

ЗНАЧЕНИЕ СИМОНА УШАКОВА КАК ХУДОЖНИКА ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ. ПАРСУНА КАК ОТРАЖЕНИЕ СВЕТСКИХ И РЕАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ XVII В.

Урок подготовила преподаватель ИЗО
МБУ ДО ДШИ а. Тахтамукай
Джасте Саида Юрьевна

Строгановская школа

ИКОНОПИСИ

- **Строгановская школа иконописи** — русская школа иконописи, сложившаяся в конце XVI века. Получила своё название по имени богатых купцов-солепромышленников Строгановых, поскольку наиболее ярко проявилась в ряде произведений, связанных с их именем. Лучшие мастера школы были московскими иконописцами, работавшими в царских мастерских. Строгановы ввели в области иконописания разделение труда между иконописцами узкой специализации: «личник», «доличник», мастер «палатного письма», и т. п.
- Впервые в истории древнерусской живописи художники строгановской школы открыли красоту и поэтичность пейзажа. На фонах многих икон показаны пейзажные панорамы с овражками и лесными полянами, с холмами, поросшими золотолиственными деревьями, травами и цветами, с извилистыми серебристыми реками, со множеством зверей и птиц.
- В первой трети XVII века традиции Строгановской школы еще одухотворяют живопись, однако в Смутное время (1606–1619) она заметно теряет свою праздничную звучность и красочную мажорность. Тональная гамма икон становится более сумрачной, выбор персонажей диктуется идеями защиты Отечества. Это Александр Невский, Сергей Радонежский, московские святители Петр и Алексей, царевич Дмитрий, воевода М. В. Скопин-Шуйский.

Икона Строгановской школы. Прокопий Чирин.

Иоанн Предтеча — Ангел пустыни. 1620-

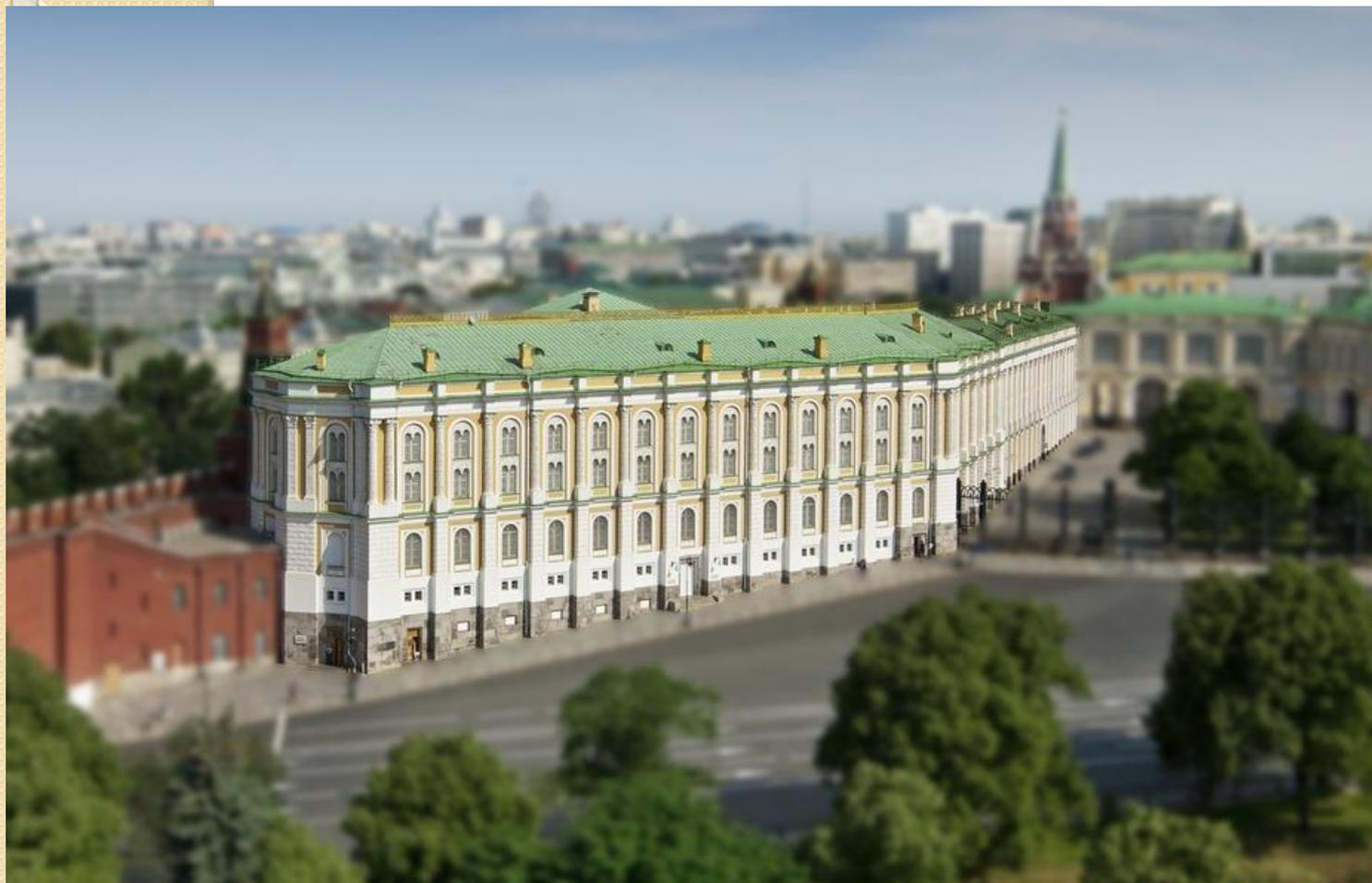
Гурий Никитин. Кострома.

Феодоровская икона Божией Матери со сказанием. 1680-е гг. Кострома. Гурий Никитин Кинешемцев

- **Гурий Никитин (Гурий Никитич Кинешемцев)** (1620 — 1691) — русский живописец, крупнейший мастер фрески и иконописи второй половины XVII века, старшина артели костромских иконописцев.
- Гурий Никитин (сын) Кинешемцев родился предположительно в начале 1620-х годов в Костроме в семье, не связанной с иконописью. Отец его — Никита Григорьев (сын) Кинешемец — *«прожитком добре худ»*. После смерти мужа в мор 1653—1654 гг. мать иконописца Соломонида владела двором в Костроме на Мшанской улице.
- У кого Гурий Никитин учился живописи — неизвестно, но можно предполагать, что его талант проявился с молодых лет. Первые серьезные опыты фресковой живописи Гурий Никитин приобрел, видимо, в Москве, работая в составе костромской артели в таких храмах, как церкви Троицы в Никитниках в московском (Китай-городе (1653) и Архангельском соборе в Московском Кремле (1659, 1660). Работами в Архангельском соборе руководил известный царский изограф (иконописец) Симон Ушаков.
- Гурий Никитин никогда не был женат и детей не имел. Об этом сообщает современник Гурия, один из авторов «Повести о построении Николо-Пенской и Федоровской церквей». Описывая обстоятельства написания иконы «Федоровская Богоматерь» иконописцем Гурием Никитиным, он говорит о художнике: *«Яко муж благочестив и боится Бога»*.

Оружейная палата

- После создания в 1620 году Иконного приказа быстро происходит объединение в царских мастерских большой группы живописцев. Среди них и новые, и старые имена: Прокопий Чирин, Третьяк

Чирин Прокопий Иванович (?-1621/23)

«Никита-

- Самый значительный мастер Строгановской школы, «государев иконописец». Почти все известные работы Прокопия Чирина связаны с заказами семейства Строгановых.
- Творческая манера Прокопия Чирина — это почерк миниатюриста, с тяготением к уменьшенным формам и каллиграфической тонкости письма; это сдержанная, склонная к монохромности, колористическая гамма; стремление к особой одухотворенности образов. Именно поэтичность религиозного чувства выделяет его среди художников Строгановской школы. Не случайно мастер предпочитал однофигурные изображения с всегда сосредоточенным выражением острохарактерных ликов, рассчитанные на индивидуальное восприятие, любование с близкого расстояния, не в храме, а дома, не среди людей, а в молитвенном уединении, в котором пребывают и его персонажи.
- Такова например, икона «Никита-воин» (1593-ГТГ). Она отличается, кроме прочего, красочным колоритом, основанным на глубоком голубом фоне, характерном для иконописи годуновского периода. Слегка подогнув колени и преклонив голову, святой обращается с молитвой к Богоматери, изображенной в верхнем углу иконы. Хрупкий, слабый, одинокий в пустоте темного фона, Никита Ч. совсем не похож на героические образы святых древнерусской иконописи — он предельно «очеловечен», его переживания близки и понятны простому верующему.
- Работая в соавторстве с Никифором Савиным, Прокопий Чирин в начале XVII в. исполнил левую часть триптиха — «Деисуса» (ГТГ). Здесь четко очерченные контуры изображения дополнительно подчеркнуты золотой обводкой. Колорит, основанный на сочетании контрастных зеленого, красного и лиловато-коричневого, в целом построен в глухой темноватой гамме. Также совместно Савиным написан и «образ Владимирской Божией Матери небольшого размера с деяниями вокруг», в котором «знамя и пробела... и середина вся Прокопья Чирина письмо».
- Приписываемая Прокопию Чирину икона «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» (первая треть XVII в.) наглядно подтверждает, что иконопись XVI в. открыла

-
- Русское искусство XVII столетия – явление крупное, художественно яркое и противоречивое. Оно завершает многовековой период русского средневековья и вплотную подходит к проблематике нового времени. В культуре XVII века сталкиваются противоположные тенденции.
 - С одной стороны – стремление вырваться из-под гнета устаревших традиций, жажда знаний, поиски новых нравственных норм, новых сюжетов и новых светских жанров в литературе и искусстве,
 - с другой стороны – упорные попытки превратить традицию в обязательную догму, сохранить

Церков

енко, 1880

Парсуна Патриарх Никон с

1666

Раскол

- Противоречия культурного развития XVII в. усугублялись церковным расколом при патриархе Никоне, который вскоре выплеснулся из рамок внутрицерковной, борьбы и превратился в широкое социальное и духовное движение.

Споры раскольников

-
- Сторонники нового, во главе которых стояли царский «жалованный» иконописец Симон Ушаков и друг его Иосиф Владимиров, пытались перейти в оценке иконописи к эстетическим критериям, стремились к тому, чтобы икона в первую очередь была красивой, подменяя понятие божественного понятием прекрасного.
 - Они выдвигали к тому же новый для древнерусского искусства критерий «живоподобия». Утверждая, что художник – это тот, кто «набрасывает в образах и лицах» то, «что он видит и слышит», они, по существу, пусть неосознанно, ставили под вопрос дальнейшее

- Защитники традиции, напротив, всячески отстаивали свое отношение к иконе, как к предмету культа, в котором каждая черта и даже сама иконная доска священны. Изменение чего бы то ни было рассматривалось ими поэтому как святотатство. Религиозное искусство по их представлениям не имело никакой связи с действительностью. Отсюда делался вывод, что лица святых не могут быть похожими на

«Спор о вере». Картина неизвестного художника XVIII века

Царь Михаил Федорович молится у мощей св.

Алексия. Миниатюра. XVII в.

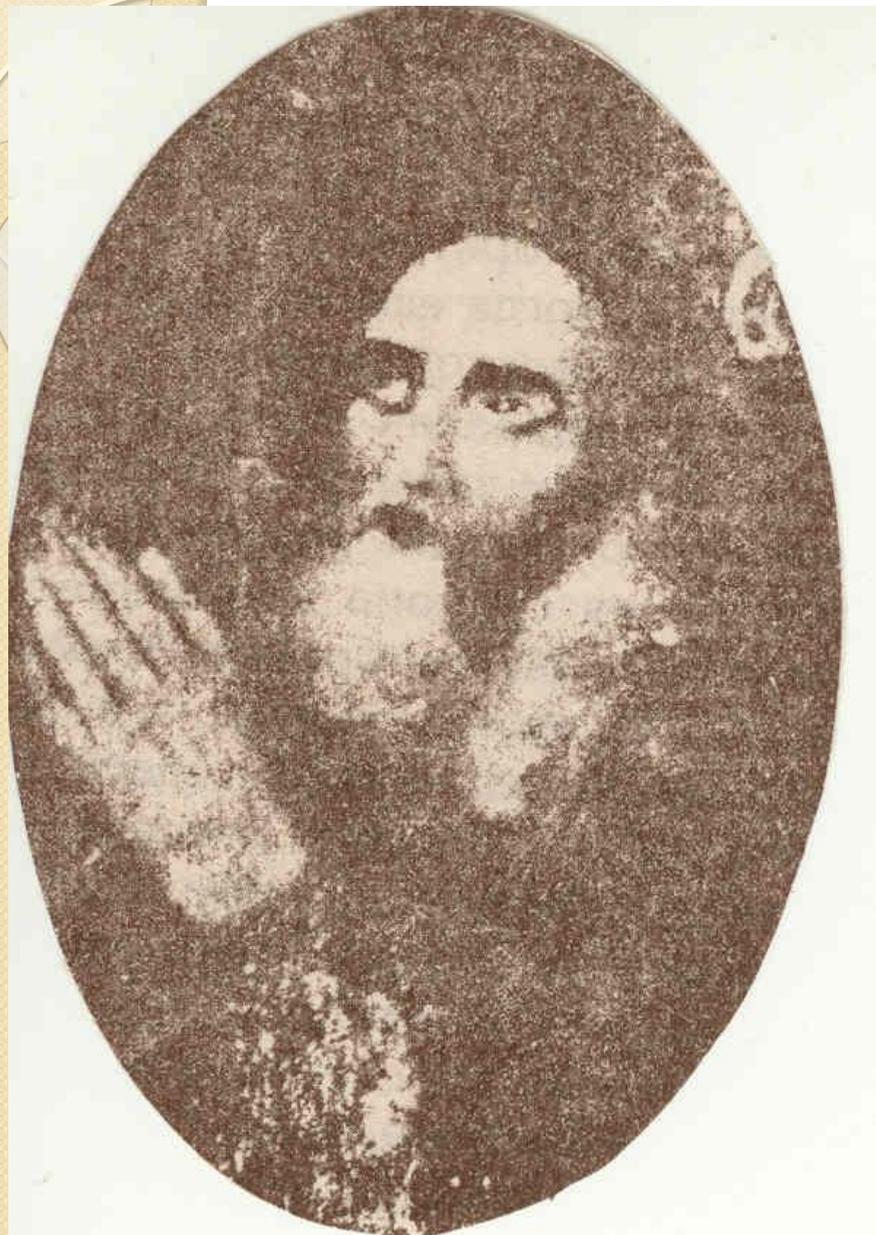
РИСУНОКЪ РОДОСЛОВНАГО ДЕРЕВА
РУССКИХЪ КНЯЗЕЙ И ЦАРЕЙ.

рисованнаго Великою Княжною Царевною ТАТІАНОЮ МИХАЙЛОВНОЮ, въ
ея синодикѣ на 58 страницѣ, хранящемся въ Библиотекѣ Новаго Іерусалима.

Родословное древо князей Охотинъ Шуйскій. Миниатюра синодика

Татиана Михайловна. 17 в.

- Обострение социальных противоречий также вызывало все более заметную дифференциацию искусства, и в частности живописи. Определяющую роль начинает играть искусство придворное, занимавшееся росписями дворцовых палат, портретами, изображениями родословного древа русских царей и т. д.
- Главная идея его – прославление царской власти. Не менее значительно было близкое

Предполагаемое изображение
Б. М. Хитрово. Фрагмент иконы
Живоначальной Троицы с иконостаса

- В 40-х годах XVII века, когда России удалось окончательно преодолеть последствия польско-шведской интервенции, **Иконный приказ был расформирован и Иконная палата была приписана к Оружейной.**
- Во главе ее был поставлен образованнейший «муж» своего времени боярин **Богдан Матвеевич Хитрово.**
- Москва стала официальным художественным центром страны. В палате сосредоточились лучшие художественные силы.
- Мастерам Оружейной палаты поручали подновлять и расписывать заново дворцовые палаты и церкви, писать иконы и миниатюры.
- При Оружейной палате состоял целый **цех «знаменщиков», то есть рисовальщиков,** которые создавали рисунки для икон, церковных хоругвей, полковых знамен, шитья, ювелирных изделий.
- Кроме того, Оружейная палата служила центром

Парсуны

Икононая парсуна царя Федора
Ивановича (17 век.)

- Кроме русских мастеров работали здесь и приезжие иностранцы, во многом обогащавшие творческий опыт русских художников новой техникой, новыми живописными приемами. Здесь впервые русские мастера овладели техникой масляной живописи, росписью по тафте и другими живописными техниками. Здесь же впервые сначала приглашенные иностранцы, а потом и русские мастера стали писать портреты - «**Парсуны**» (искажённое «персона») с латинского переводится как «особа» (не «человек» - «homo», а именно «особа» - «царь», «вельможа», «посол» - с подчёркиванием понятия рода), произведение русской портретной живописи 17 в.
- Парсуны - светские парадные портреты в интерьере - воспринимались как знак престижности, не случайно их сравнивают со стихотворными панегириками. И пусть художников в меньшей степени интересовало лицо, а в приоритете были поза изображённого, пышные одежды, богатые детали, аксессуары, изображения символов рода и т. д. - парсуны всё равно являются бесценными свидетельствами времени.
- В парсуне соединяются черты и приёмы традиционной древнерусской иконописи и западноевропейской светской картины с натуры, а саму живопись можно отнести к двум техникам классической масляной живописи: на деревянной основе и светлых грунтах; на холсте и тёмных грунтах. Большинство художников, писавших парсуны, придерживались церковных канонов, использовали плоскостное узорное письмо. И сходство с реальным человеком было чаще всего условным,

Парсуна

- Искусство парсуны просуществовало до 1760-х годов, но в провинциальных русских городах портретам (особенно купеческим) ещё долго были присущи черты некоторого примитивизма, ещё долго чувствовалось влияние парсуны.
- *Один из ранних образцов парсуны - оплечный портрет Ивана Грозного из Национального музея Дании. 1630 г. -* Очень выразительные глаза, окаймленные тёмным контуром, и брови.
- Во второй половине XVII века развитие парсуны шло по двум направлениям. Первому было присуще ещё большее усиление иконописного начала: черты реального персонажа как бы растворялись в идеальной схеме лика.
- Представители второго направления постепенно усваивали приёмы западноевропейской живописи, стремились к передаче индивидуальных особенностей модели, объёмности форм; хотя сохранялась и традиционная «застылость» поз, и условность трактовки одеяний.
- *Парсуна царя Фёдора Алексеевича. 1686 г. -* Хороша видна некоторая двойственность парсуны: лицо юного царя написано объёмно, а одеяния и картуши ("мотив" в виде свитка) решены достаточно плоскостно.
- Необычайно хорош поясной портрет царя Алексея Михайловича Романова в «большом наряде». 1680 г. Царь изображён в торжественном костюме, расшитом жемчугом и драгоценными камнями, в высокой шапке, опушенной

Алексей Михайлович в «большом наряде» (1682, ГИМ)

Парсуна царя Фёдора

- Широкое применение нашел в Оружейной палате метод совместной работы. Так, композицию во многих иконах сочинял один художник, «знаменовавший», то есть рисовавший иконы; лики или «личное» – наиболее ответственную ее часть, писал другой; «доличное», то есть одежды и фон – третий; траву и деревья – четвертый. При этом случалось, что в одной работе объединялись мастера различных художественных взглядов и вкусов. Зачастую это приводило к неорганичным, эклектичным

Симон (Пимен) Федорович Ушаков (1626 – 1686)

- Одной из центральных фигур в искусстве XVII века был Симон (Пимен) Федорович **Ушаков**.
- В 1648–64 работал в Серебряной и Золотой палатах (рисунки для знамён, металлических и деревянных изделий).
- С 1664 жалованный иконописец Оружейной палаты, руководитель иконописной мастерской.
- Писал иконы, парсуны, миниатюры, фрески и руководил росписями в Архангельском и Успенском соборах (1660), Грановитой палате (1668) в Московском Кремле, чертил

Симон Ушаков

- В русской живописи 3-й четверти XVII в. Ушаков выступил как художник-реформатор: используя традиционные иконографические схемы, он стремился к светотеневой лепке формы, мягкости переходов, объёмности изображенных ликов, добиваясь впечатления их реальности [«Троица», 1671; Б...

Троица

- Очень показательным является образ Троицы, написанный Симоном Ушаковым в 1671 году. Мы видим трех ангелов – вроде бы сохранена рублевская иконография, – сидящих за столом. Но стол уже накрыт шикарной, с золотой каймой тканью, скатертью, на нем стоит великолепная серебряная с позолотой посуда. Эту трапезу хочется назвать архиерейской трапезой, это уже не трапеза ангелов и скромное угощение Авраама, а это уже то, что понимали под богатством и красотой люди уже XVII в., которые, особенно после Смутного времени, развивали идею богатой, благополучной, возрождающейся России, России, которая выходит на международный уровень, которая живет не хуже, чем другие страны. И это тоже отражено в иконе, как ни странно.
- Еще более интересен здесь пейзаж, потому что пейзаж уже не имеет такого символического значения, как в рублевской иконе Троицы. Здесь дерево на холме – это просто дерево на холме, вырастающее, может быть, как символический мамврийский дуб, символическое древо жизни, но написанное со всеми элементами пейзажной традиции. А еще более удивительны папаты

«Слово к любителю иконного писания»

Симон Ушаков.
Икона Богородицы
«Умиление»

- Значение этого мастера не ограничивается созданными им многочисленными произведениями, в которых он стремился преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения – «как в жизни бывает». Свидетельством передовых взглядов Ушакова является написанное им, очевидно, в 60-х годах «Слово к любителю иконного писания». В этом трактате Ушаков высоко ставит назначение художника, способного создавать образы «всех умных тварей и вещей... с различным совершенством создавать эти образы и посредством различных художеств делать замысленное легко видимым».
- Выше всех «существующих на земле художеств» Ушаков считает живопись, которая

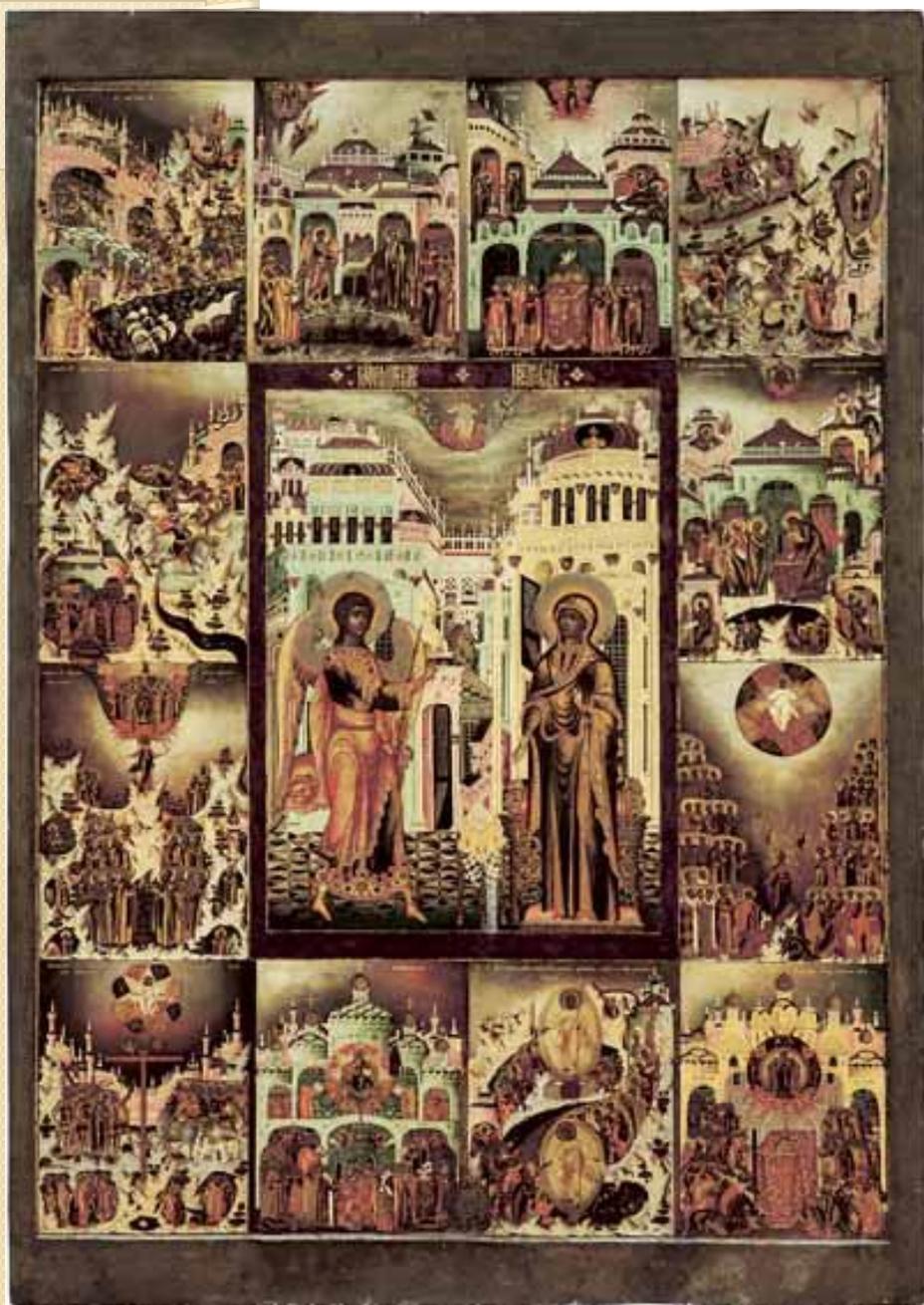
Роспись столпов.
Роспись столпов.
северной

Росписи Архангельского собора (1666 г.)

- Ушаков – художник, ученый, богослов, педагог – был человеком новой эпохи, новым типом мыслителя и творца. Будучи новатором в искусстве, он в то же время понимал ценность старинных традиций русской культуры и тщательно оберегал их. Достаточно вспомнить его роль при росписи Архангельского собора в 1666 г. Именно в силу названных качеств, отмеченной редкой широты взглядов

«Благовещение с акафистом» (1659)

- Примером ранних работ Ушакова может служить икона **«Благовещение с акафистом»**, написанная им вместе с двумя другими иконописцами – Яковом Казанцем и Гавриилом Кондратьевым. Великолепием архитектурных фонов и миниатюрной тонкостью письма икона во многом напоминает работы строгановских мастеров

Яков Рудаков Казанец, Гаврила
Кондратьев, Симон Ушаков.

Спас Нерукотворный, 1678 г. 1670-е гг. Москва.
Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры.

Спас Нерукотворный

- С первых лет самостоятельного творчества определился интерес Ушакова к изображению человеческого лица. Излюбленной темой его становится ***Спас Нерукотворный***. Изображений Спаса работы Ушакова сохранилось несколько—в собрании

Спас Нерукотворный

Симон Ушаков. СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ
фреска Благовещенского собора
Московского Кремля

- Самая ранняя из этих икон относится к 1657 г. и хранится в Московской церкви Троицы в Никитниках. Настойчиво повторяя эту тему, художник стремился избавиться от условных канонов иконописного изображения и добиться телесного цвета лица, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения и почти классической правильности черт. Правда, иконам Спаса работы Ушакова недостает одухотворенности русских икон XIV–XV веков, но это в известной мере компенсируется

«Насаждение древа государства Российского» (1668)

- Ушаковым была написана икона Владимирской Богоматери, носящая название **«Насаждение древа государства Российского»**.
- Икону эту следовало бы считать картиной триумфа русской государственности.
- В нижней части ее изображены – стена Московского Кремля, за ней Успенский собор, главная святыня Русского государства.
- У подножия собора князь Иван Калита – собиратель русских земель и митрополит Петр, первым перенесший митрополичью кафедру из Владимира в Москву, сажают древо Русского государства.
- На ветвях его размещены медальоны с портретами всех наиболее значительных политических деятелей Древней Руси.
- В центральном, самом большом медальоне, представлена икона Владимирской богородицы, почитавшейся покровительницей Москвы.
- Внизу, на кремлевской стене, стоят царь Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична с царевичами Алексеем и Федором. Портреты царя и царицы Ушаков постарался сделать возможно более похожими.
- Сверху, с небес благословляет все это Спаситель Иисус Христос. Т.е. эту икону с полным правом можно назвать политической манифестацией российского государства в XVII в. Это, конечно, опять же новшество, такого не было раньше. Икона, которая посвящена, может быть, и прославлению главной святыни Московского государства – ведь в центре икона Владимирской Божьей Матери, не раз спасавшая Москву, но все-таки самым главным посылом здесь является то, что это древо вырастает из собора, который заложили вместе, как основу государственности, митрополит Петр и Иван Калита.

Царица Мария Ильинична с сыновьями Алексеем и Федором. Деталь иконы «Насаждение древа государства Российского».

1668 г.

Беседа Варлаама с
царевичем Давидом.

«Смелость в передаче пространства,
построение Деви» 1573 г. итальянскими планами В

яде портретов,
которые из них
ля
технике
алению, до сих
ретов

и знакомы
ктивы. Об этом
о изображение
ние дерева», но
азработанные
горых гравюр,
го рисункам
менским:
арлаама с
олненные по
ются

Для характеристики чрезвычайно разносторонней личности Ушакова следует указать, что он не только был теоретиком, живописцем, рисовальщиком-«знаменщиком», автором многих рисунков для гравюр, воспроизводившихся русскими граверами второй половины XVII в., но, по-видимому, и сам гравировал: ему приписываются награвированные в 60-х годах на меди сухой иглой листы «Отечество» (Троица) и «Семь смертных грехов» (1665) - на ней представлен нагой грешник, ползущий на четвереньках; руки и ноги его скованы цепями; верхом на нем сидит бес и погоняет его плетью. На глазах грешника повязка, а с боков две корзины, из которых в одной находятся: собака

Вопросы для повторения

- Что происходит с живописью в Смутное время (1606–1619)?
- Какой становится тональная гамма икон и чем диктуется выбор персонажей?
- Когда оживляется художественная жизнь Москвы и в каких городах одновременно растут и крепнут художественные силы?
- Когда был создан Иконный приказ?
- Чем усугублялись противоречия культурного развития XVII в.?

она заметно теряет свою праздничную звучность и красочную мажорность

Тональная гамма икон становится более сумрачной, выбор персонажей диктуется идеями защиты Отечества

В 20-е годы XVII в., в Костроме, Ярославле, Великом Устюге, Нижнем Новгороде, Казани, Владимире, Суздале и др.
В 40-х годах XVII века

церковным расколом при патриархе Никоне

Вопросы для повторения

● Кто выдвигал критерий «живоподобия»?

Симон Ушаков и друг его
Иосиф Владимиров

● Кто возглавлял движение сторонников «темновидных» ликов?

протопоп
Аввакум

● Что является главной идеей нового течения?

прославление
царской власти

В 40-х годах XVII века,

Иконная палата была приписана к
Оружейной

● Когда был расформирован Иконный приказ и куда была приписана Иконная палата?

боярин Богдан

Матвеевич Хитров

рисовальщики, создававшие рисунки для
икон, церковных хоругвей, полковых
знамен, шитья, ювелирных изделий

● Кто возглавлял Иконную палату?

Симон
Ушаков

Вопросы для повторения

● Кто работал в Оружейной палате помимо русских мастеров?

приезжие иностранные мастера

● Какой новой техникой и новыми живописными приемами овладели русские мастера благодаря иностранным мастерам?

русские мастера овладели техникой масляной живописи, росписью по тафте и т.д.

● Что такое «парсуна»?

искажённое «персона», в пер. с лат. «особа»

● Где работал и чем занимался Ушаков в 1648–64?

В Серебряной и Золотой палатах (рисунки для знамён, металлических и деревянных жалованных икон)

● Кем был с 1664 Ушаков?

руководитель Оружейной палаты, руководитель иконописной мастерской
уподобляет живопись зеркалу, отражающему жизнь и все предметы

Вопросы для повторения

- Какая икона Ушакова может служить примером его ранних работ?
- К чему с первых лет самостоятельного творчества определился интерес у Ушакова?
- Что становится излюбленной темой Ушакова?
- Какую икону следовало бы считать картиной триумфа русской государственности?

икона «Благовещение с акафистом»,

к изображению человеческого лица.

Спас
Нерукотворный.

«Насаждение древа
государства Российского»

«Владимирская
богоматерь»

д
а

Кроссворд: Спрятанная строчка

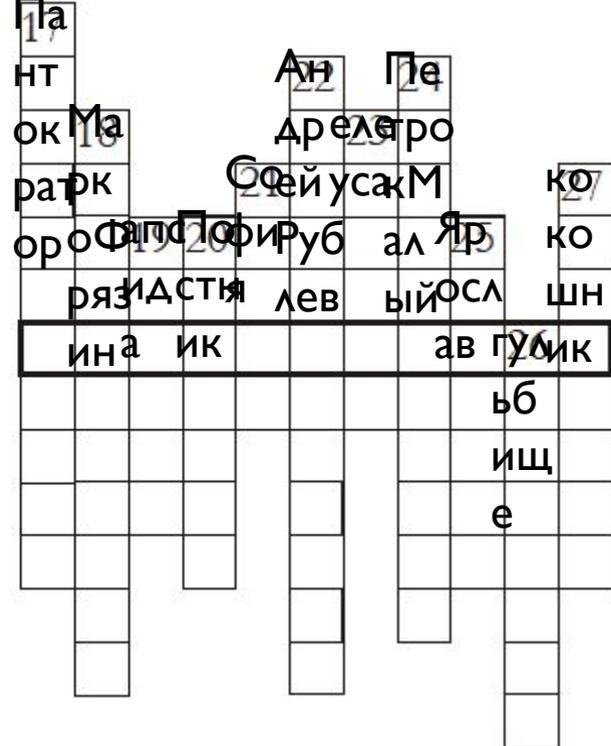
Заполнив вертикальные столбики, вы прочтете в выделенной строке название иконы написанной С. Ушаковым в 1668 году. Автор колокольни Ивана Великого;

1. Высокий цокольный этаж;
2. Русский архитектор, построивший Смоленскую крепость;
3. Собор, в котором венчались на царство русские цари;
4. Дом царя;
5. Дом богатого боярина;

7. В русской архитектуре, полукруглое завершение наружной части здания, повторяющее очертания свода;
8. Строительный материал, часто применявшийся в строительстве храмов в Новгороде;
9. Произведение русской портретной живописи 17в:

13. Тип деревянного храма на Руси;
14. Богоматерь молящаяся (по лат.);
15. Итальянский архитектор, построивший Архангельский собор в Московском Кремле;
16. Автор стен и башен Московского Кремля;
17. Христос–Вседержитель (по греч.);
18. Один из авторов Грановитой палаты;
19. Полукруглый алтарный выступ с восточной стороны;
20. Один из авторов собора Василия Блаженного в Москве;
21. «Мудрая» (по греч.);
22. Русский иконописец, автор иконы «Троица», хранящейся в Третьяковке;
23. Богоматерь Умиление;
24. Автор Звонницы построенной рядом с колокольней Ивана Великого;

ИСТОЧНИКИ

- История русского искусства: 1 т.—М.: Изобраз. Искусство, 1991, С. 103–106.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Строгановская_школа_иконописи
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Гурий_Никитин
- <http://www.artsait.ru/art/ch/chirin/main.htm>
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Ушаков,_Симон_Фёдорович
- <http://hello-museum.ru/поиск-материалов/showmaterial/?materialId=30§ion=3>
- http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=5135
- <http://www.cirota.ru/forum/view.php?order=&pg=15&subj=45064>
- <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/pics/11901-pictures.php?picture=1190103>
- <https://philologist.livejournal.com/9657371.html>
- <https://www.booksite.ru/enciklopedia/strate/>
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/Парсуна>
- <https://art.mirtesen.ru/blog/43575762893/Ocharovanie-russkoy-parsunyi>
- <https://magisteria.ru/icon/xvii-stoletie-novaya-estetika-i-novaya-ikonografiya/>