

Древнерусское искусство. Монументальная живопись (мозаика и фреска).

Древнерусская монументальная живопись появилась во времена расцвета Киевской Руси – при князьях **Владимире Святом** (980 – 1015 гг.) и **Ярославе Мудром** (1019 – 1054 гг.).

Древнерусская монументальная живопись складывалась на основе византийских традиций.

Киев стал учеником Константинополя.

На протяжении нескольких столетий русские мастера перенимали тонкое искусство «греков».

Мастера, оформляя древнерусские соборы, использовали два вида техники монументальной живописи:

мозаику и фреску.

Мозаика отличается наибольшей роскошью и нарядностью. Сложенная из **смальты** – небольших кусочков окрашенного стекла, она менее подвержена воздействию времени, чем фреска, и не теряет первоначальной свежести красок. **Смальта** хорошо отражает солнечный свет, который наполняет храм **цветовыми переливами**, подобными мерцанию драгоценных камней.

Мозаики и фрески XII века
Михайловского Златоверхого
монастыря в Киеве.

Евхаристия.

Фрагмент. Преподание хлеба.

Мозаика XII века Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Мозаика собора архангела Михаила Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

В технике **мозаики**,
как наиболее
дорогой и
сложной,
выполнялись
композиции в
куполе и апсиде.
Остальные части
храма
расписывались
водяными
красками по
сырой
штукатурке –
фресками.

**Фреска собора
Михаила
Златоверхого в
Киеве. XII в.**

**Возведенный в
1108 –1113 годах
Михайловский собор
имел особое
значение для
киевлян, ибо был
посвящен архангелу
Михаилу –
небесному
покровителю Киева.**

**Фреска
Михайловского
Златоверхого
собора в Киеве.
Около 1112 г.**

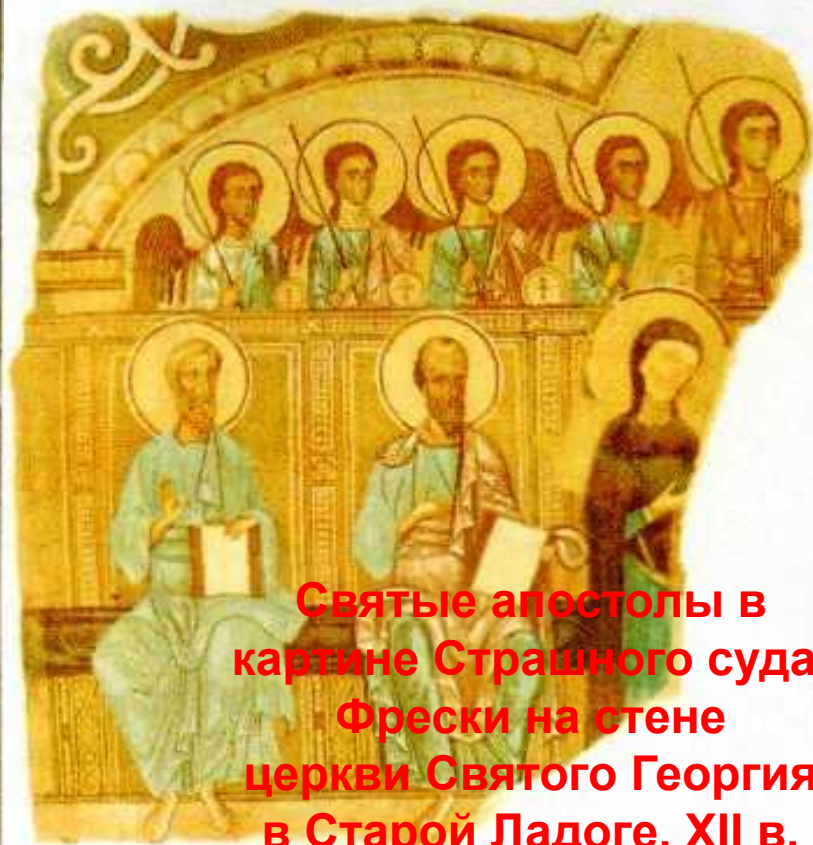
**Ко времени Святополка предание относит
перенесение в Киев из
Константинополя в 1108 году главной
святости Златоверхого монастыря,
мощей святой великомученицы
Варвары.**

**Разборка и снос собора осуществлены в
1934—1936 годах.**

**Благовещение. Фреска
XII в. в соборе
Михайловского
Златоверхого
монастыря, Киев.**

**Чудо Георгия о змие.
Фреска в диаконнике
церкви Святого
Георгия. XII в.**

**Святые апостолы в
картине Страшного суда.
Фрески на стене
церкви Святого Георгия
в Старой Ладогe. XII в.**

**Собор Святой Софии в
Киеве воздвигнут в
середине XI в. в честь
победы князя
Ярослава Мудрого
над кочевниками-
печенегами.**

**Великолепное
внутреннее убранство
собора выполнили,
соединив мозаику и
фреску, греческие
мастера, поэтому оно
в наибольшей
степени
соответствует
византийской системе
росписи.**

Неизвестный святой.

**Фрески в соборе Святой
Софии в Киеве. XI в.**

Во время церковной службы внимание верующего сосредоточено на двух основных частях храма: пространстве под куполом, где находится **амвон** и на **алтаре**, расположенном в восточной апсиде храма.

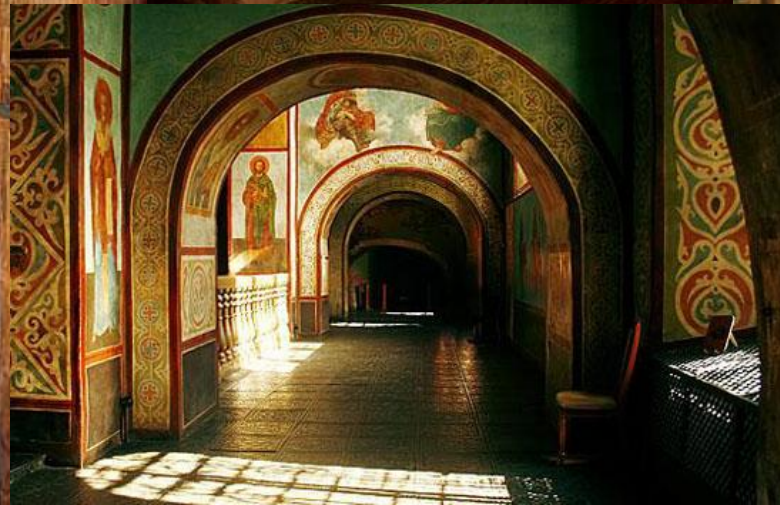

Мозаика в главном куполе собора Святой Софии. XI в.

Все пространство храма мысленно делится на две зоны – «небесную» (купол и апсида) и «земную» (стены и западные столбы).

Интерьеры Собора Святой Софии в Киеве.

Христос Вседержитель. Мозаика в главном куполе собора Святой Софии.

В «небесной» зоне царит изображение Христа.

Христос Вседержитель (греч. Пантократор) с Евангелием в руках располагается в центральном куполе Софии Киевской.

Мощная полуфигура его заключена в медальон (круглое обрамление). Суровый Пантократор, Создатель и Властитель мира, словно обзирает землю с небес.

Медальон с изображением Христа окружают архангелы – небесное воинство

Архангел Гавриил. Мозаика.

Из четырех
мозаичных
фигур ныне
сохранилась
лишь одна,
три другие
написаны
гораздо
позднее
маслом.

По церковным канонам в небесной иерархии второе место после Христа занимает Богоматерь. Ее образ символизирует Церковь земную.

Богоматерь Оранта (Нерушимая стена).

Мозаика храма Софии Киевской. XI в.

Богородица Оранта
(мозаика).
Софийский собор.

Евхаристия (мозаика). Софийский собор.

ΙΑΝΤΕ ΣΤΟΥ ΤΟ ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΙΜΑΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣ ΚΑΙ ΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ ΜΟΝΚ
ΟΛΛΩΝ ΕΚΧΥΝΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΜΙΡ

Мозаика. Храм св. Софии
в Киеве. Фрагмент.
«Евхаристия».

ΠΛΗΘΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΥΜΩΝ ΚΛΩ

Причащение Апостолов.
Мозаика. Храм св. Софии в
Киеве. Фрагмент.

Благовещение.
Архангел
Гавриил.
Фрагмент.

Моление. Богородица.
Фрагмент

Мозаика Киевского Собора
Святой Софии XIV.

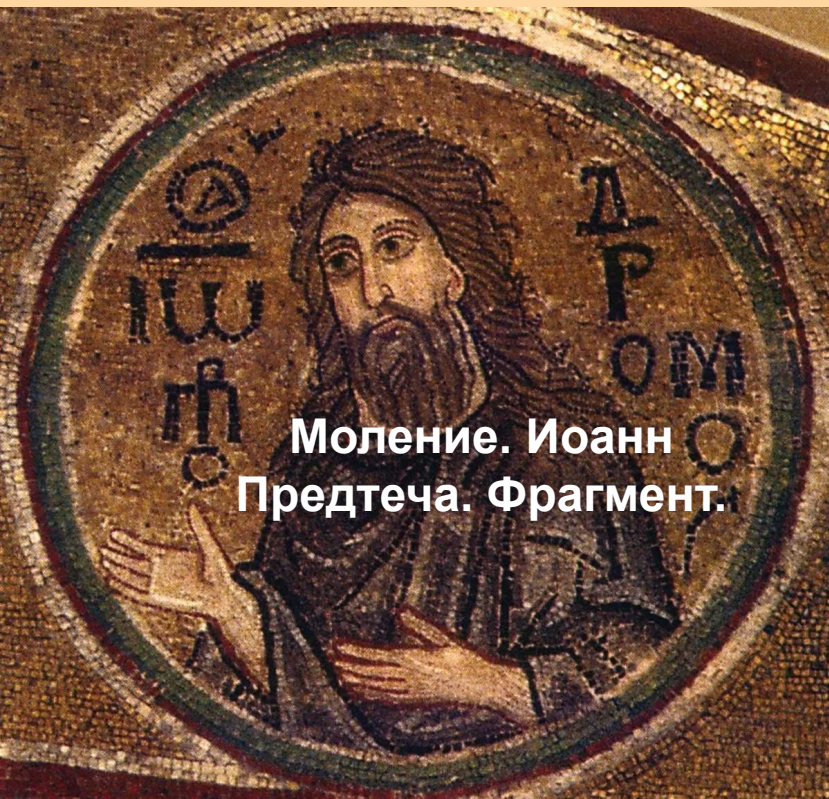
Моление. Господь.
Фрагмент

Благовещение.
Богородица.
Фрагмент.

Деисус. Мозаика
триумфальной арки.
Софийский собор Киева.
1040г.

Моление. Иоанн
Предтеча. Фрагмент.

1043-1046 гг. Софийский
собор в Киеве. Святитель
Иоанн Златоуст.

Мозаика Киевского Собора Святой Софии XI в.

Святой Апостол и
Евангелист Марк.

Апостол Павел.
Мозаика.

**Единоборство Иакова с
архангелом Михаилом. Фреска
Софийского собора в Киеве.
1040-ые – начало 1050-ых гг.**

**Фрески древней Киевской
эпохи отличаются
строгостью следования
принципам
византийской системы
росписи и
торжественной
монументальностью.**

**Благовещение. Фреска Софийского собора в Киеве.
1040-е – начало 1050-х гг.**

**Вручение Марии пурпура для
храмовой завесы.**

**Фреска Софийского собора в Киеве.
1040-ые – начало 1050-ых гг.**

Среди фресок Киевского собора Святой Софии сохранилось несколько изображений нецерковного, светского, содержания.

Портрет семьи Ярослава Мудрого.

**Ипподром. Фреска Софийского
собора в Киеве,
1040-е – начало 1050-х гг.**

Процветавшие киевские земли
постепенно пришли в упадок от
княжеских междоусобиц и набегов
кочевников.

Во время княжения **Андрея**
Боголюбского

(1157–1174 гг.) и

Всеволода Большое Гнездо

(1176–1212 гг.) новым центром
политической и культурной жизни
русских земель стал **Владимир**.

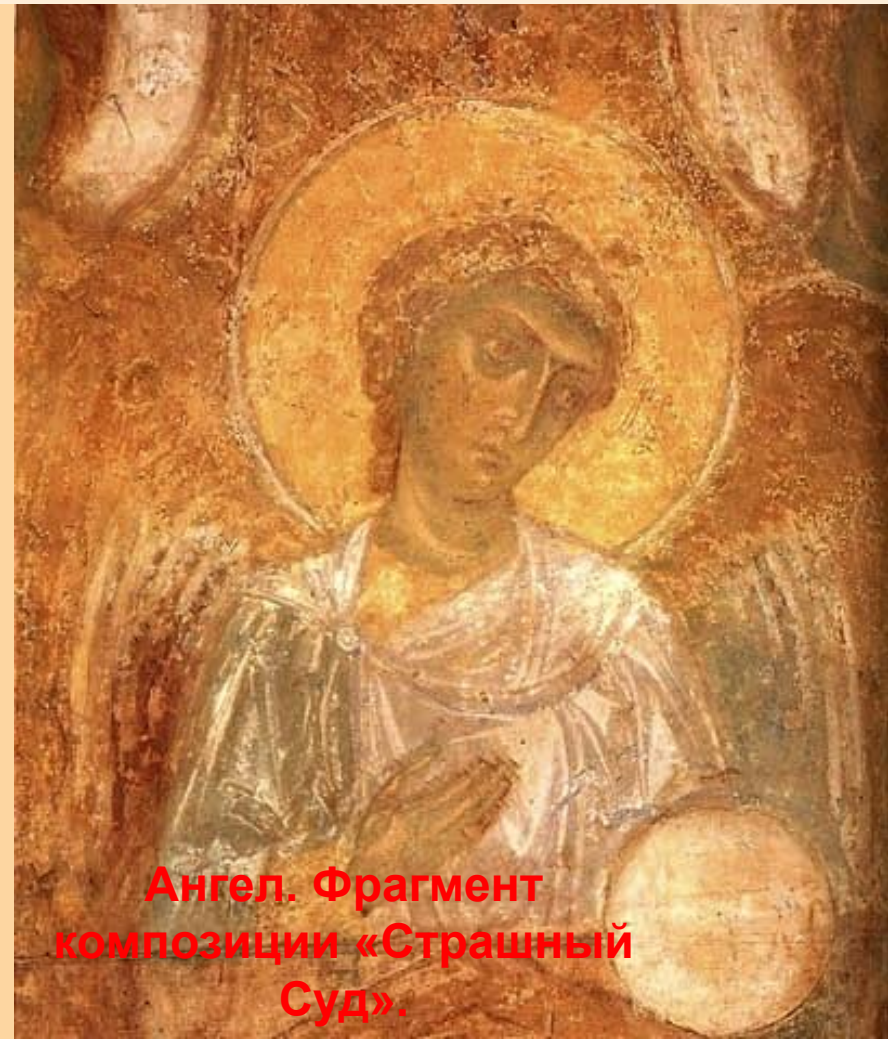
Собор Святого Дмитрия (1195 г.) во
Владимире украшали фресками
приглашенные из Константинополя
греческие мастера.

До наших дней дошли только два
фрагмента росписей – «**Страшный суд**» и
«**Рай**».

Апостолы Павел и
Матфей

Фреска «**Страшный суд**».
Дмитриевский собор,
Владимир.

Ангел. Фрагмент
композиции «**Страшный
Суд**».

Апостолы и небесные силы.

Фрагмент композиции

«Страшный Суд».

Композиция «Страшный Суд».

На северном и южном
склонах свода
центрального нефа
изображены

12 сидящих апостолов
(по 6 фигур на склоне),
позади них - фигуры
стоящих ангелов.

Художник изобразил
апостолов в
динамичных позах. Они
одеты в широкие,
ниспадающие складками
плащи и обращены друг
к другу, подобно
античным философам,
ведущим тихую ученую
беседу. Их лица очень
индивидуальны,
«портреты».

Фрагменты композиции «Страшный Суд».

Шествие праведных жен в рай.

(Петр ведет праведных жен в рай).

Рай.

Росписи Дмитриевского собора во Владимире представляют собой оригинальный вариант классического византийского стиля конца XII века.

**Спасо-Преображенский
Мирожский Завеличский
монастырь –
монастырский комплекс
XII века, знаменитый
благодаря единственным
на Руси по степени
сохранности
домонгольским фрескам
соборного храма.
Находится в Пскове, при
впадении реки Мирожя
(откуда и получил свое
название) в реку Великую,
в районе, называвшемся
Завеличье.**

Точная дата основания монастыря неизвестна.

Ее принято относить к середине XII в. и связывать с именем грека по рождению, святителя Нифонта, епископа новгородского.

Спасо-Мирожский монастырь.

Художник В. Фокеев.

Волхвы.

Спас-Вседержитель.

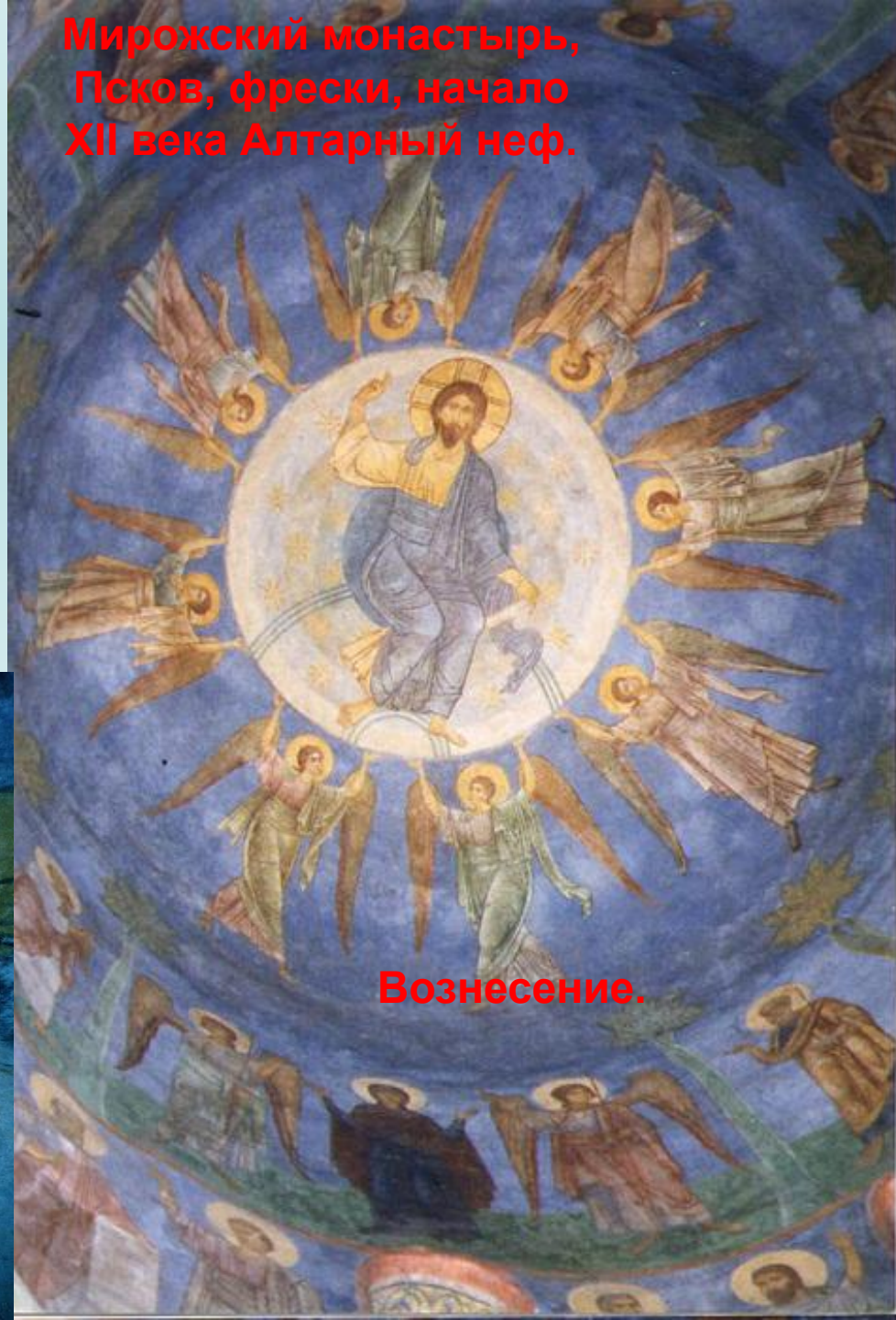
Сошествие во ад.

Фрески Спасо-Мирожского монастыря г. Пскова.

Преображение.

Богатейший колорит
фресок, где
использованы почти все
известные в средние
века краски, построен на
контрастном звучании
насыщенных, часто
разбеленных тонов,
сияющих на интенсивном
голубом фоне.

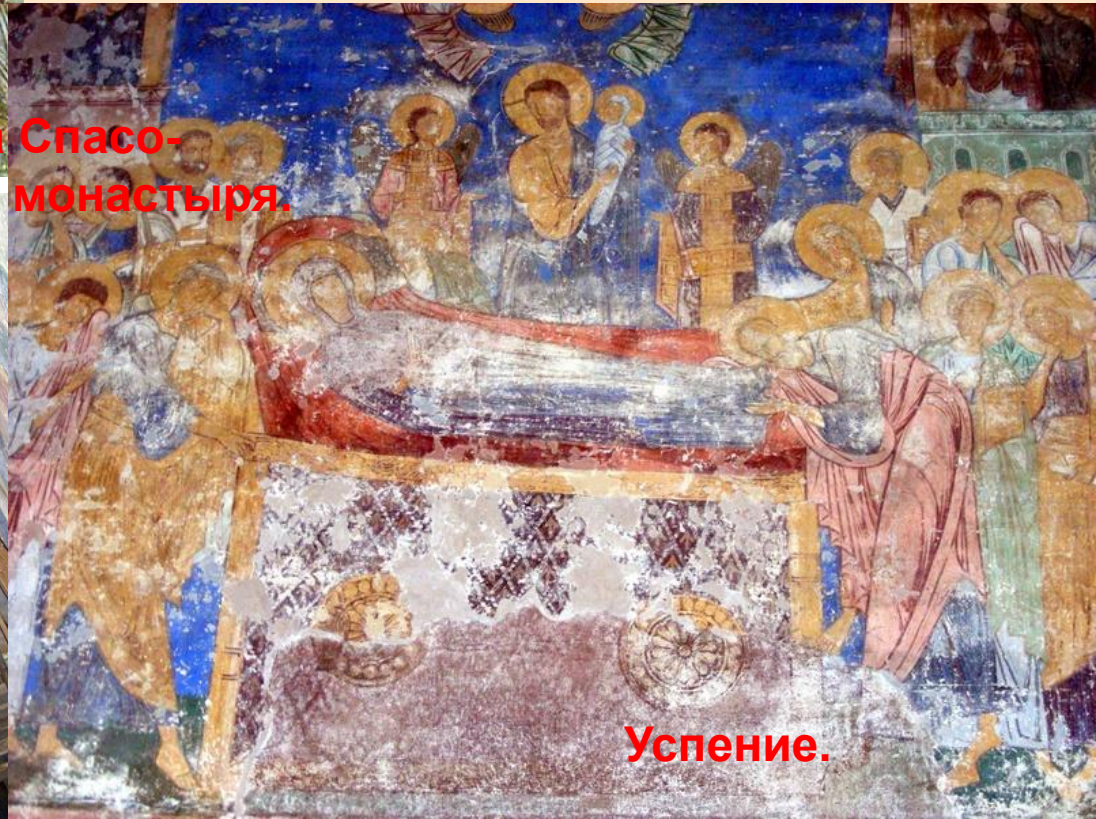
Вознесение.

Сретенье.

Прекрасное понимание пропорций и умение точно вписать многочисленные сюжеты в интерьер памятника, не нарушая его форм и не перегружая плоскости стен изображениями, позволяло гармонично сосуществовать живописи и архитектуре – все это выдает в мирожских мастерах опытнейших монументалистов.

Фрески Спасского собора Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

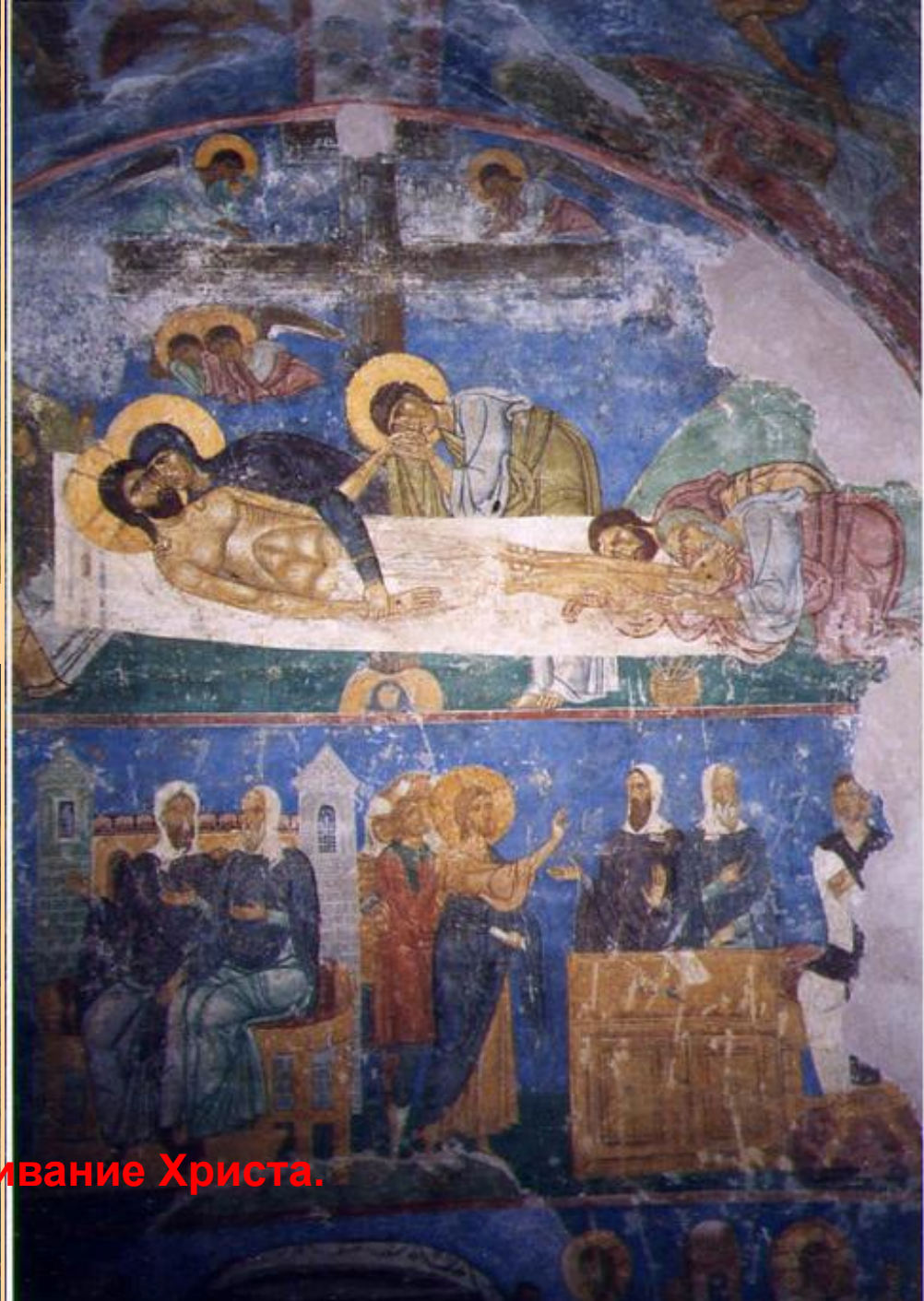
Успение.

Фрески Спасского собора Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

Оплакивание Христа.

Крещение.

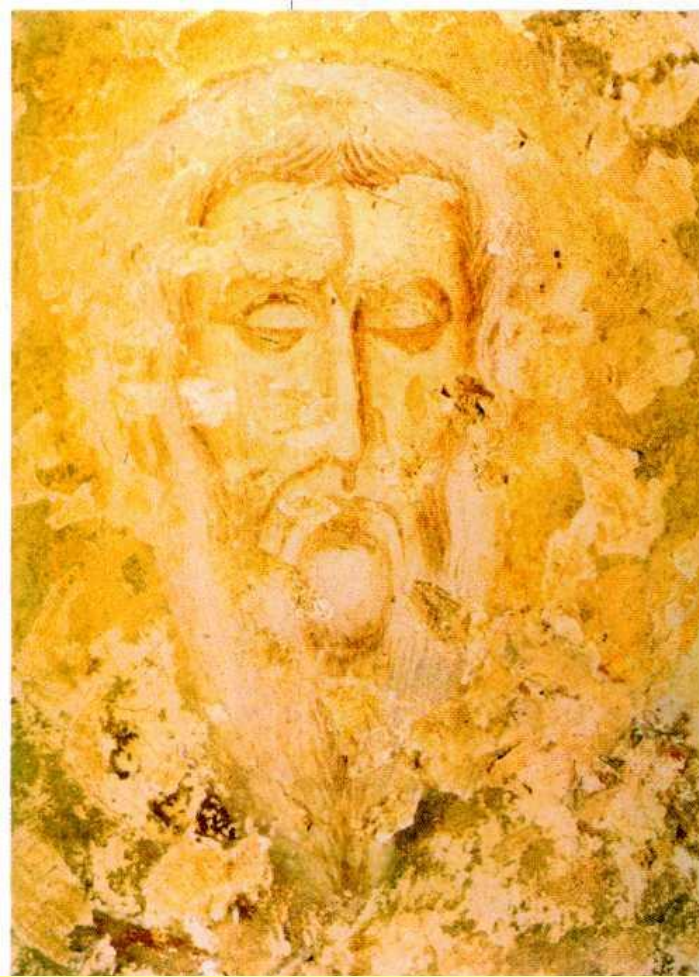
Явление Христа
женам
мироносицам

Фрески **Мирожи** стоят особняком среди современных им памятников, не обнаруживая прямых аналогий ни с древнерусскими росписями **XII** века, ни с многочисленными фресками **Византии** и ее провинций.

В середине XII в. Новгородская республика стала независимым государством.

С X в. по 1240 г. в Новгороде было построено сто двадцать пять церквей.

**Неизвестный святой.
Фреска из алтарной части
собора Рождества
Богоматери. XII в.
Новгород Великий.**

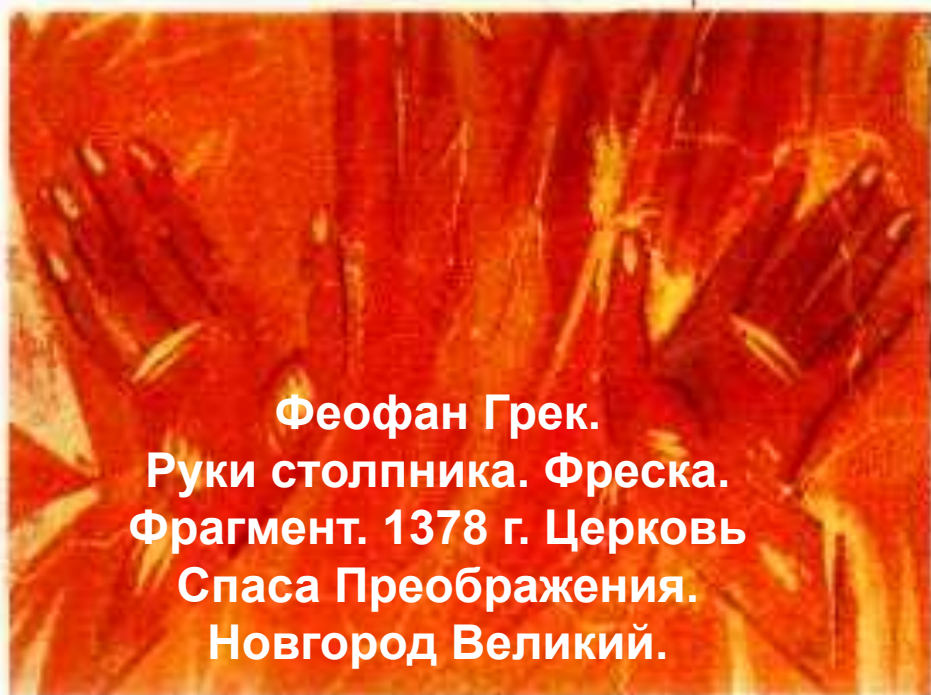
**Святые великомученицы
Екатерина и Христина.
Фреска. XII в.**

**Церковь Спаса в Нередицах близ
Новгорода Великого.**

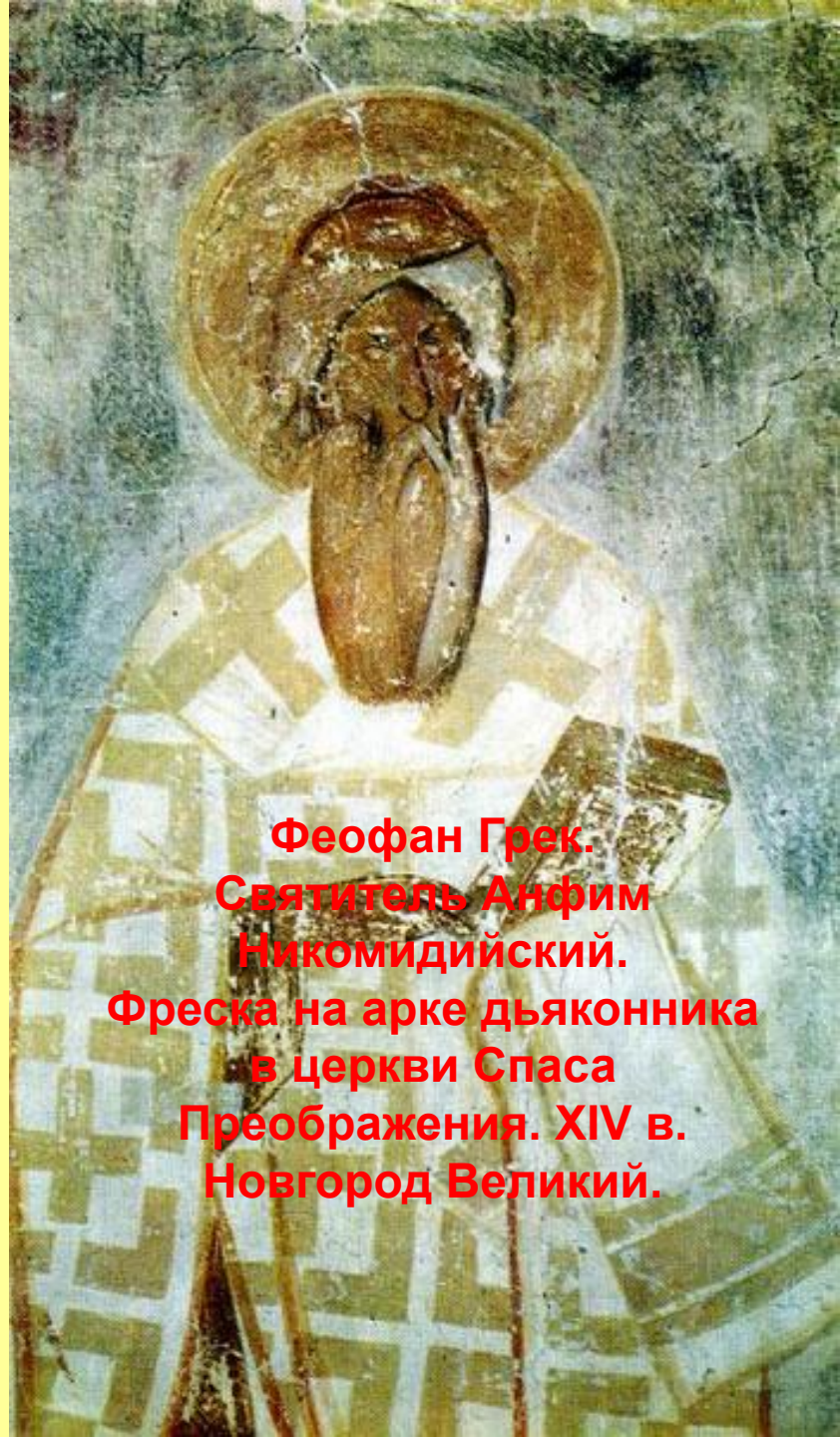

По особому приглашению в
Новгород прибыл
замечательный византийский
живописец **Феофан Грек**
(около 1340 – около 1410).

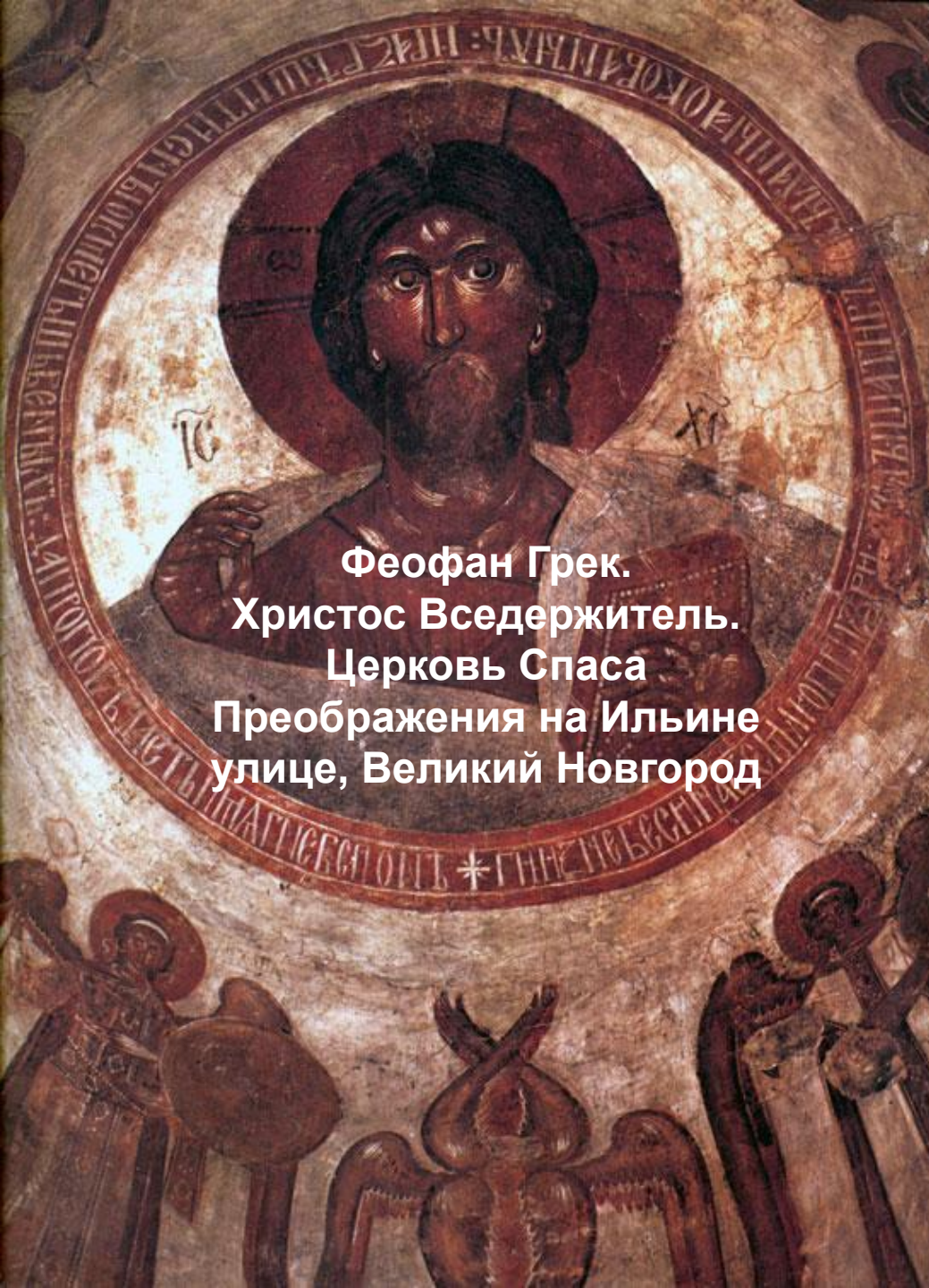
В 1378 году он начал работу над
росписью церкви **Спаса**
Преображения на Ильине улице.

Феофан Грек.
Руки столпника. Фреска.
Фрагмент. 1378 г. Церковь
Спаса Преображения.
Новгород Великий.

Феофан Грек.
Святитель Анфим
Никомидийский.
Фреска на арке дьяконника
в церкви Спаса
Преображения. XIV в.
Новгород Великий.

Феофан Грек.
Христос Вседержитель.
Церковь Спаса
Преображения на Ильине
улице, Великий Новгород

Самым грандиозным изображением в храме является погрудное изображение **Спаса Вседержителя** в куполе. Вокруг изображения Христа идет по кругу цитата из Псалтири:

«**Господи, из небеси на землю призри, услышати воздыханья окованных и разрешите сыны умершвенных, да проповедает имя Господне в Сионе**».

Вседержителя окружают ангельские силы: **четыре архангела, предсталенные в рост, и четыре херувима и серафима.**

Архангелы одеты в лоратные облачения.

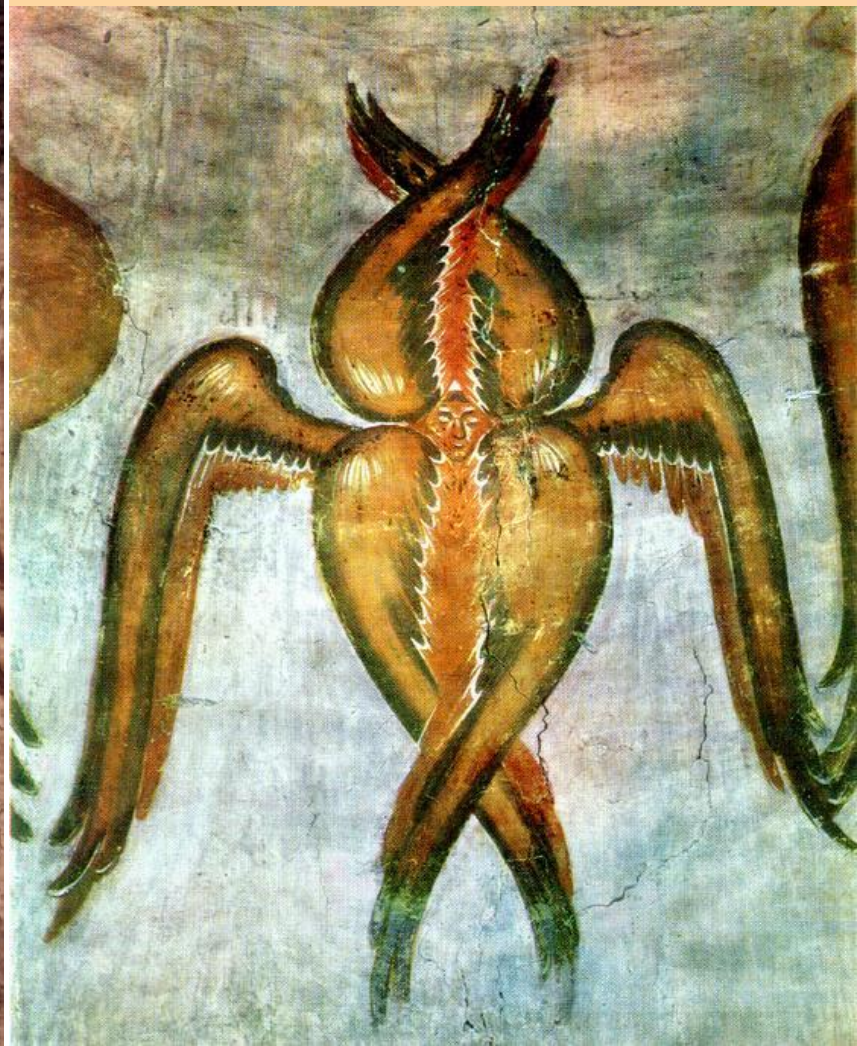
(**Лоратные одеяния** – это упрощенный вариант царских одежд, какие носили византийские правители в 14-15 веках).

Архангел в куполе церкви.

Архангелы держат в руках жезлы-мерила и зеркала.

Серафимы и Херувимы изображены шестикрылыми. Эта иконографическая схема традиционна для Новгорода.

Архангел Михаил.

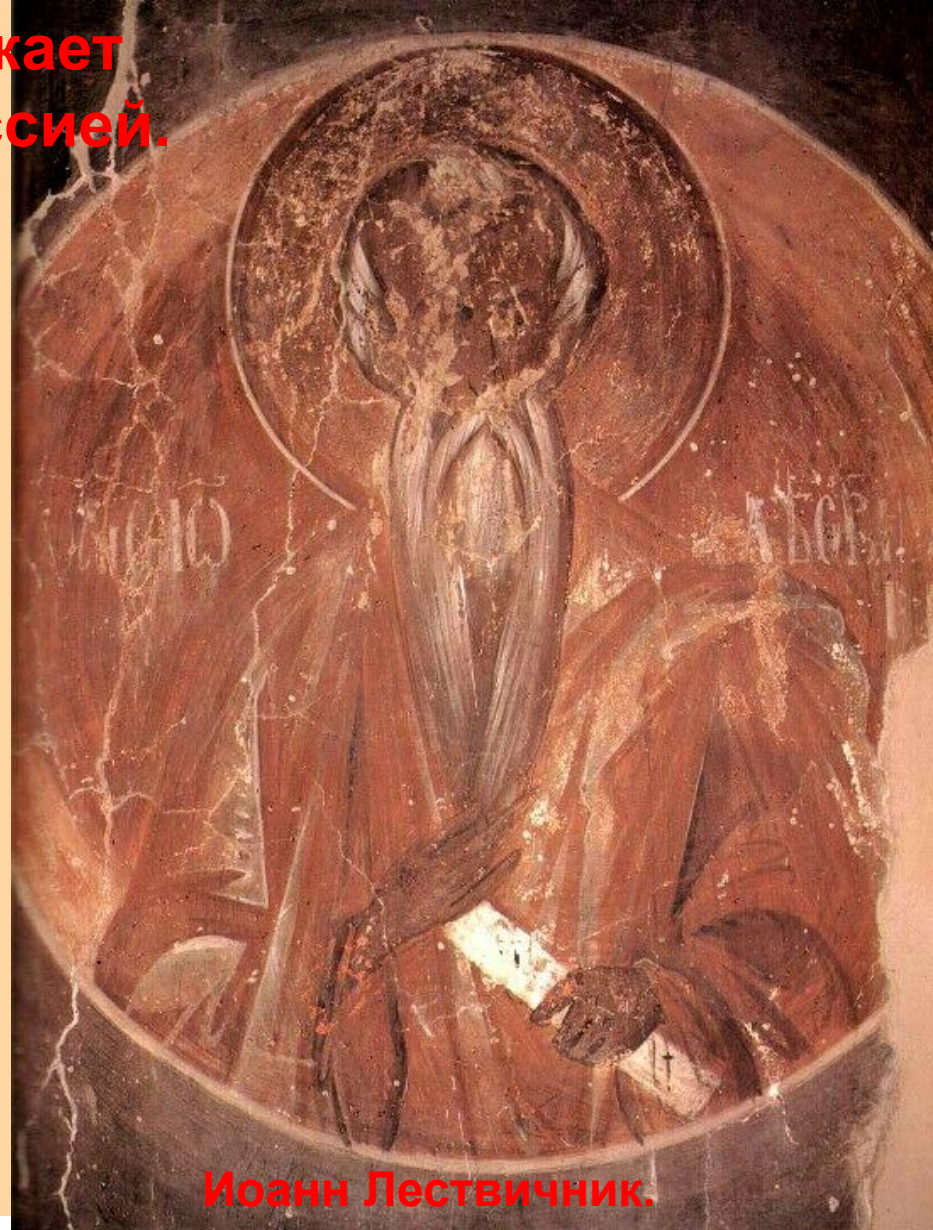
Архангел Уриил.

**Стиль Феофана Грека поражает
выразительностью и экспрессией.**

**Преподобный Арсений
Великий.**

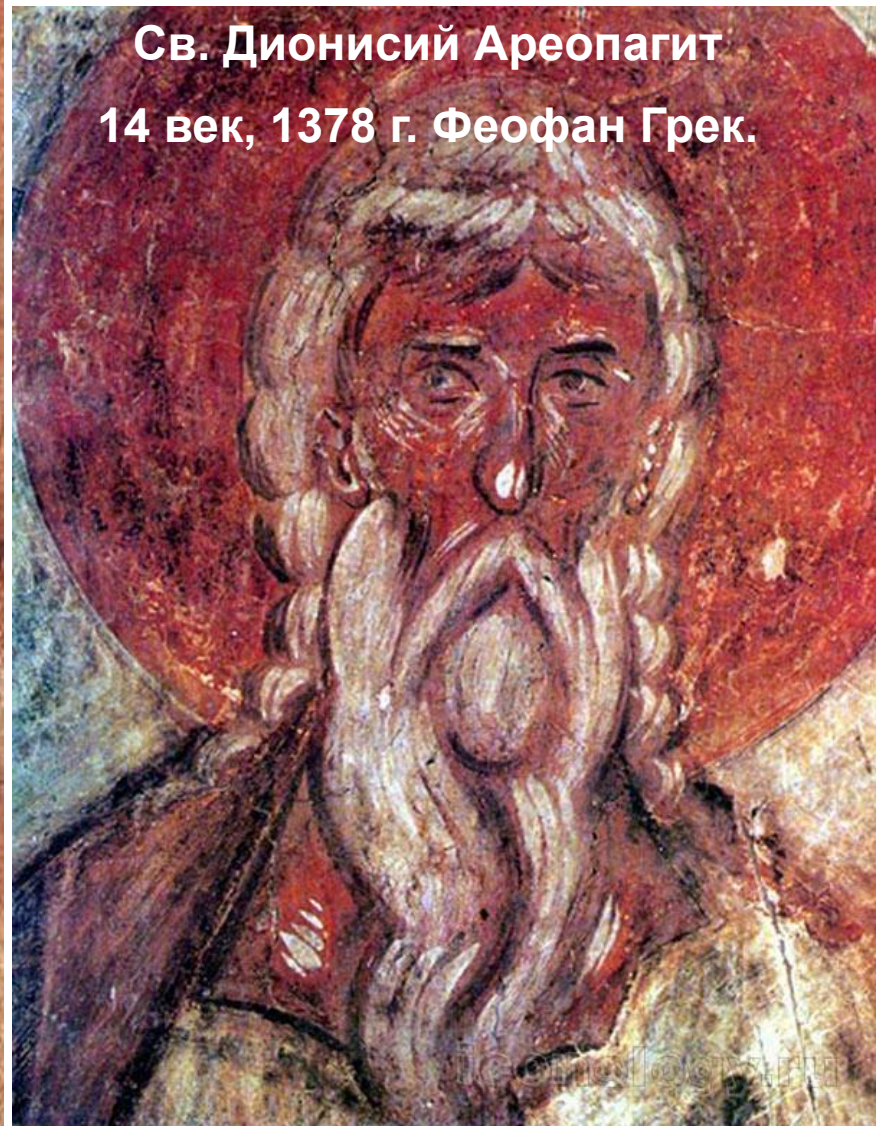
Иоанн Лествичник.

**Феофан Грек. Фреска северной стены в камере на хорах в
церкви Спаса Преображения. XIV в. Новгород Великий.**

Каждому из святых **Феофан Грек** дает глубоко индивидуальную, сложную психологическую характеристику.

Св. Дионисий Ареопагит
14 век, 1378 г. Феофан Грек.

Феофан Грек. Макарий Великий. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Великий Новгород

Иоанн Предтеча.

Илья Пророк.

**И в то же время все они имеют нечто общее,
объединяющее их.**

**Это люди могучего духа, стойкого характера,
люди, терзаемые противоречиями,
за их внешним спокойствием кроется жестокая
борьба с обуревающими человека страстями.**

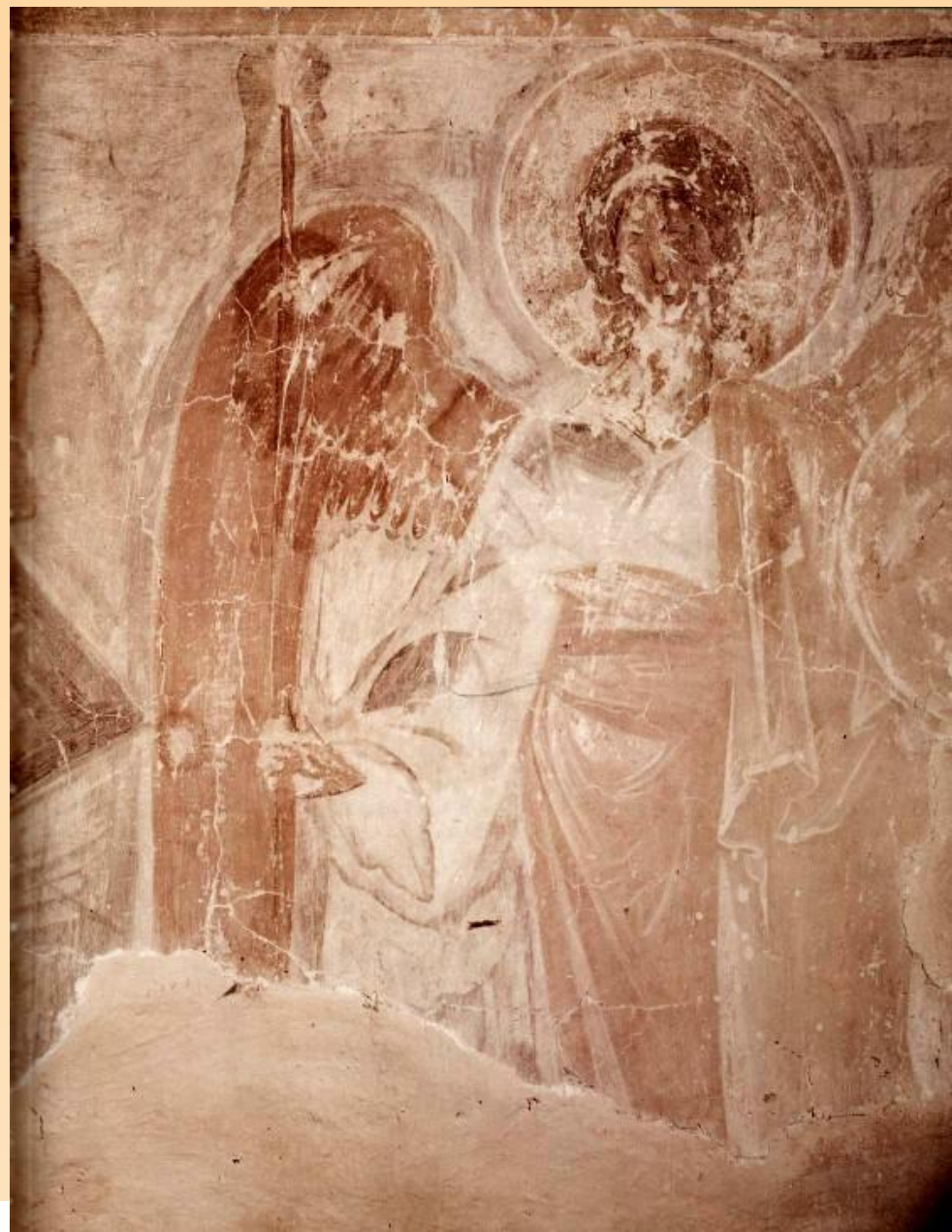

Фреска. Праотцы Адам, Авель, Сиф.

Енох.

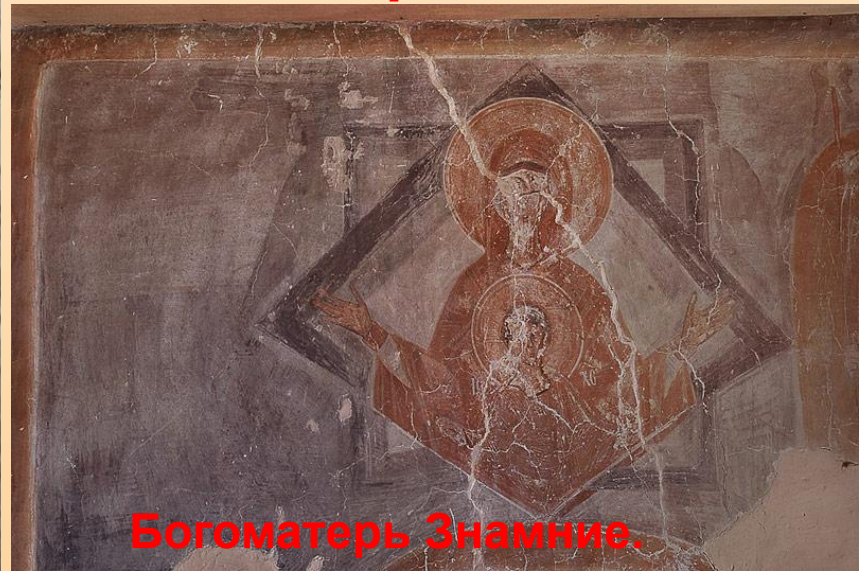
Архангел Гавриил.

**Феофан Грек. Ной. Церковь
Спаса Преображения на
Ильине улице (Новгород).
Фреска.**

**Цветовая гамма, как
правило, лаконична,
сдержанна, но цвет -
насыщенный, весомый,
а ломкие острые линии,
сложный ритм
композиционного
построения еще более
усиливают общую
экспрессивность
образов.**

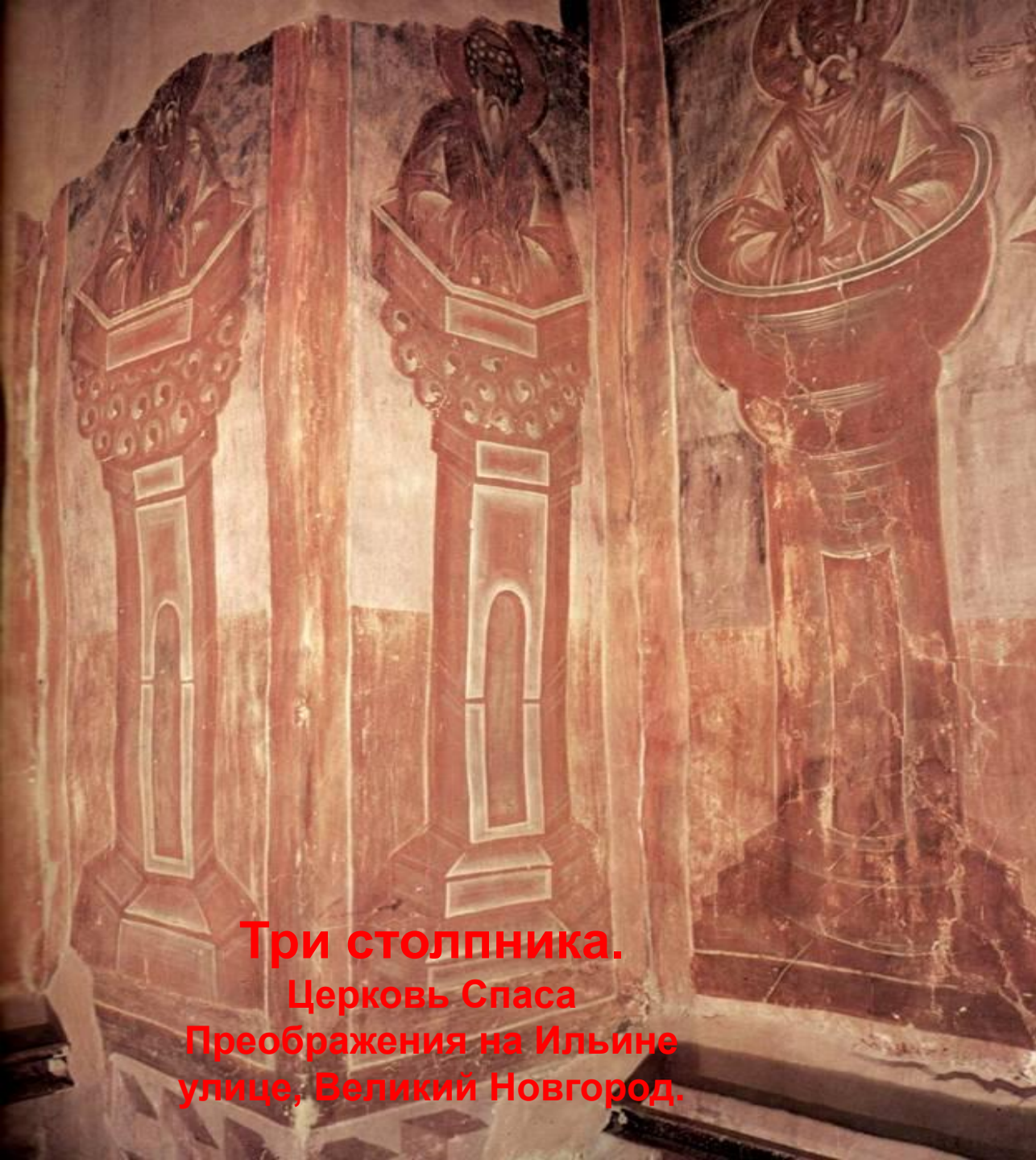
Богоматерь Знамение.

В композиции «Троицы» нет умиротворенности. В образах ангелов не ощущается юношеской мягкости. Их прекрасные лица полны суровой отрешенности. Особенно выразительна фигура центрального ангела. Внешняя неподвижность, статичность еще более подчеркивают внутреннюю напряженность.

Распростертые крылья как бы осеняют двух других ангелов, объединяя композицию в целом, придавая ей особую строгую завершенность и монументальность.

**Феофан Грек. Троица.
Церковь Спаса
Преображения на
Ильине улице, Великий
Новгород.**

**Три столпника.
Церковь Спаса
Преображения на Ильине
улице, Великий Новгород.**

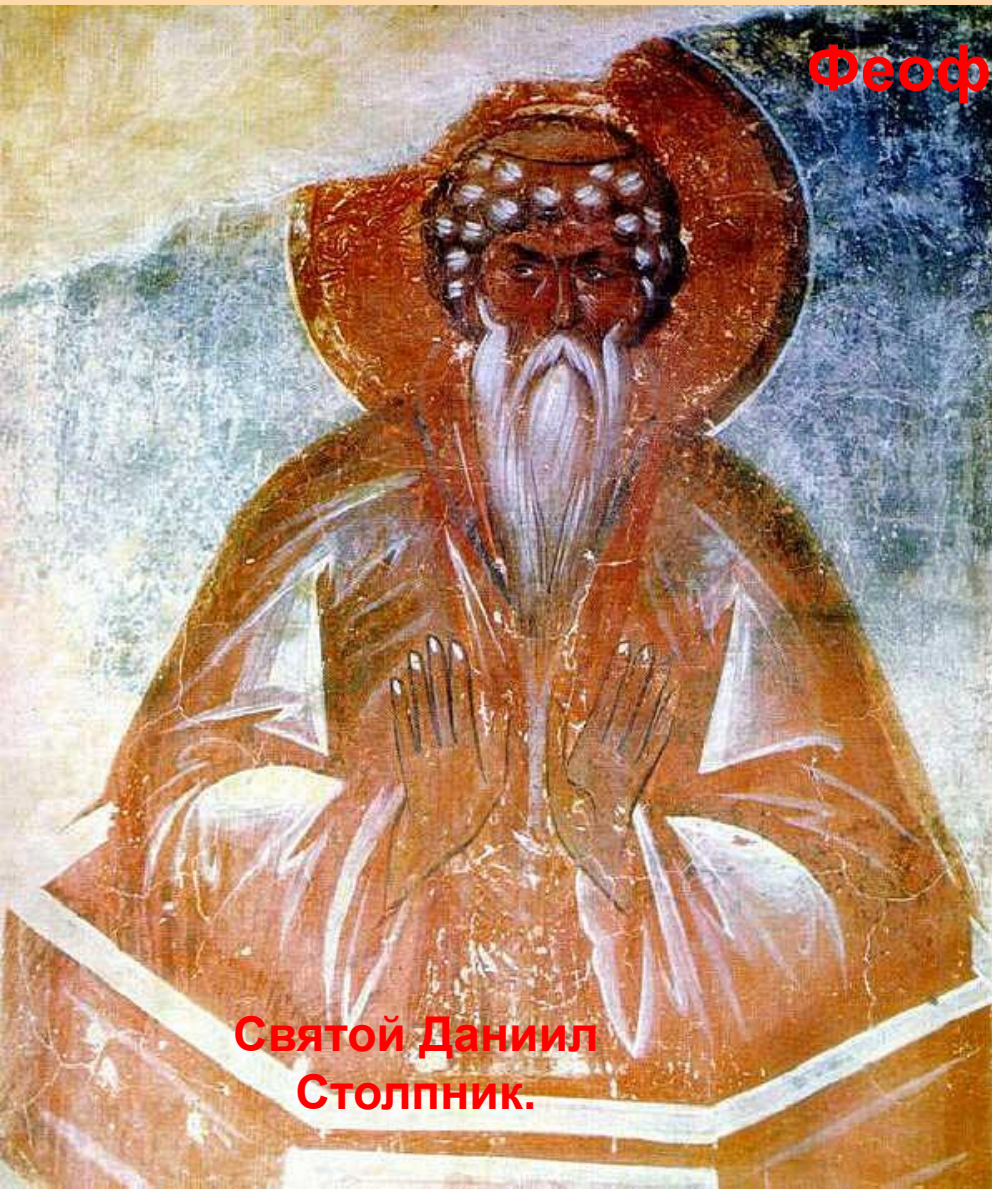
**В образах
Феофана Грека
огромная сила
эмоционального
воздействия,
в них звучит
трагический
пафос.
Острый драматизм
присутствует и в
самом
живописном
языке мастера.
Манера письма
Феофана резкая,
стремительная,
темпераментная.**

Столпники.

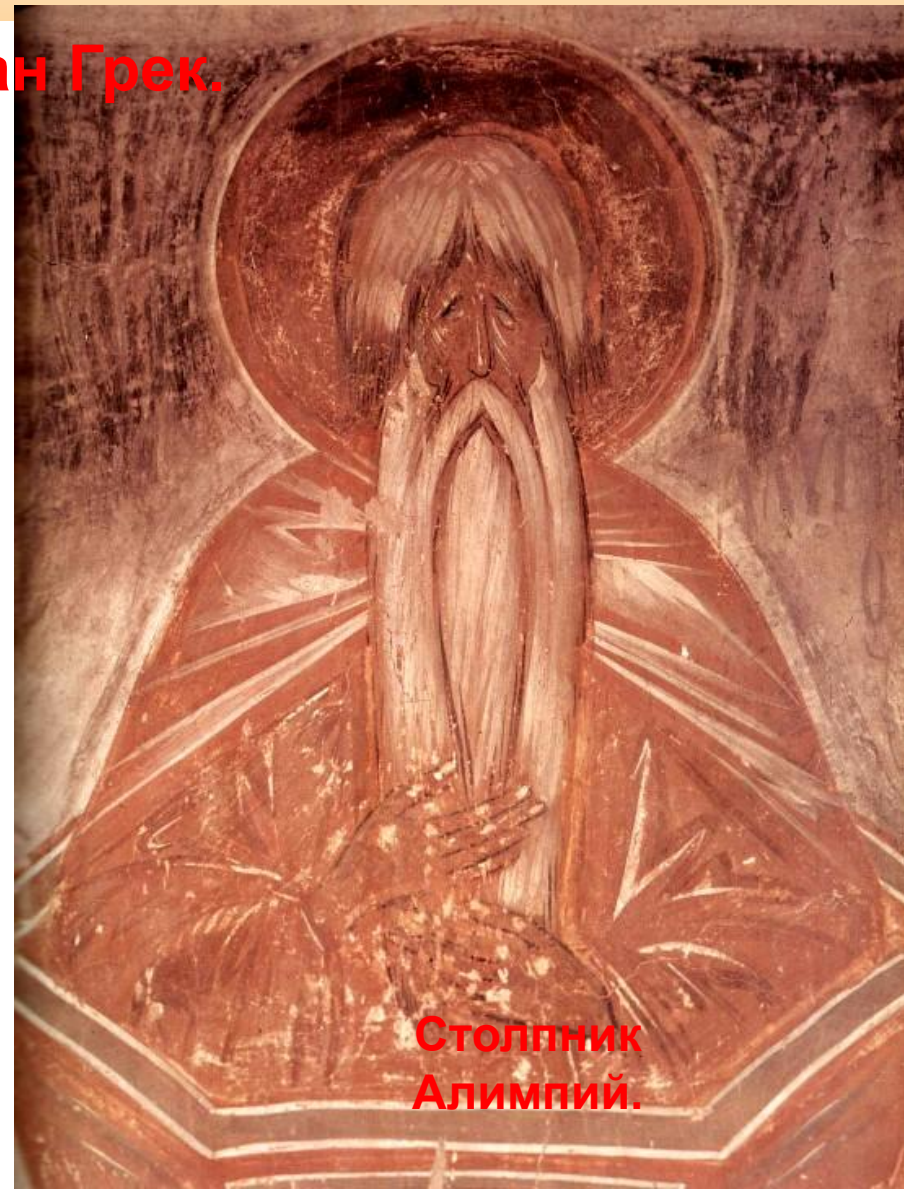
**Церковь Спаса Преображения на
Ильине улице, Великий Новгород.**

Он лепит фигуры энергичными, смелыми мазками, накладывая яркие блики, что придает лицам трепетность, подчеркивает напряженность выражения.

Феофан Грек.

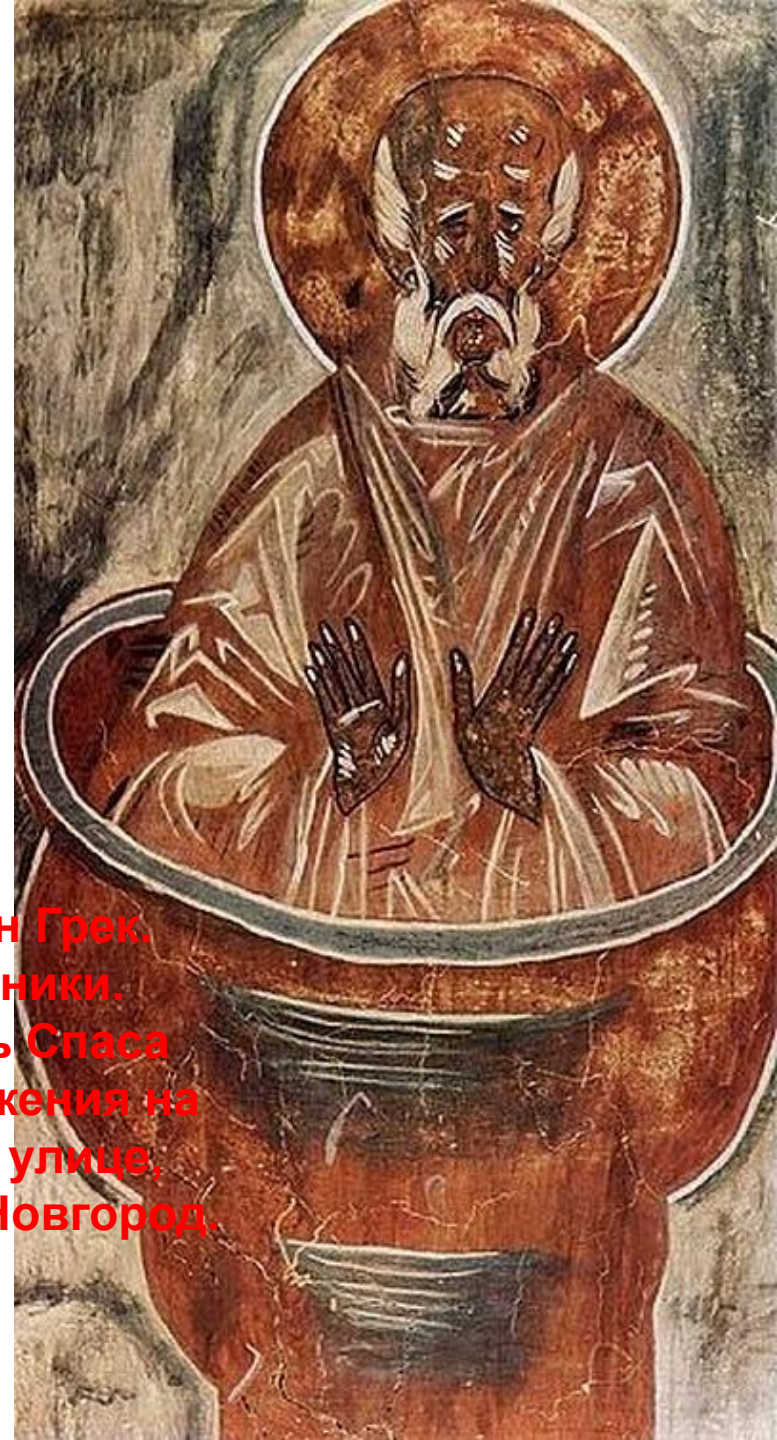
Святой Даниил
Столпник.

Столпник
Алимпий.

**Феофан Грек.
Столпники.
Церковь Спаса
Преображения на
Ильине улице,
Великий Новгород.**

**Объединение русских земель вокруг
Москвы открыло новую эпоху в русской
истории: в столице сосредоточилась
высшая политическая и церковная
власть.**

**Монументальная живопись Московской
Руси, опираясь на византийские и
владими́ро-суздальские традиции,
пережила необыкновенный взлет в
творчестве самых крупных мастеров
эпохи –**

**Андрея Рублева (около 1360—1430) и
Дионисия (около 1440 — около 1505).**

**В 1408 г. вместе с
Даниилом
Черным
Андрей Рублев
восстанавливал
живопись
Успенского
собора во
Владимире,
сильно
пострадавшего от
монголо-татар.**

**Андрей
Рублев.**

**Апостолы и
ангелы.
Фреска
Успенского
собора во
Владимире,
1408 г.**

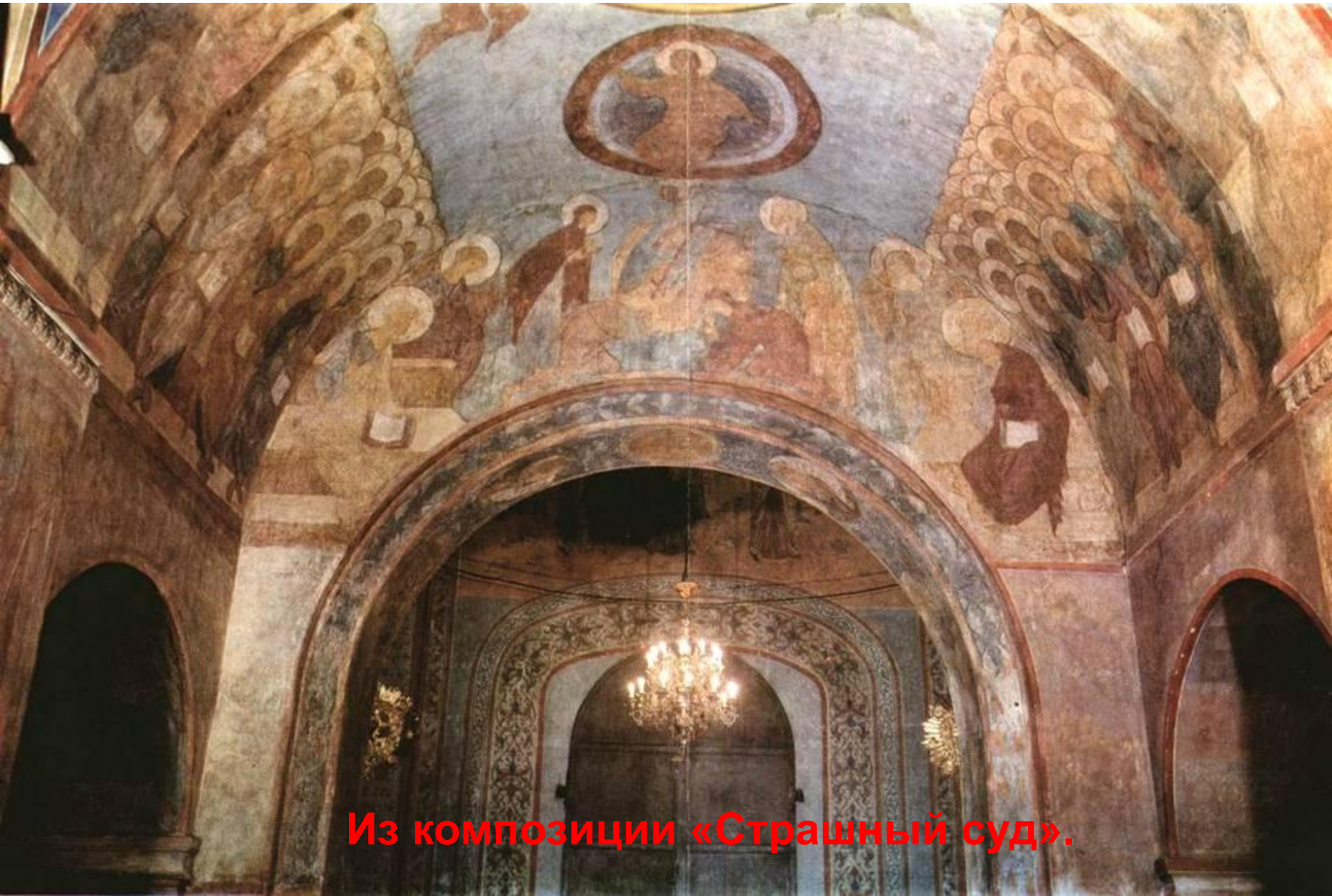
Андрей Рублев.
Апостолы Матфей и Лука из
сцены «Страшный суд»
(фрагмент).

Фреска на своде центрального
нефа Успенского собора во
Владимире. XV в.

В творчестве Андрея
Рублева и художников его
круга воплотилось
созерцательно-
лирическое направление
в древнерусской
живописи.

Даниил Черный и Андрей Рублев. Успенский собор во Владимире.

Из композиции «Страшный суд».