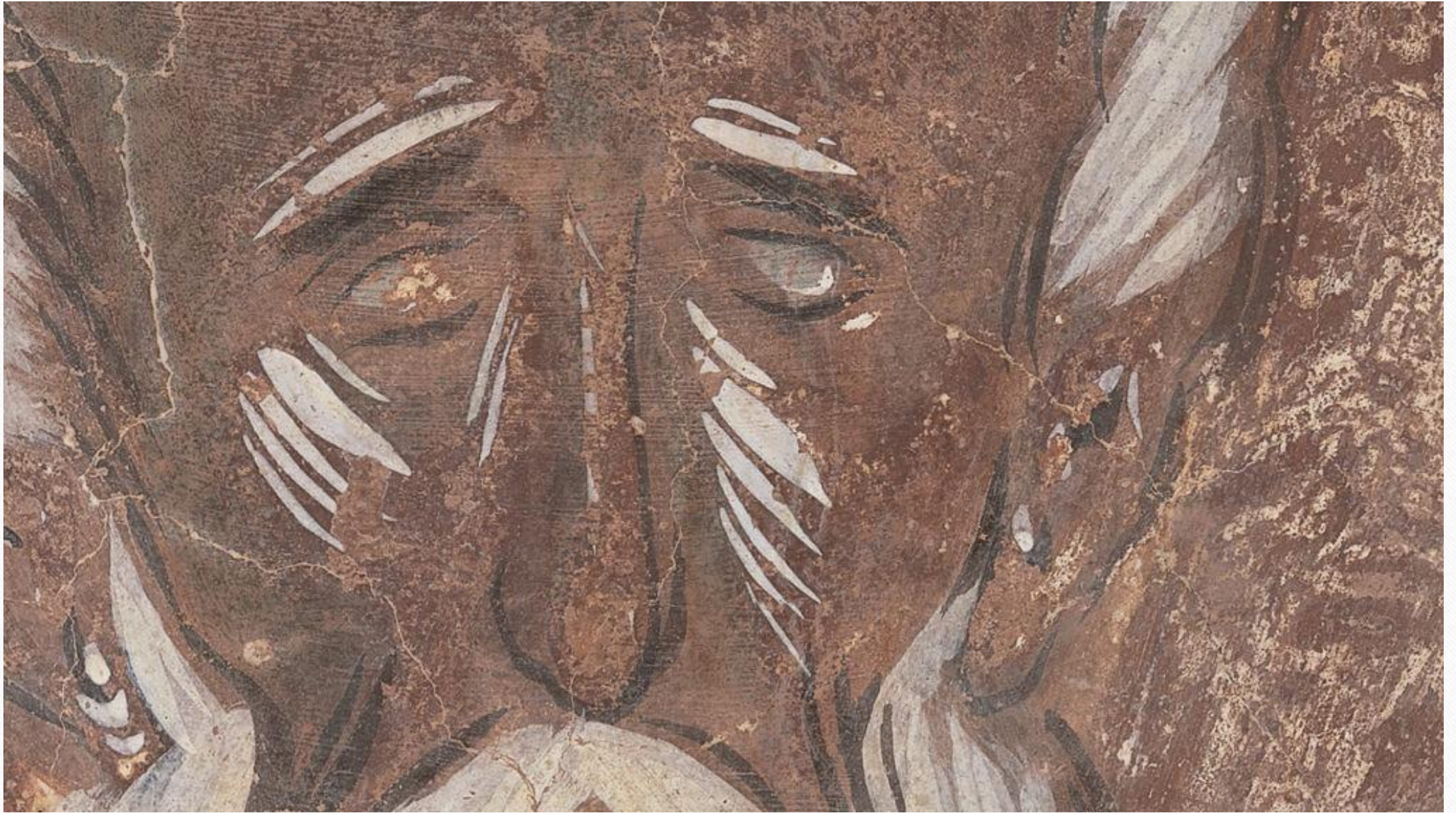
Роспись Преображенской церкви не находит аналогов среди древнерусских памятников.

Епифаний Премудрый называл Грека «философом зело хитрым» и рассказывал, что мастер писал свободно, невзирая на образцы, и что при этом общался со всяким, кто приходит смотреть на его работу и даже проповедовал с лесов.

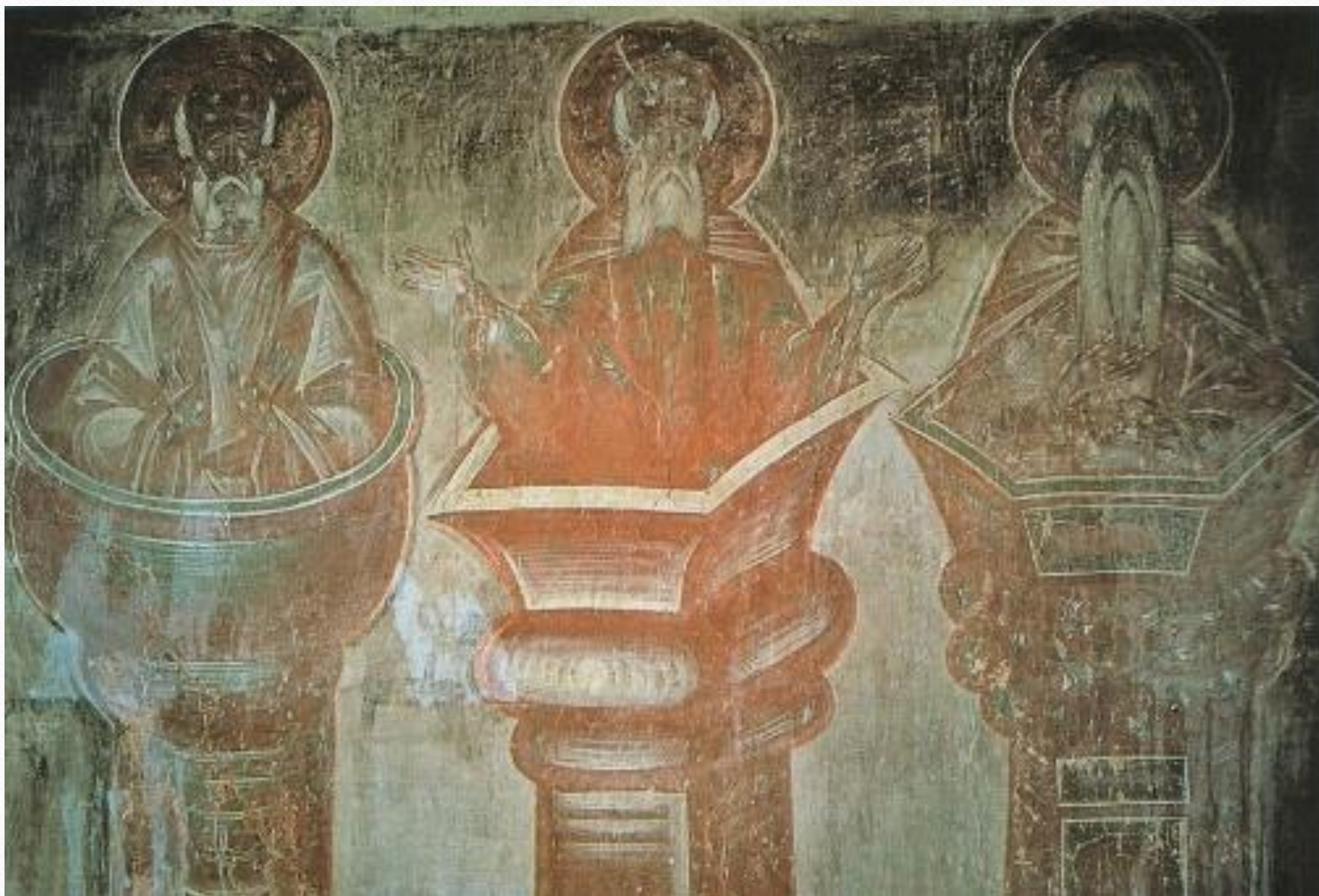
Помимо Новгорода Великого и Москвы, Феофан Грек работал в Нижнем Новгороде, Переславле Залесском, Коломне.

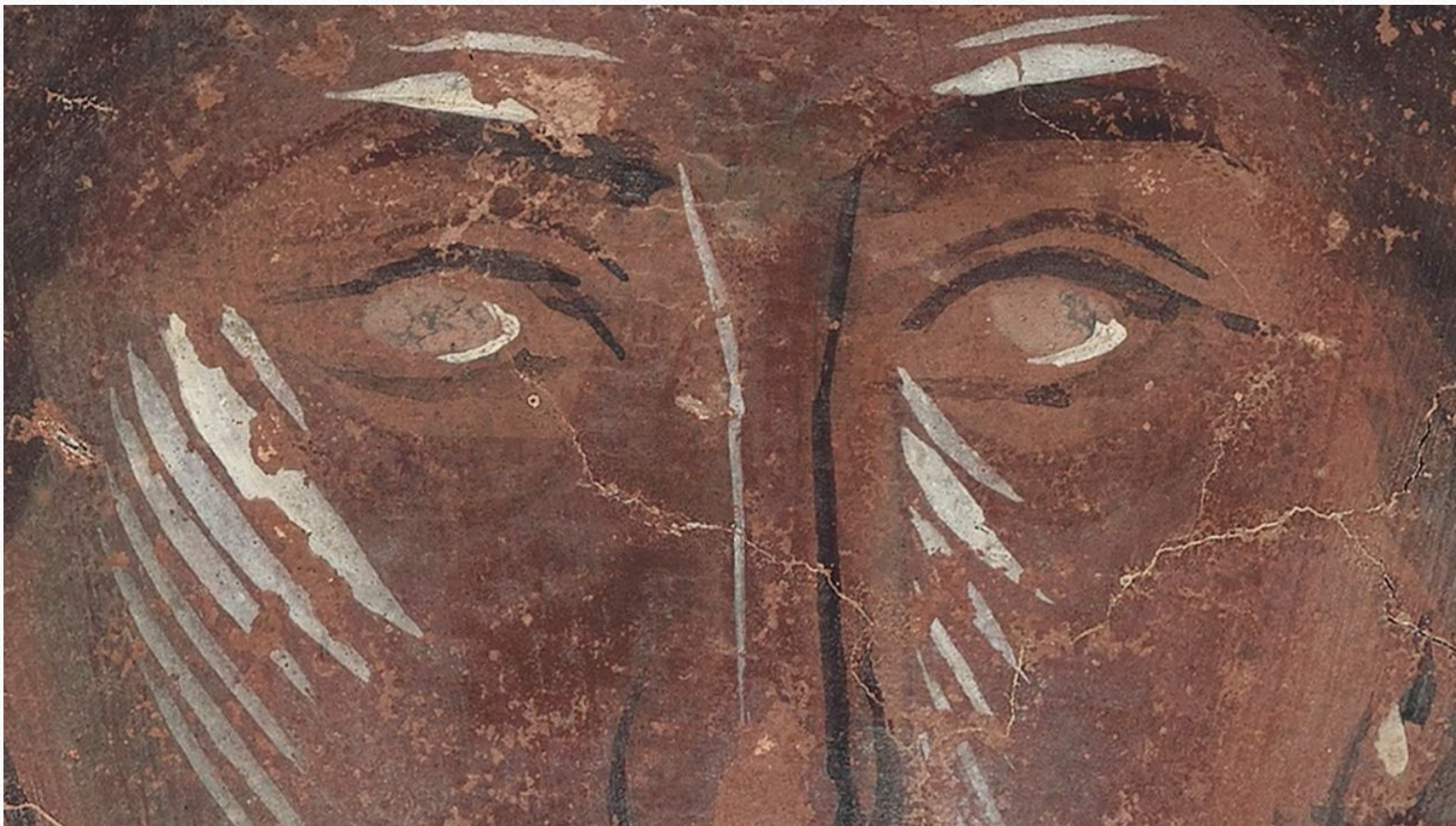

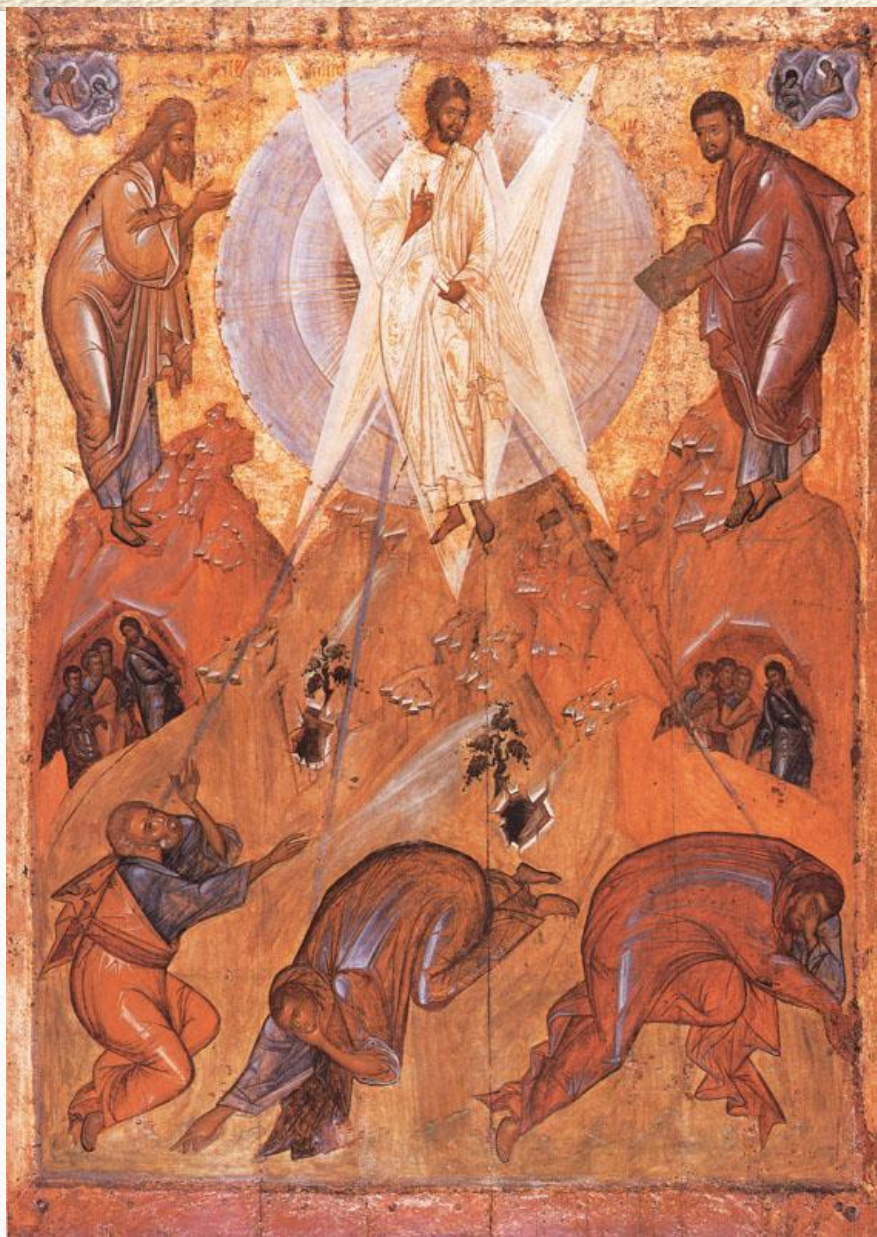

Храмовый образ «Преображение Господне» обновленного в 1401 г. домонгольского Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском написан на доске большого размера (184x134) (ныне в ГТГ, Москва).

Явление воплощенного Света, озарившего пламенем божественного огня Фавор, изображено по-феофановски темпераментно и смело. Свет, исходящий от Христа, не только повергает апостолов ниц, но и преображает саму природу: всполохи голубоватого света скользят по деревьям, камням, горам, образуя в них воронки, как бы вторгаясь внутрь материи, изменяя ее структуру. Чудо Преображения понимается здесь как великая вселенская мистерия, в которой преображается все творение.

Преображение Господне. 1403

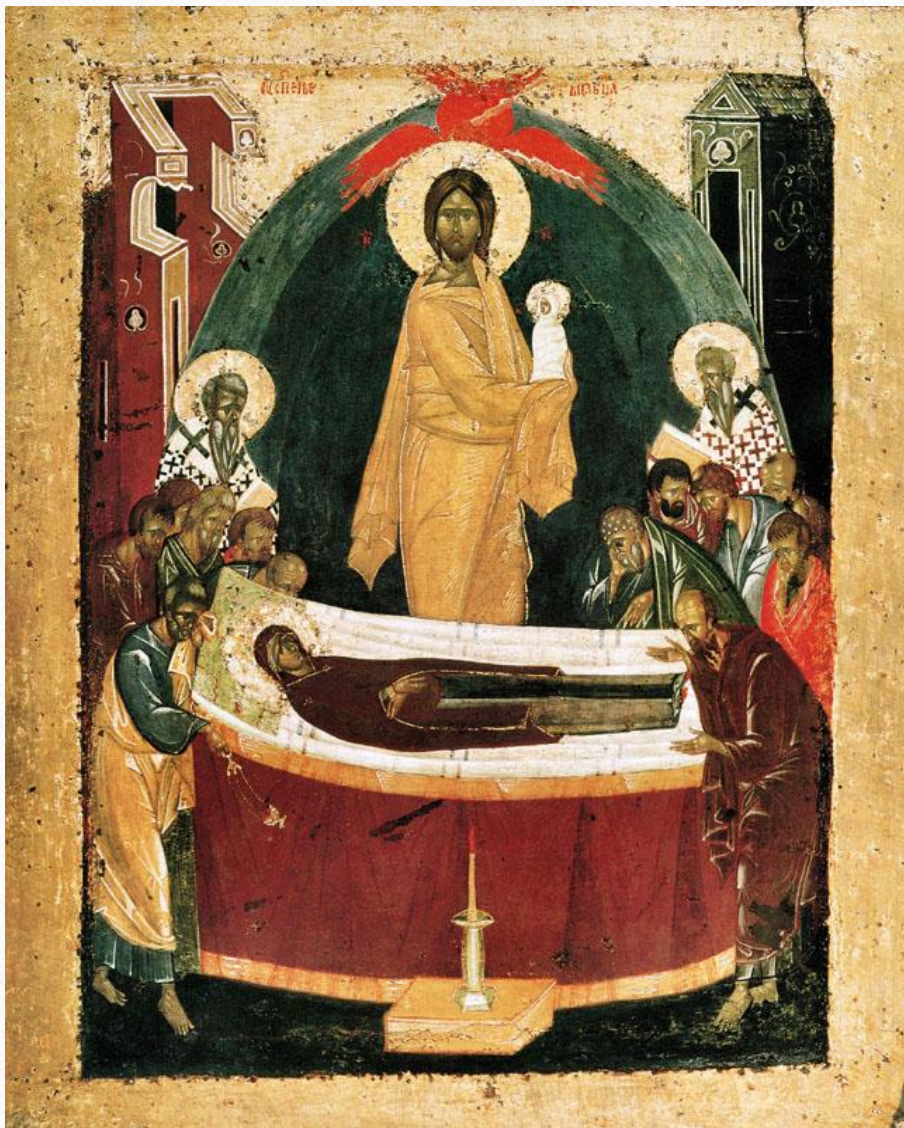

Донская икона Богоматери происходит из Коломны (ныне в ГТГ, Москва).

Образ Богородицы на Донской иконе написан явно под влиянием знаменитой Владимирской иконы Божьей Матери, которую по инициативе митрополита Киприана перенесли из Владимира в Москву в 1395 г., когда городу угрожал хан Тамерлан.

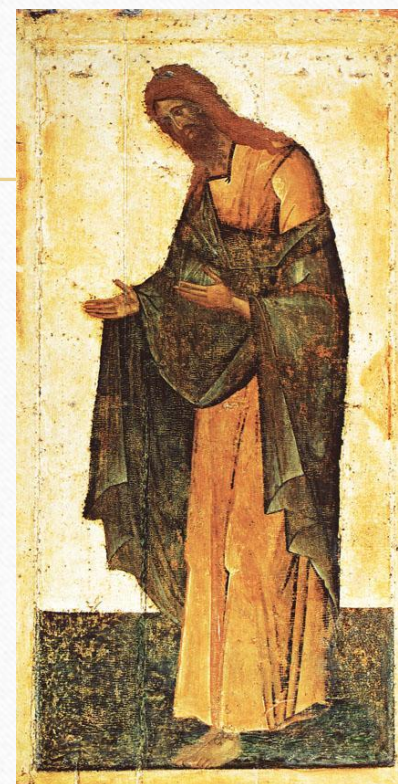
Донская икона выносная, двухсторонняя, на ее оборотной стороне написано Успение Пресвятой Богородицы.

Донская икона Богоматери. 1392

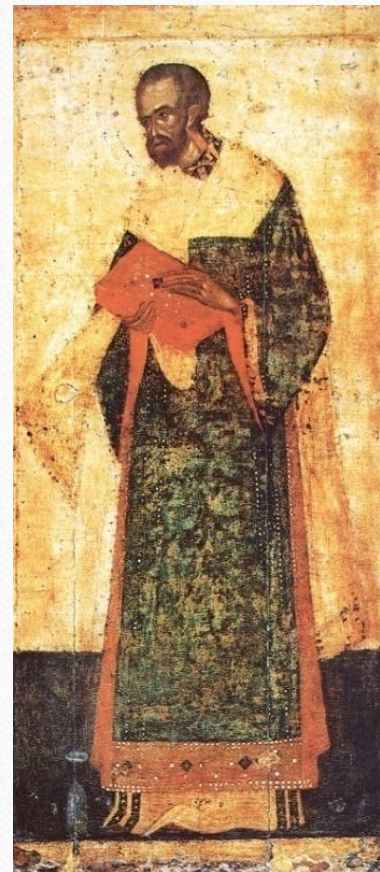
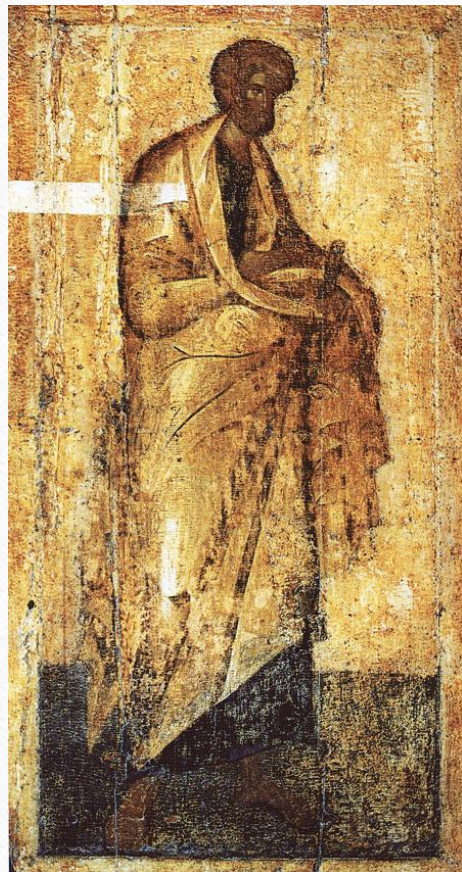
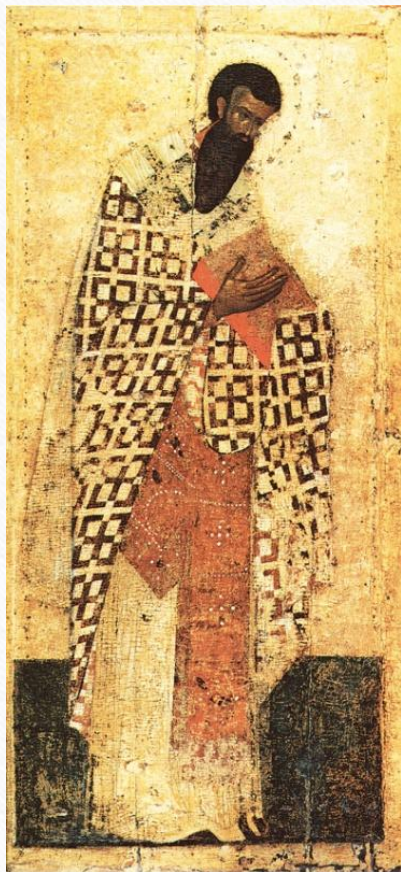
Успение Пресвятой Богородицы
Оборотная сторона Донской иконы Богоматери. 1392

Согласно летописи в 1405 г. Благовещенский собор был расписан по заказу великого князя Московского Василия Дмитриевича. Иконописную артель возглавляли три мастера: Феофан Грек, старец Прохор с Городца и чернец Андрей Рублев.

Образы иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. 1405:
архангел Михаил, Богоматерь, Спас, Иоанн Предтеча

Образы Благовещенского деисуса, как и весь иконостас, оказали огромное влияние на последующее развитие древнерусского искусства.

Образы иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. 1405:
Василий Великий, апостол Петр, архангел Гавриил, апостол Павел, Иоанн Златоуст

Духовный накал произведений Феофана Грека невероятно высок, все они вызывают ассоциации с триумфом, победой, неземной славой, величием Бога и подвигом человека. Это стало хорошей прививкой для культуры, жившей в условиях татарского ига, набравшейся силы для сопротивления Орде и национального возрождения. Этому же способствовала и деятельность преп. Сергия Радонежского с плеядой его учеников, митрополита Киприана, преп. Андрея Рублева.

