Феофан Грек

Феофа́н Грек (**около 1340 — около 1410)** — великий русский и византийский иконописец, миниатюрист и мастер монументальных фресковых росписей.

История жизни

- Феофан родился в **Византии (отсюда прозвище Грек),** до приезда на Русь работал в Константинополе, Халкидоне (пригород Константинополя), генуэзских Галате и Кафе (ныне Феодосия в Крыму) (сохранились только фрески в Феодосии). Вероятно, прибыл на Русь вместе с митрополитом Киприаном.

Преображение

- Феофан Грек поселился в Новгороде в **1370 году**. В **1378** году он начал работу над росписью церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Самым грандиозным изображением в храме является погрудное изображение Спаса Вседержителя в куполе.

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — храм в Великом Новгороде, построенный в 1374 году и знаменитый тем, что в нём одном сохранились фрески кисти Феофана Грека.

Роспись сделана в 1378 году.

•

- Вид с апсиды

Христос-Пантократор, в храме Спаса Преображения

в Новгороде.

- Кроме купола Феофаном расписан барабан фигурами праотцев и пророков Ильи и Иоанна Предтечи. До нас дошли так же росписи апсиды — 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.

Описание живописи Феофана Грека

- **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**

- Лучше всего сохранились фрески Троицкого придела в церкви Спаса Преображения. 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.

- *"Благодаря скупости колорита, энергичной лепке ликов и тел световыми планами, смелым линиям и мощным формам человеческих фигур, обилию и пластическому разнообразию драпировок в этом рядовом провинциальном памятнике с такой силой ощущается тревожное дыхание эпохи, породившей творчество Феофана Грека".*

Столпники

Столпник Даниил, фреска в храме Спаса Преображения в Новгороде

Столпник

- Феофан Грек. Макарий Египетский. Фрагмент фрески церкви Спаса

Столпник

Фрагмент Троицы

Спас в силах

Праотцы

Авель

Иоанн
Златоуст

Василий
Великий

Исихазм - молчание

- Для **исихастов** изображение было не исходным образом для дальнейших построений, а конечным пунктом умозрения, реализацией чаемого – света будущего века. Фрески Феофана Грека, рожденные в экстатической молитве, и доходящие местами до гротеска поражают соединением реализма и фантасмагории.

- *"Экстатическое на фресках Феофана, как и на волотовских, не только предмет, но и способ изображения. Это живопись "бури и натиска", с ее резким субъективизмом, большой обобщенностью, патетическим динамизмом, с ее пламенной геометрией, кажется как бы готическим экспрессионизмом... Повышенный психологизм Феофана говорит не о душевно-человеческом, а как бы о духовно-титаническом. Созданные им образы кажутся персонажами мировой трагедии",* - пишут исследователи Милле и Диль.

- Фрески Феофана в храме Спаса Преображения в Новгороде наглядно иллюстрируют возможность преображения человеческой плоти под влиянием «умного делания». В них изобразил ряд подвижников, приближающихся к завершению процесса обожения. На наших глазах активность белого цвета нарастает от образа к образу.

- Храмовый образ «Преображение Господне» обновленного в 1401 г. домонгольского Спасо-Преображенского собора в Переславле- Залесском написан на доске большого размера (184х134) (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

Донская икона Богоматери

- 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.

Двухсторонняя икона

Донской богоматери

Успение Пресвятой Богородицы Оборотная сторона Донской иконы Богоматери. 1392

Благовещенский

собор

Московского Кремля

- 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

- Деисусный чин — главный ряд иконостаса, с которого началось его формирование. Слово «деисис» в переводе с греческого означает «моление». В центре деисуса всегда икона Христа. Чаще всего это «Спас в силах» или «Спас на престоле», в случае поясного изображения — Христос Пантократор (Вседержитель). Редко встречаются оплечные или даже оглавные изображения.

- Справа и слева иконы предстоящих и молящихся Христу: слева — Богоматери, справа — Иоанна Предтечи, далее архангелов Михаила (слева) и Гавриила (справа), апостолов Петра и Павла. При большем количестве икон состав деисуса может быть разным. Либо изображаются святители, мученики, преподобные и любые святые, угодные заказчику, либо изображаются все 12 апостолов. Края деисуса могут быть фланкированы иконами столпников. Изображенные на иконах деисуса святые должны быть повернуты в три четверти оборота ко Христу, так что они показаны молящимися Спасителю.

- **I.** ***Местный чин***
  1. «Спаситель»
  2. Богоматерь
  3. Храмовая икона
  4. Местночтимая икона
  5. «Тайная вечеря»
  6. Царские врата
  а) Благовещение
  б) Евангелисты
  7. Двери в дьяконник
  8. Двери в жертвенник
- **II.** ***Деисусный чин***
  1. Спас в силах
  2. Богоматерь
  3. Иоанн Предтеча
  4. Архангел Гавриил
  5. Архангел Михаил
- **III*. Праздничный чин***
  IV. ***Пророческий чин***
- **V.** ***Праотеческий чин*** 1. Ветхозаветная троица
- А. Голгофа

- 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, набиравшейся силы для сопротивления Орде и национального возрождения. Этому же способствовала и деятельность преп. Сергия Радонежского с плеядой его учеников, митрополита Киприана, преп. Андрея Рублева.

- С Феофаном Греком, либо его школой, ученые связывают несколько чудом сохранившихся фресок в Восточном Крыму, проникнутых суровой и пламенной религиозностью.

  Речь, в частности, идет о росписи храма Святого Стефана в Феодосии-Кафе. Изображение Богоматери в этом храме напоминает позднюю работу Феофана, датированную 1405 годом.

- Колоссальное мастерство и реализм не оставляют сомнений, что сам Феофан мог быть свидетелем мистических видений подобных следующему:
- *«Сделав это, он узрел некоего мужа, облаченного в ризу, во сто крат более яркую и сверкающую, чем вспышка молнии; ноги и руки и лицо его сияли не менее ослепительно. Вокруг того мужа находилось пять ангелов, облаченных в такие же ризы, и имевших такой же облик. У каждого из них было по шесть крыльев, кои, казалось, были из пылающего пламени, и каждый держал в левой руки окровавленный меч. У грозного мужа на челе была начертана надпись, гласившая: «В таковом виде я приду судить все и вся в ужасный и грозный день».* («Поиски Святого Грааля»).

- Последующие события жизни Феофана плохо известны, по некоторым сведениям (в частности, из письма Епифания Премудрого игумену Афанасиева монастыря Кириллу Тверскому) иконописец работал в Нижнем Новгороде (росписи не сохранились), некоторые исследователи склонны считать, что он так же работал в Коломне и Серпухове. В начале 1390-х гг. Феофан прибыл в Москву.

- Относительно икон, написанных Феофаном, не сохранилось чёткой информации. Традиционно его авторству приписывают «Успение Божьей Матери», «Донскую икону Божьей Матери», «Преображение Господне» и деисусный чин Благовещенского собора Кремля.

- Нет точных сведений о том, где и когда была написана икона «Успение», но по косвенным данным считается, что это произошло в Москве. Икона является двухсторонней, на одной стороне написан сюжет Успения Божьей Матери, а на другой образ Богоматери с младенцем Христом. Изображение относится к типу икон Богородицы «Умиление», и впоследствии икона получила название «Богоматерь Умиление Донская»

- В современном искусствоведении нет единого мнения по поводу происхождения этих образов. Помимо этого, Феофану приписывается икона «Преображение» — храмовый образ Спасо-Преображенского собора города Переславля-Залесского, хотя и художественно и образно она слабее его образов и следует его манере внешне и поверхностно.

- Феофан Грек возглавлял роспись ряда московских церквей — это новая каменная церковь Рождества Богородицы в 1395 году, совместно с Семёном Чёрным и учениками, церковь святого Архангела Михаила в 1399 году, роспись которой выгорела во время нашествия Тохтамыша, и церковь Благовещения совместно со старцем Прохором с Городца и Андреем Рублевым в 1405 году.

- Также Феофану приписываются иконы деисусного чина из иконостаса Благовещенского собора. Главная особенность его в том, что это первый в России иконостас с фигурами в полный рост. Состоит иконостас из следующих икон: «Василий Великий», «Апостол Пётр», «Архангел Михаил», «Богоматерь», «Спас», «Иоанн Предтеча», «Архангел Гавриил», «Апостол Павел», «Иоанн Златоуст».

Феофан Грек, Андрей Рублев, Прохор с Городца и другие
Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля.

XV–XVII вв.

- **Схема рядов:**
- А. Местный ряд;
- Б. Пядничный ряд;
- В. Деисусный чин. Около 1405 г.;
- Г. Праздничный ряд. Около 1405 г.;
- Д. Пророческий ряд;
- Е. Праотеческий ряд

- ***Схема расположения икон**: 1. Саваоф; 2. Богоматерь на престоле; 3. Благовещение; 4. Рождество Христово; 5. Сретение; 6. Преполовение; 7. Крещение; 8. Преображение; 9. Воскрешение Лазаря; 10. Вход в Иерусалим; 11. Тайная вечеря; 12. Распятие; 13. Положение во гроб; 14. Сошествие во ад; 15. Вознесение; 16. Сошествие Св. Духа; 17. Успение; 18. Василий Великий; 19. Апостол Петр; 20. Архангел Михаил; 21. Богоматерь; 22. Христос Вседержитель;. 23. Иоанн Предтеча;. 24. Архангел Гавриил; 25. Апостол Павел; 26. Иоанн Златоуст; 27. Никола, с клеймами чудес; 28. Богоматерь Тихвинская, с клеймами чудес; 29. Архангел Уриил.*

- ***Северная алтарная дверь**; 30. Спас с предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей, со святыми на полях; 31. Рама от иконы «Богоматерь Донская» с изображением праведных жен; 32. Спас на престоле; 33. Благовещение Богоматери, с клеймами Акафиста. **Храмовая икона**; 34. Иоанн Предтеча, Апостол Петр и Алексей Человек Божий; 35. Архангел Рафаил.*

- ***Южная алтарная дверь****; 36. Спас с припадающими святыми Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, с клеймами притч; 37. «Четырехчастная» икона. 38–39. Праотеческий ряд икон; 40–41. Пророческий ряд икон; 42–43. Ряд таблеток-миней; 44. Никола Можайский; 45. Спас поясной; 46. Воскрешение Лазаря.*

- В XV–XVI вв. складывается русский тип иконостаса — **высокий иконостас**. Русский иконостас устроен наиболее сложно и в отличие от греческого характеризуется строгим горизонтальным и вертикальным построением. Иконостас, по воспринятой греко-византийской традиции, имеет три двери. Средние двери называются Царскими вратами, потому что только через них священник выносит потир (чашу) со Святыми Дарами (под видом хлеба и вина — Тело и Кровь Христовы), то есть сам Господь, Царь Славы, проходит через эти врата. На Царских вратах изображаются Благовещение и четыре евангелиста.
- Другие врата, **северные и южные**, несут на себе изображения архангелов или святых диаконов (иногда святителей) и называются **диаконскими**, потому что через них обычно проходят диаконы. Священники проходят через эти врата во время богослужения несколько раз, а епископ никогда, так как, символизируя Христа Спасителя, он проходит через Царские врата.
- В знак того что после искупительной жертвы Христа Царствие Небесное открылось для людей в новозаветном храме, алтарь открывается во все важнейшие моменты богослужения. Но **входить в алтарь могут только те, кто совершает богослужение или прислуживает во время него, только в церковном облачении и только во время служ**

- Классический русский высокий иконостас выглядит следующим образом. **Справа от Царских врат** находится **икона Спасителя**, а **слева — Божией Матери с младенцем**. Рядом с иконой Христа помещают **храмовую икону** (на ней изображен святой или священное событие, которому посвящен храм). Это **местный ярус**.
- Над местным рядом располагается **деисусный (деисисный)** (от греч. d’eesis — моление) ряд, символизирующий моление всей Небесной Церкви ко Христу. Центральная икона этого ряда — **«Спас в силах»** — изображает Спасителя как Судию всего мира (в царском или архиерейском облачении на небесном престоле). **Слева и справа** — образы предстоящих пред Господом в молитве **Божией Матери и Иоанна Крестителя**. Эти изображения символизируют совершенную молитву, так как в Пресвятой Богородице и Иоанне Предтече явлена высшая святость, какая возможна для человеческого рода. **По ту и другую сторону** от центральных образов Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи находятся **иконы молящихся апостолов и других святых**, поэтому этот ярус иногда называют **апостольским**.