

Византийские храмы имели алтарные перегородки из парапета. Посредине ограждения устраивался главный вход в алтарь —(1), а по бокам — малые двери, названные (2). При (3) сложился византийский иконостас. Над воротами, на (4), всегда находилась икона, называемая (5). Средоточием души являются (6). К стилевым особенностям византийской школы относятся (7) и (8). Фигуры четко выделяются темными силуэтами на (9) фоне. Размещение святых предусмотрено каноном и никогда не нарушается. По правую руку от Спаса предстоят (10), (11), (12). По левую – (13), (14), (15). Одним из святителей, представленных в Деисусе , является (16).

Формирование московской школы иконописи.

Русский иконостас.

Андрей Рублев.

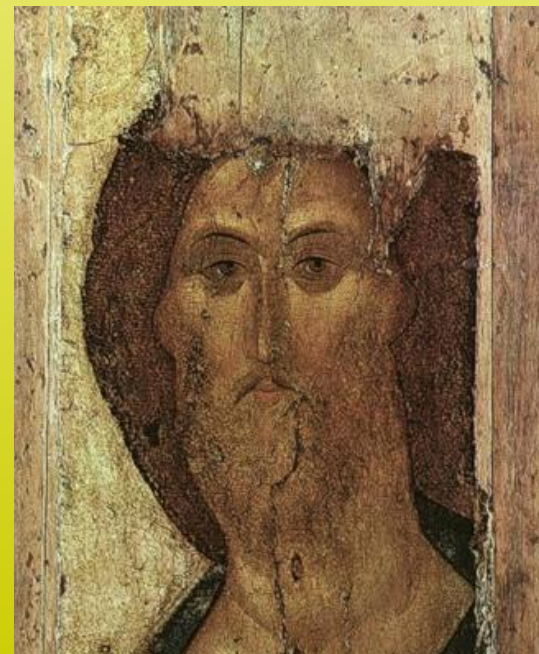
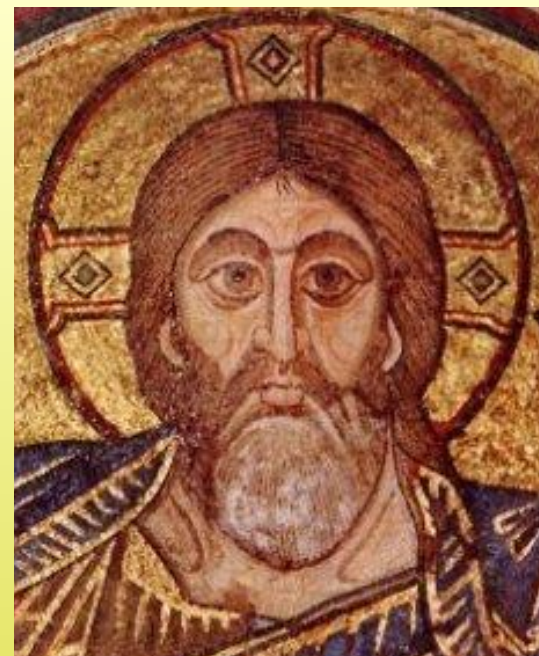
Спас Звенигородского чина

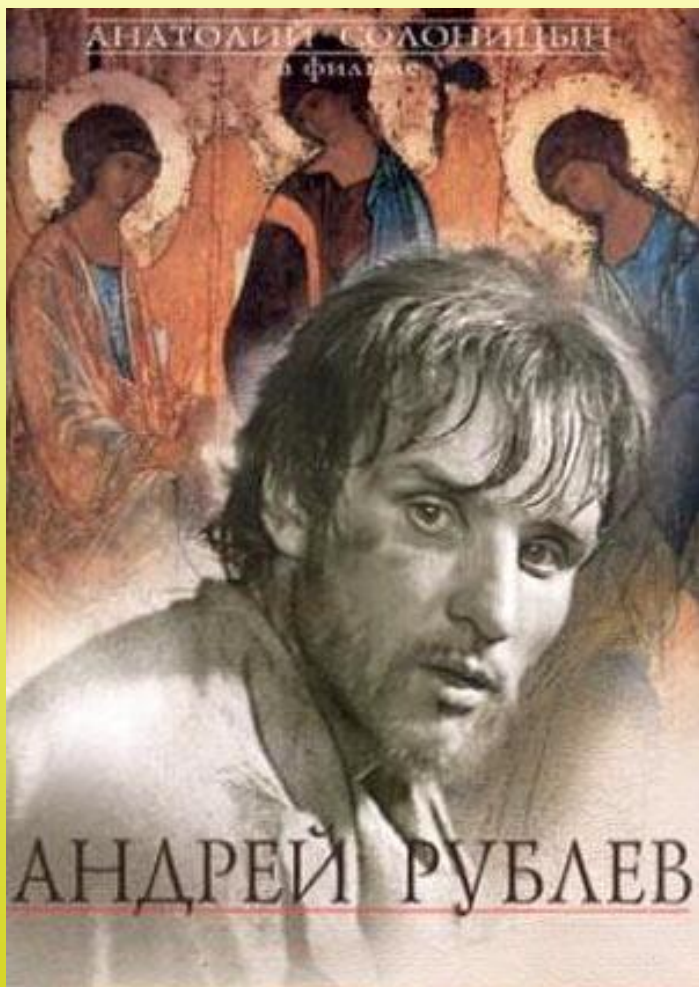
Урок 22

Характерное для византийцев восприятие Судного дня как беспощадного возмездия за грехи оказалось бесконечно далеким от русского истолкования Деисуса как надежды на всепрощение. Андрей Рублев (ок. 1360/70 - ок. 1430) оттенил в образе мессии прежде всего его земное начало. Из мира юдоли и печали, из страха смерти лишь одна тонкая путеводная нить могла вывести в царство вечное. Этой нитью была вера в Бога, воплотившегося в человека.

ЮДО'ЛЬ, и, мн. нет, ж. (церк.-книжн., поэт. устар.). Первонач. долина, а затем — жизненный путь, жизнь, с ее заботами и печальями.

Подражание его жизни и следование его заветам давали надежду на спасение. Поэтому в Звенигородском чине (условное название нескольких икон Деисуса по месту их нахождения в Звенигороде) Рублев изобразил Спасителя не как грозного, беспощадного Судью, а как любящего, сострадающего, снисходительного Богочеловека, взгляд которого не устрашает, а утешает.

АНДРЕЙ РУБЛЁВ (около 1360-70 - около 1430), живописец, крупнейший мастер московской школы. Произведения отличаются глубокая человечность и возвышенная одухотворенность образов, идеи согласия и гармонии, совершенство художественной формы (икона "Троица"). Участвовал в создании росписей и икон соборов:

- Благовещенского в Московском Кремле (1405),
- Успенского во Владимире (1408),
- Троицкого в Троице-Сергиевой лавре (1425 - 27),
- Спасского в Андрониковом монастыре в Москве (1420-е гг.).

Андрею Рублеву приписывают фрагменты фресок Успенского собора в Звенигороде, иконы из Звенигорода, ряд миниатюр.

Канонизирован русской Православной Церковью.

Очеловеченный образ Бога, отличный от византийского канона, представляет собой типаж с высоким открытым лбом, тонким прямым носом, небольшими, близко посаженными к переносице глазами. Все это рождает впечатление благожелательности, доброты, участия. Но самое главное, что, несмотря на новую трактовку образа, акцент по византийским меркам делается на выразительности лица и глаз. В образе Спасителя, где противоположность духа и плоти, небесного и земного предельно смягчена, Рублев воплотил идеал Бого-человека.

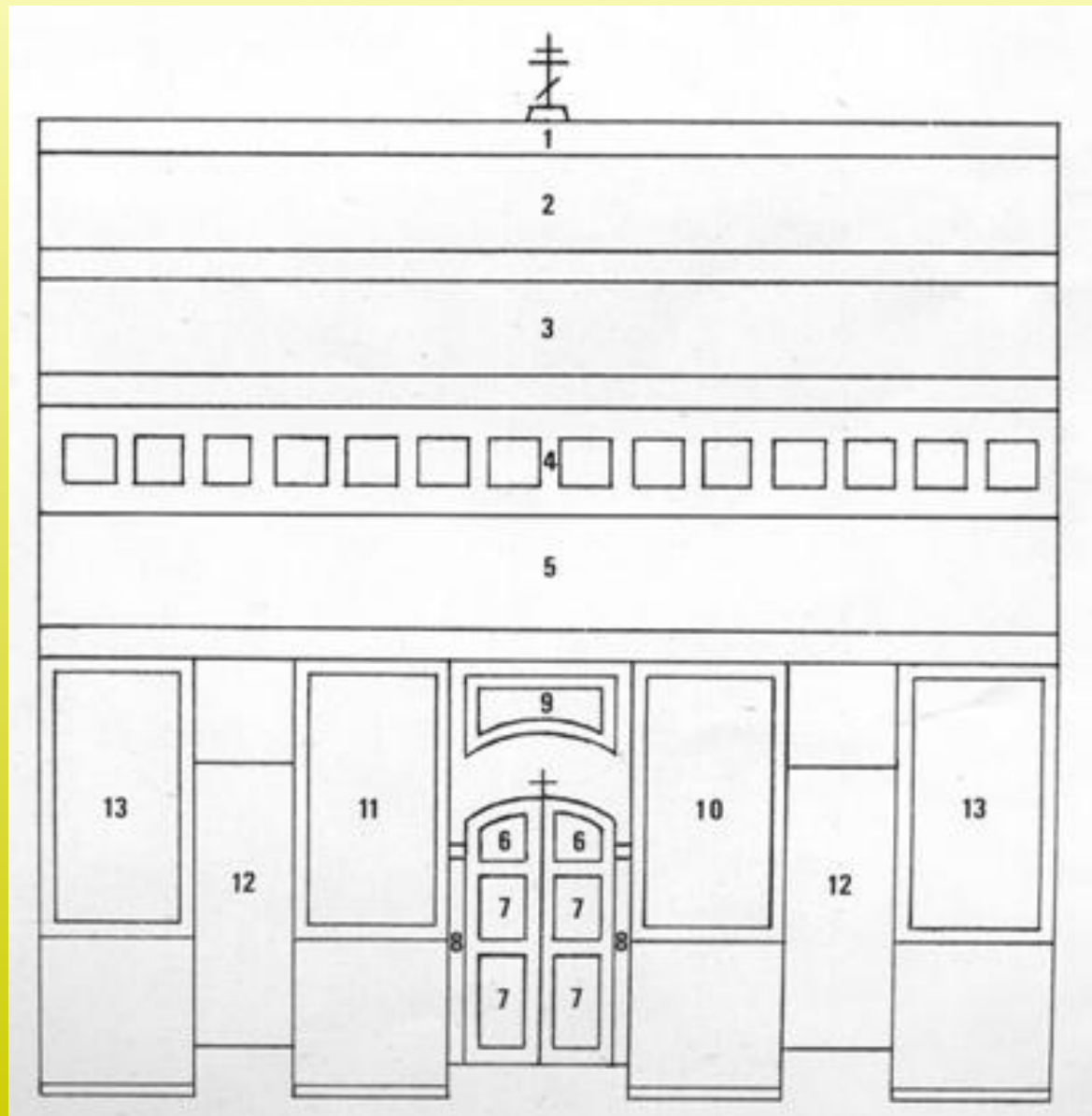

Неразрывное единство духа и плоти создает мягкая светоносная манера наслаивать тона так, чтобы яркие, светосильные цвета - янтарно-желтый, розово-красный, кофейно-коричневый - просвечивали через верхнюю, более светлую охру. Поэтому кажется, что Спас не только преобразен сиянием, но и сам излучает мягкий золотистый свет.

Продолжая традицию Феофана Грека, Рублев поместил над высоким Деисусом праздничный ряд - иконы, отражающие земной путь Иисуса, и пророческий ряд - иконы ветхозаветных пророков, предсказавших воплощение Бога в человека. Этот ряд, показавший извечную заботу Бога о спасении человека, делал надежду, заключенную в молитве святых. В Деисусе, еще убедительнее. Эти три иконных ряда, слитые воедино, и составили высокий русский иконостас.

Он увенчивал собственно алтарную преграду с воротами в алтарь, которая стала играть роль нижнего, самого высокого ряда иконостаса - местного ряда. Его украшают различные иконы, среди которых обязательными считаются иконы Иисуса Христа и Богородицы. Икона Богородицы помещается слева от центрального входа в алтарь, икона Христа - справа. Рядом ставится храмовая икона, дающая храму название.

Классический русский высокий иконостас

Классический русский высокий иконостас состоит из пяти ярусов или рядов, или, по-другому, чинов.

Схема высокого иконостаса:

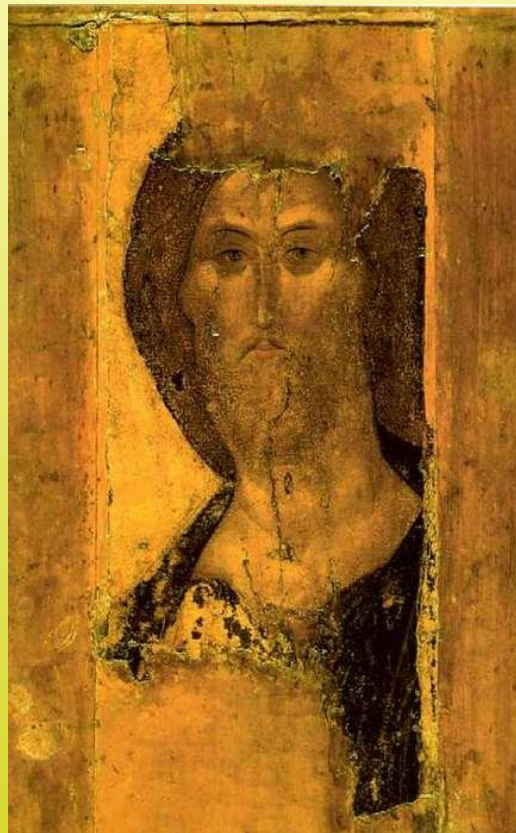
- 13, 11, 10, 12, -местный ряд (иконы, царские врата, дьяконские двери).
- 4 -праздничный ряд
- 5 -деисусный (апостольский) ряд
- 3- пророческий
- 2- праотеческий
- 1- распятие

- 1 ряд (снизу) - МЕСТНЫЙ с царскими вратами. На царских вратах изображаются 4 евангелиста и Благовещение, над царскими вратами - Тайная вечеря. По бокам царских врат - справа: Спас, рядом с ним храмовая икона; - слева Богоматерь, рядом икона особо чтимого святого. Северные и Южные двери - дьяконские.
- 2 ряд - ПРАЗДНИЧНЫЙ. В нем изображаются 12 праздников (слева на право): Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Крещение, Преображение, Вход в Иерусалим, Вознесение, Троица, Успение Богоматери, Воздвижение Креста (могут быть и др. праздники и страсти).
- 3 ряд - ДЕИСУСНЫЙ (деисис - моление, греч.). В центре - икона «Спас в силах», представляющая Христа, как грозного судию всего мироздания; слева и справа - изображения Пресвятой Богородицы, святого Иоанна Предтечи, архангелов, апостолов и святых.
- 4 ряд - ПРОРОЧЕСКИЙ. Это Церковь, уже получившая Закон и через пророков возвещающая о Богородице, от которой воплотится Христос. Именно поэтому в центре этого ряда находится икона «Знамение», изображающая Божию Матерь с воздетыми в молении руками и с Богомладенцем в лоне.
- 5 ряд - ПРАОТЕЧЕСКИЙ. Располагается под крестом, в самом верху. Это образ Церкви ветхозаветной, еще не получившей Закон. Здесь изображены праотцы от Адама до Моисея. В центре этого ряда икона «Троица Ветхозаветная» - символ предвечного совета Святой Троицы о самопожертвовании Бога Слова во искупление грехопадения человеческого. Икона «Гостеприимство Авраама» (или «Явление Аврааму у дуба Мамврийского»), которая также помещается в центре праотеческого ряда, имеет другой богословский смысл - это договор, заключенный Богом с человеком.
- Венчает иконостас РАСПЯТИЕ (резное и живописное). Могут быть и дополнительные ряды: ЦОКОЛЬНЫЙ, ПЯТНИЧНЫЙ.

Звенигородский полуфигурный деисусный чин

Архангел Михаил
[1410-е годы]

Спас [1410-е годы]

Апостол Павел
[1410-е годы]

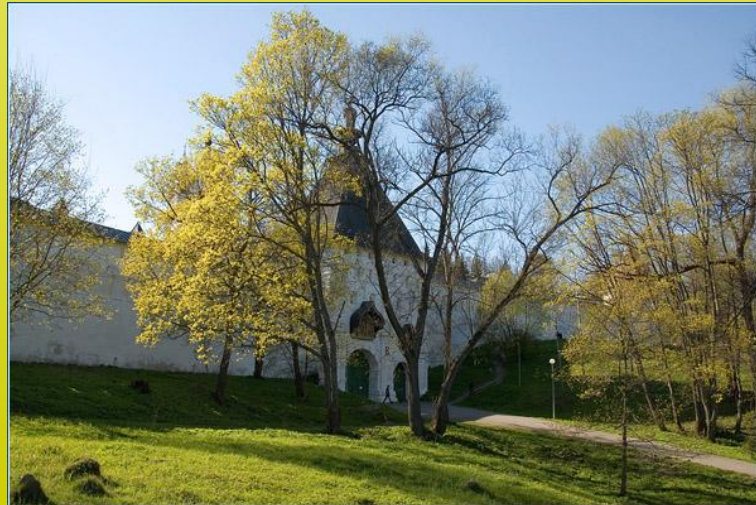
Чин состоит из трех поясных икон: Спаса, архангела Михаила и апостола Павла. Они происходят из подмосковного Звенигорода, в прошлом центра удельного княжества. Три большемерные иконы, вероятно, когда-то входили в семифигурный деисус. В соответствии со сложившейся традицией по сторонам от Спаса располагались Богоматерь и Иоанн Предтеча, справа иконе архангела Михаила соответствовала икона архангела Гавриила, а в паре с иконой апостола Павла должна была быть слева икона апостола Петра.

Сохранившиеся иконы были обнаружены реставратором Г.О.Чириковым в 1918 году в дровяном сарае близ Успенского собора на Городке во время обследования экспедицией Центральных государственных реставрационных мастерских этого древнего княжеского храма Юрия Звенигородского, второго сына Дмитрия Донского. Поскольку характер расположения икон на алтарной преграде не вполне ясен, чин мог входить в иконостас как княжеского Успенского, так и соседнего Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря, ктиторм которого был звенигородский князь.

Собор Успения Божией Матери на Городке (1400) был построен в крепости князя Юрия Звенигородского. До наших дней дошли высокие земляные валы с трех сторон холма, где в XII веке начал расти город. Звенигород впервые упоминается в 1339г. в духовной грамоте Ивана Калиты, но судя по археологическим раскопкам, эта крепость существовала как форпост Ростово-Суздальского княжества задолго до этой даты.

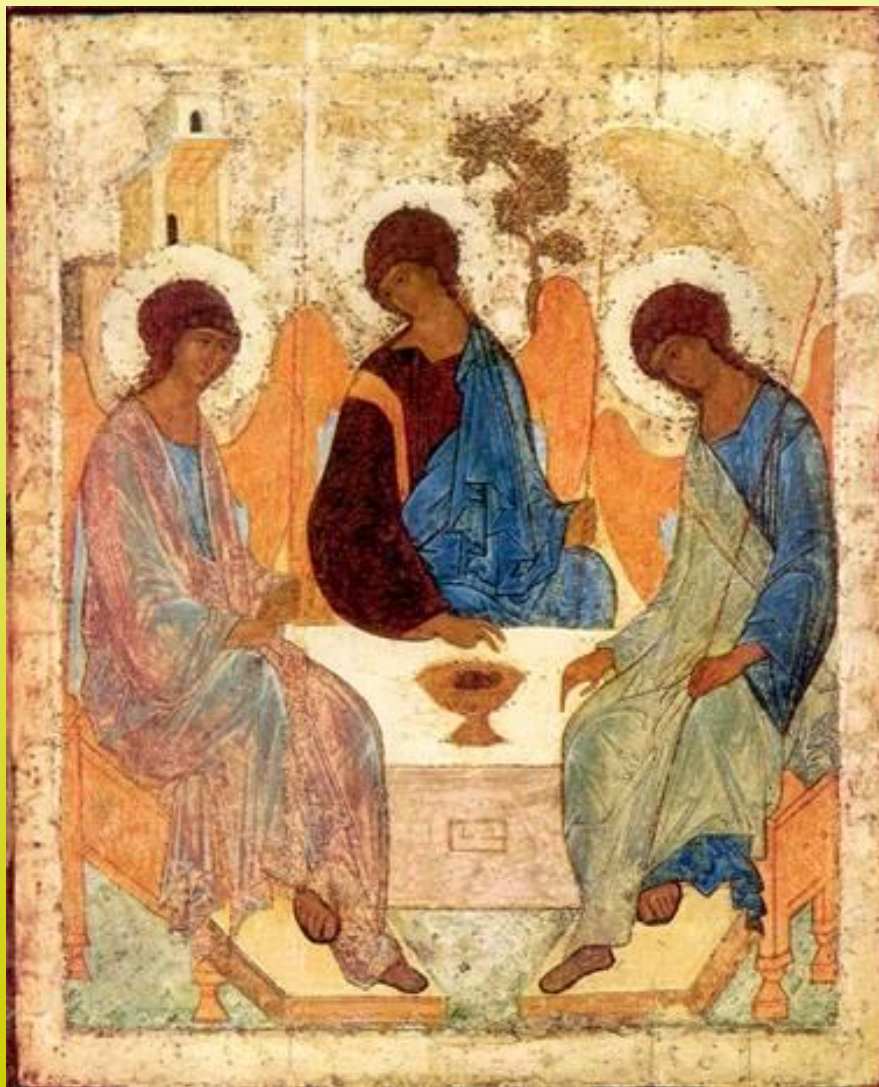
Собор Успения Пресвятой Богородицы был выстроен в древней части Звенигорода, на так называемом Городке - крепости, обнесенной валами, частично сохранившимися и до наших дней. Заказчиком строительства был звенигородский князь Юрий Дмитриевич, младший брат московского князя Василия I. Строителями собора были московские мастера, незадолго до этого построившие в Москве придворную церковь Рождества Богоматери. Звонница собора была построена в начале XIX века. В том же столетии был упразднен существовавший первоначально в дьяконнике придел в честь великомученика Георгия. Собор был закрыт в 1930-х, вновь открыт в 1946 году. С конца 1990-х является подворьем Саввино-Сторожевского монастыря.

В Звенигородском чине Андрей Рублев выступает как сложившийся мастер, достигший вершин на том пути, важным этапом которого была живопись 1408 года в Успенском соборе во Владимире.

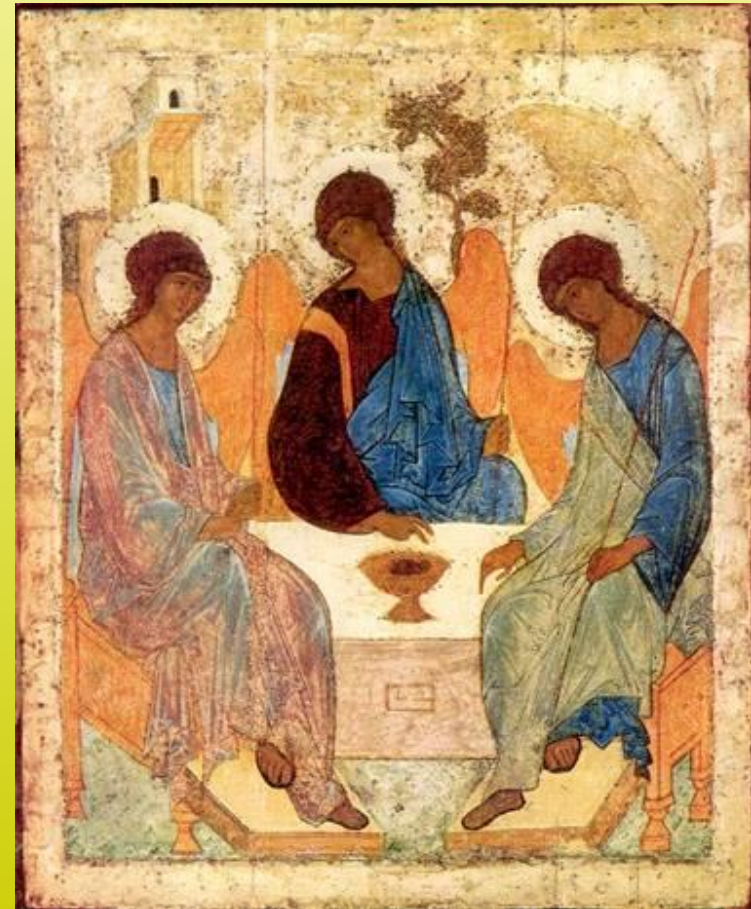
Используя возможности поясного изображения, как бы приближающего укрупненные лики к зрителю, художник рассчитывает на длительное созерцание, внимательное вглядывание, собеседование.

Самой знаменитой храмовой иконой на Руси является «Троица» (1420-е), написанная Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры

Рублев избрал традиционный способ изображения триединого Бога, представшего человеку в образе трех ангелов, принявших облик отроков. Но все бытовые

подробности ветхозаветного рассказа о гостеприимстве Авраама он опустил. Остались ангелы, трапеза, чаша с головой жертвенного тельца. Она служит знаком пира и предстоящей жертвы, ибо «закланный агнец» общепринятый в христианстве образ Иисуса. За спиной ангелов виднеются Мамрийский дуб, дом и скала. Все внимание в иконе акцентируется на идее жертвенной любви к людям нераздельного триединого Бога.

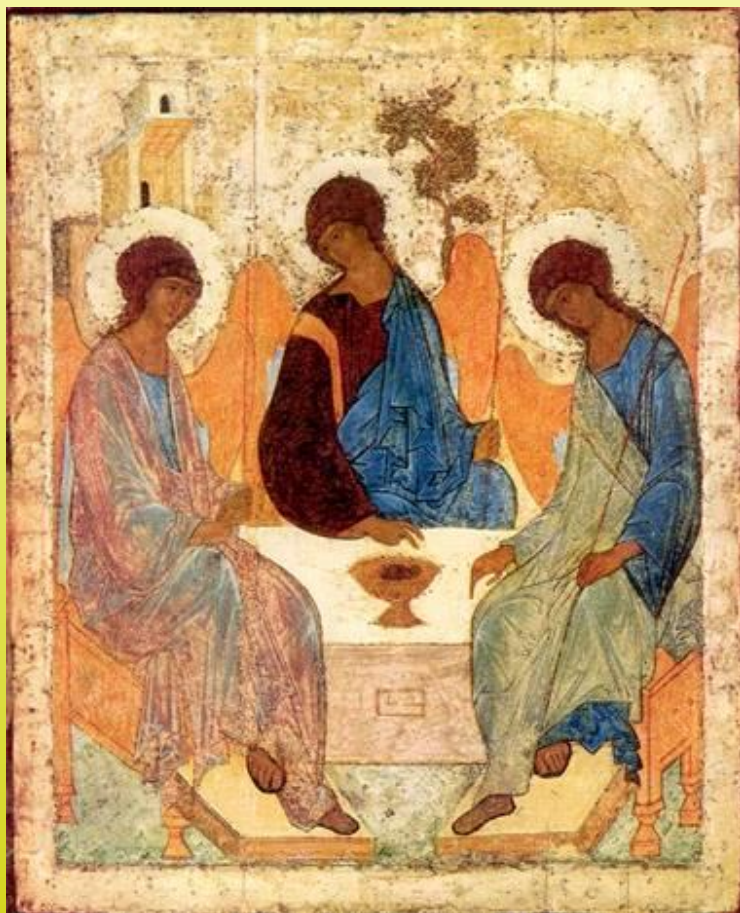

Центром композиции является чаша с головой жертвенного тельца. Левый ангел - воплощение Бога Отца благословляет чашу. Это акт величайшей любви к людям, ради которых он обрекает своего Сына на искупительную жертву. Средний ангел - Бог Сын также благословляет чашу, соединяя с волей Отца свою волю. Это акт величайшего послушания, готовности принести себя в жертву во имя любви к людям. Справа склоняется Святой Дух Утешитель как символ грядущего Воскресения. Ветхозаветная Троица обретает тем самым смысл новозаветной евхаристии.

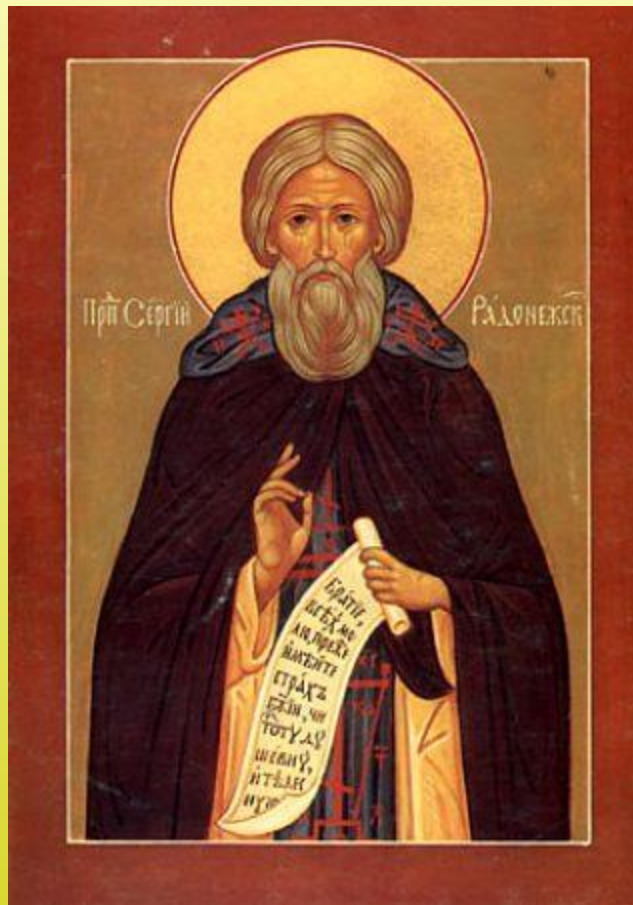
Идею жертвенной любви воплощают не только жесты божественной Троицы, но и сама форма евхаристической чаши, которая не раз повторяется в композиции. Чашу образуют линии подножий, ее форму воспроизводит трапеза. Даже в силуэтах фигур ангелов просматривается огромная чаша с погруженной в нее головой среднего ангела - Христа-агнца

Гармоническое согласие трех душ
Рублев показал через
очертания круга (видимого и
невидимого) как символа неба,
божества и любви. Покатая
линия плеч боковых ангелов и
их ноги, слегка вытянутые к
центру, склоненные головы
составляют видимый круг. Этот
круг повторяется в силуэте
жертвенной чаши, ему мягко
вторят округлые головы
небесных гостей, осененные
округлыми нимбами. Лейтмотив
круга звучит в наклоне горы и
дерева. Нарушение кругового
ритма, скажем, вертикальным
положением дома придает
только большую гибкость
изображению.

Строя композицию по кругу и подчиняя ее плоскости иконной доски, Рублев придавал особое значение линии. Линии, закругленные и диагональные, прямые и образующие острые углы, усиливают акценты. Например, каскад прямых линий плаща среднего ангела привлекает взгляд к его правой руке, указывающей на евхаристическую чашу - идейный и композиционный центр иконы. Линии посохов направлены к символам каждого из ангелов. Плавные линии силуэтов правого и среднего ангелов, горы и дерева устремляются влево к фигуре ангела, символизирующего Бога Отца.

Несмотря на сложный религиозный подтекст, икона «Троица» воспринимается как символ человеческой любви и согласия. Написав икону в память Сергия Радонежского, Рублев отобразил в ней готовность русских людей жертвовать собой ради душевного согласия, взаимной любви, общего блага, которое виделось в объединении русских земель вокруг Москвы. Икона нераздельного триединого Бога стала живым напоминанием о великом старании и заветах Сергия.

Свидетельством любви к родной земле, радения за нее служит колорит. Звучная красочная палитра Рублева кажется отпечатком сияющего летнего дня, на который приходится праздник Троицы на Руси. Она вызывает в памяти белые березки, синие васильки, зеленеющие луговые травы, золотистые колосья зреющей ржи, голубое небо. Лейтмотивом творчества великого живописца было душевное согласие. Вероятно, поэтому в иконе нет ни движения, ни действия, но ощущается особая тишина и умиротворенность, в которую хочется погружаться без конца.

Домашнее задание

Сравните «Троицу» Андрея Рублева и раннехристианскую мозаику из римской церкви Санта-Мария Маджоре. Какими живописными средствами художник доносит до зрителя идею объединения русских земель?

