

ИКОНОПИСЬ

- Древнерусское государство, возникшее в IX в., приняло в 988 г. христианство и тем самым оказалось вовлечённым в мощный поток византийской культуры. Её усвоение и творческая переработка породили самобытное искусство, которое называют древнерусским.
- Форма, тематика и содержание древнерусского искусства тесно связаны с религией и призваны сосредоточить мысли и чувства человека на неземном, невещественном, вечном.

- икона — это произведение искусства особого рода, во многом непохожее на привычную для наших дней картину. Иконный образ представлял собой не личное восприятие каким-либо художником ветхозаветных или евангельских лиц, событий и откровений, а как бы запечатлённую духовную истину
- Художник должен был следовать приёмам иконографии, т. е. он не мог изменять композиционные схемы и облик персонажей по своему усмотрению. Именно иконография гарантировала верность изображённого Священному преданию и соборному опыту Церкви.

Канон

- Устойчивость сюжетов
- Применение образцов— про'риси (контурные кальки)
- Канон — явление сложное и не может быть оценён однозначно.

Андрей Рублёв.
Спас. Икона. XV в.

ДОСКИ И ОЛИФА

- Основа: в Византии — на тяжёлых кипарисовых, на Руси — на липовых и сосновых.
- левкас (от греч. «леукос» — «белый») — меловым грунтом
- Нанесение рисунка и покрытие красками на яичном желтке.
- Покрытие олифой

- Икона подчёркивала расстояние между высшим миром и земным бытием, в котором существует зритель.
- Икона тяготела к условным формам, к преодолению телесности персонажей и объёмности окружающих их предметов.
- В иконе особенно бросается в глаза подчёркнуто небольшая глубина пространства, переданного в «обратной перспективе», т. е. состоящего лишь из ближнего и среднего планов. Дальний план ограничен непроницаемым золотым (или жёлтым, красным, зелёным, синим) фоном.

Преображение. Икона. XVI в.
Псковский историко-архитектурный музей-заповедник.

- Икона — произведение искусства очень сложное по своей внешней и внутренней организации, художественному языку и выполняемым задачам. Поэтому нельзя считать икону примитивом, а иконописцев — художниками второго сорта, ремесленниками, способными лишь перерисовывать один у другого и не владевшими познаниями, необходимыми «настоящему» живописцу.

Архангел Михаил. Икона. XIV в.

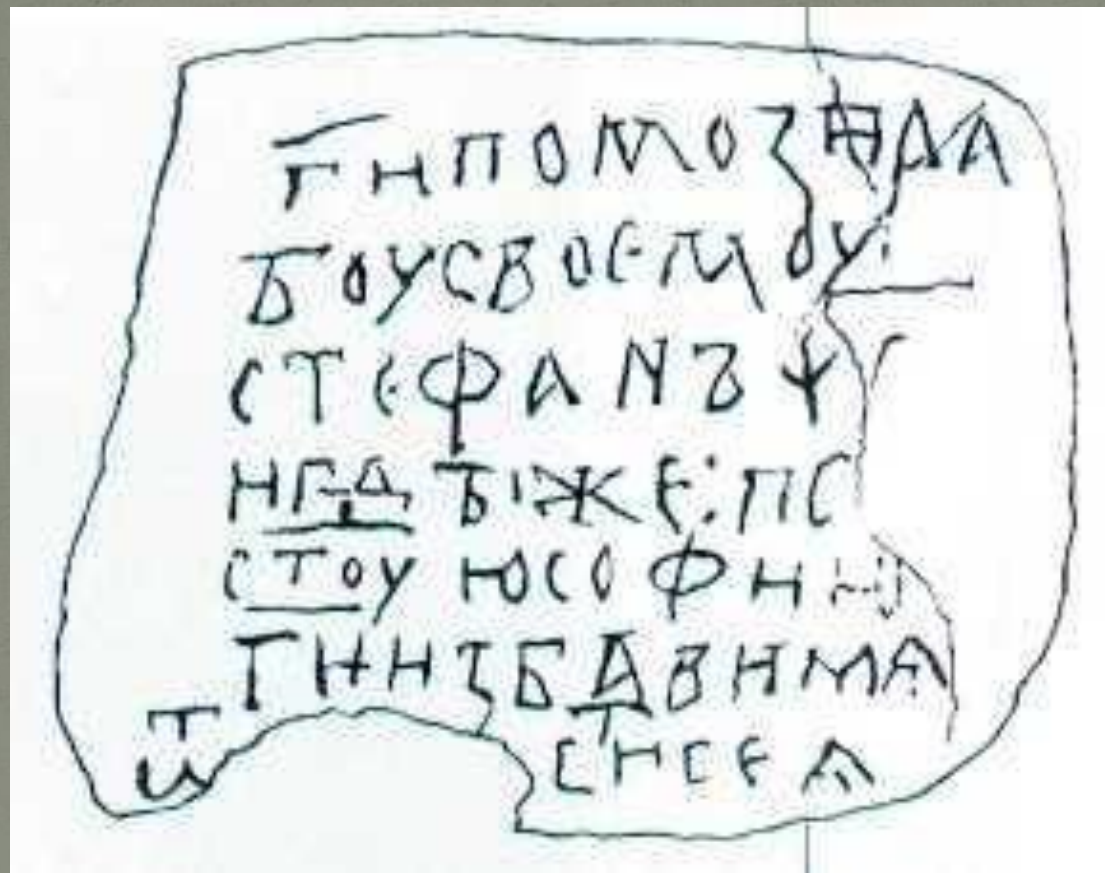

- К сожалению, известно не так уж много имён древнерусских иконописцев, и дело не только в том, что абсолютное большинство произведений безвозвратно утрачено.

Параскева Пятница. Икона.
Начало XVI в.

Параскёва
Пятница — мифологизированный
образ в народной православной
традиции славян, основанный на
персонификации пятницы как дня
недели и культе обобщённого
образа святой Параскевы

Автограф художника Стефана на стене собора Святой Софии в Новгороде Великом.

РУССКИЕ ИКОНЫ ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРИОДА (XI—XIII ВЕКА)

- Икон эпохи Киевской Руси сохранилось совсем немного. Самая древняя из уцелевших русских икон написана, видимо, при Святополке Изяславиче или Владимире Мономахе

Святой Георгий из Новгорода
9-12 век

- К концу киевского периода выросли первые поколения художников, обладавших собственным стилем и способностью решать сложные задачи в искусстве.
- В XII столетии на Руси усилились княжеские распри и междоусобицы, которые мешали мирному развитию и ставили под угрозу государственную независимость страны.
- Именно период раздробленности породил отличные от киевской формы христианской культуры и искусства Новгорода и Пскова, Владимира и Суздаля, Смоленска и Полоцка, Галича и Владимира-Волынского.

Святой Георгий. Икона. XII в.
Собор Юрьева монастыря под
Новгородом.

- персонажи которой очень выразительны в своей простоте. По художественному строю это произведение представляет искусство не самого Новгорода, а скорее провинций Новгородской республики. Композиция иконы бесхитростна. Фигуры расположены фронтально, неподвижны и никак между собой не связаны. Главный герой произведения — Иоанн — изображён во всю высоту иконного поля, тогда как его спутники не достают ему до пояса. Так прямолинейно отразил художник соотношение главного и второстепенного. Очень наряден ярко-красный фон иконы, организующий её цветовую гамму.

Иоанн Лествичник, Георгий
и Власий, Новгород

Оранта. Ярославль. Около 1218 года

в раннехристианском искусстве
изображение молящейся фигуры с
поднятыми руками;

Богоматерь Владимирская
Двухсторонняя икона
Школа или худ. центр: Византия
Первая треть XII в.

ИКОНОПИСЬ ПЕРИОДА «СОБИРАНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ» (XIV—XV ВЕКА)

- XIV век принёс Руси большие перемены. Борьба с монголо-татарским игом постепенно стала главным вопросом времени, овладевшим умами князей и бояр, проповедников и летописцев, деятелей Церкви, простых людей городов и деревень и, не в последнюю очередь, художников-иконописцев.
- В 1380 г. произошла историческая Куликовская битва. Национальный подъём, идея единства, сплотившие в этом сражении в несокрушимую рать представителей разных слоёв русского общества — от великого князя до обычного ремесленника, — оставили неизгладимый след в русской культуре, надолго определили главную линию духовного развития, повлияли на мышление иконописцев.
- В XV столетии неуклонно набирает силу объединительный процесс, приведший при великих князьях Иване III и Василии III к образованию могучего Московского государства. Представления о величии русской державы и её вселенской миссии нашли своё выражение в искусстве.

Новгородская школа.

- Считается, что Новгород Великий остался в стороне от тех событий, и которых решалась судьба Руси. Вряд ли это так. Куликовская победа получила мощный отклик в столице боярской республики. В то же время Новгородская республика вступила в долгое и трудное политическое противостояние с Москвой. Поэтому новгородская культура в XV в. стала ориентироваться на искусство прошлого, идеализировать местную старину, противопоставляя её московским художественным веяниям.
- Яркий и эффектный стиль новгородской иконописи сложился в XIII—XIV вв. Его отличают простота и выразительность плоскостной композиции, чеканность и обобщённость силуэтов, чистая, звонкая, высветленная красочная палитра.

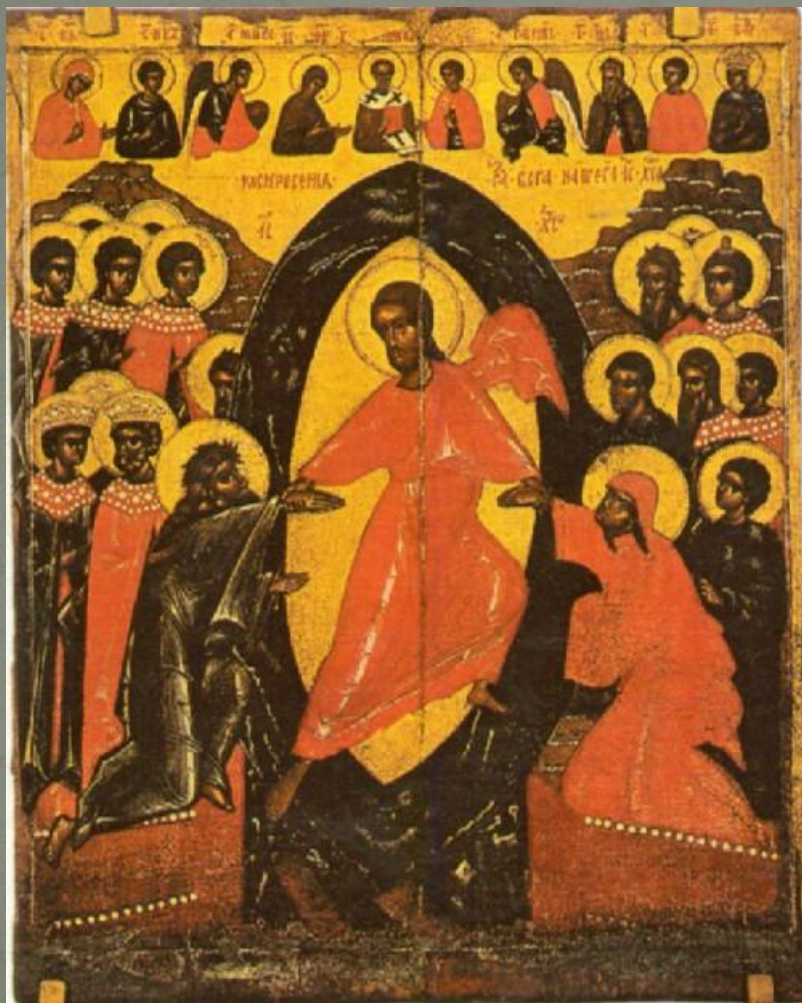
Илья Пророк. Икона. Конец XIV — начало XV в.

Суздаль

- Рождество Богоматери. Икона. Суздаль. Конец XIV — начало XV в.

ПСКОВСКАЯ ИКОНОПИСЬ

- В середине XIV в. складывается псковская школа живописи. Для псковских икон характерны драматизм, повышенная эмоциональность персонажей, сочность письма, в котором линия никогда не играла такой большой роли, как в Новгороде Великом, специфически «псковские» лица с несколько «пронзительным» выражением и особой лепкой форм, любовь к декоративной отделке, некоторая утяжелённость фигур и, конечно, сугубо псковский колорит, в котором обычно преобладал красно-коричневый цвет и особого оттенка тёмно-зелёный в сочетании с коричневым и жёлтым.

Сошествие во ад. Икона.
XIV в. Псковская школа.

Московская школа

«Борис и Глеб с житием»,

- Первые сведения о московских художниках появляются в 40-х гг. XV в. Уже в середине XIV в., очевидно, существовала великокняжеская иконописная мастерская.
- Композиция средника произведения отмечена своеобразной угловатой грацией. Позы князей почти одинаковы. В их лицах есть едва уловимая нотка скорби: словно лёгкая тень легла на прекрасные и мужественные черты. Но одновременно в них много мягкости, открытости, спокойной стойкости и доброжелательности.

ФЕОФАН ГРЕК

Богоматерь Донская. Икона. XIV в.

- Когда в 90-х гг. XIV в. в Москве появился знаменитый византийский художник Феофан Гречин, здесь уже сложились новые животворные традиции, что позволило ведущим столичным мастерам избежать подражания заморскому изографу. Местные живописцы благодаря Феофану получили возможность познакомиться с византийским искусством в исполнении не рядового мастера-ремесленника, а гения, для которого, казалось, не было ничего невозможного.

- Особенно замечательна красочная гамма, которая достигается сочетанием глубоких, насыщенных, богатых оттенками цветов. Изошрённый и неистощимо изобретательный колорист, ведущий мастер деисуса дерзает даже на тональные сопоставления внутри одного цвета, окрашивая, например, тёмно-синим одежды Богоматери и более открытым высветленным тоном — Её чепец. Густые плотные краски художника изысканно сдержанны, чуть глуховаты даже в светлой части спектра. Потому так эффектны, например, неожиданные яркие удары красного на обресе книги и сапожках Богоматери. Необыкновенно выразительна сама манера письма — широкая, свободная и безошибочно точная.

Богоматерь. Икона деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля

АНДРЕЙ РУБЛЁВ

- О жизни Андрея Рублёва известно очень немного. Предполагают, что он родился около 1360 г. Летописная запись, рассказывающая об участии Андрея Рублёва в росписи Благовещенского собора.
- Москву Рублёв прибыл скорее всего зрелым и признанным мастером, искусство которого впитало в себя традиции разнообразных художественных школ .

Сретение Господне. Благовещенский собор Московского Кремля

Андрей Рублёв. "Преображение Господне". Благовещенский собор Московского Кремля

- Мастер истолковывает здесь тему света, но предлагает её очень индивидуальное художественное воплощение. Рублёв не изображает ослепительные световые полосы и длинные лучи, но вся икона светится как бы изнутри мягким серебристым свечением. Контуры одежд и голов пророков, смыкаясь с верхним сегментом круглой «славы» Христа, образуют дугу, обращённую концами вниз. Возникает образ круга. Одновременно верхняя группа фигурирует как связанная с нижней, «распластавшейся» у кромки композиции, словно невидимым силовым полем. Христос и пророки как будто парят в самом верху иконы. У Рублёва экспрессия жестов персонажей настолько сдержанна, что превращается в характеристику их внутреннего состояния. Апостолы на иконе не испуганы божественным сиянием, ибо уже созерцают фаворский свет мысленными очами.

- Вдохновенный глашатай истины, закутанный в необычный зелёный гиматий, изображён в лёгком движении, сжимающим в руках Евангелие и с выражением глубокого раздумья на лице. Вытянутые, удлинённые пропорции сообщают громадной трёхметровой фигуре преувеличенную стройность и как бы невесомость. Такую икону можно приписать только самому Рублёву.

Андрей Рублёв.
Апостол Павел. Икона. XV в.

- «Троица» — самая совершенная среди сохранившихся икон Андрея Рублёва и самое прекрасное творение древнерусской живописи — была написана мастером, по предположениям специалистов, в первой четверти XV столетия. С давних времён укоренилось мнение, что Рублёв создавал её для иконостаса каменного соборного храма Троице-Сергиева монастыря.