

ТВОРЧЕСТВО ДИОНИСИЯ. ФРЕСКИ ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ.

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

- Развитие русской живописи конца 15–16 вв., как и развитие зодчества этой поры, в первую очередь определялось таким важнейшим историческим событием, как образование Русского централизованного государства, сопровождавшееся значительными социальными сдвигами.
- Основной задачей искусства становится прославление Русского централизованного государства. Это расширяет содержательный диапазон искусства, придает политический смысл многим произведениям живописи.
- В искусство 16 в. проникает все больше светских мотивов. Искусство со временем

- О жизни иконописца Дионисия известно гораздо больше, чем о его гениальных предшественниках — Феофане Греке и Андрее Рублеве. Дионисий достиг славы еще при жизни. Так случилось, что творчество талантливого иконописца любил государь «всея Руси» Иван III. После падения Византии Русское государство стало центром православия: славянский мир с надеждой и упованием смотрел на Восток. Московскому князю сулили корону византийских императоров. «Москва — третий Рим», — говорили в столице Руси. Московский митрополит обращался к Ивану III: «Государь и самодержец всея Руси», «новый царь Константин». Дотошные исследователи родословий выводили происхождение московских князей через Рюрика от великого римского императора Августа. В конце концов Иван III женился на племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог, на русском гербе изобразили двуглавого византийского орла. Так слились воедино прошлое величие Византии и энергия, сила возрождающейся из пепла войн, распрей Руси. Главное, чем тогда дышала страна, — освобождение от монголо-татарского ига. Разве не истинный праздник в родной стороне? Вот в такое время освобожденной, обновляемой Руси как нельзя кстати пришелся светлый талант Дионисия — его умение создавать праздничный настрой духа, его сочные краски.
- Творчество этого замечательного художника развивалось в эпоху формирования централизованного Русского государства и было

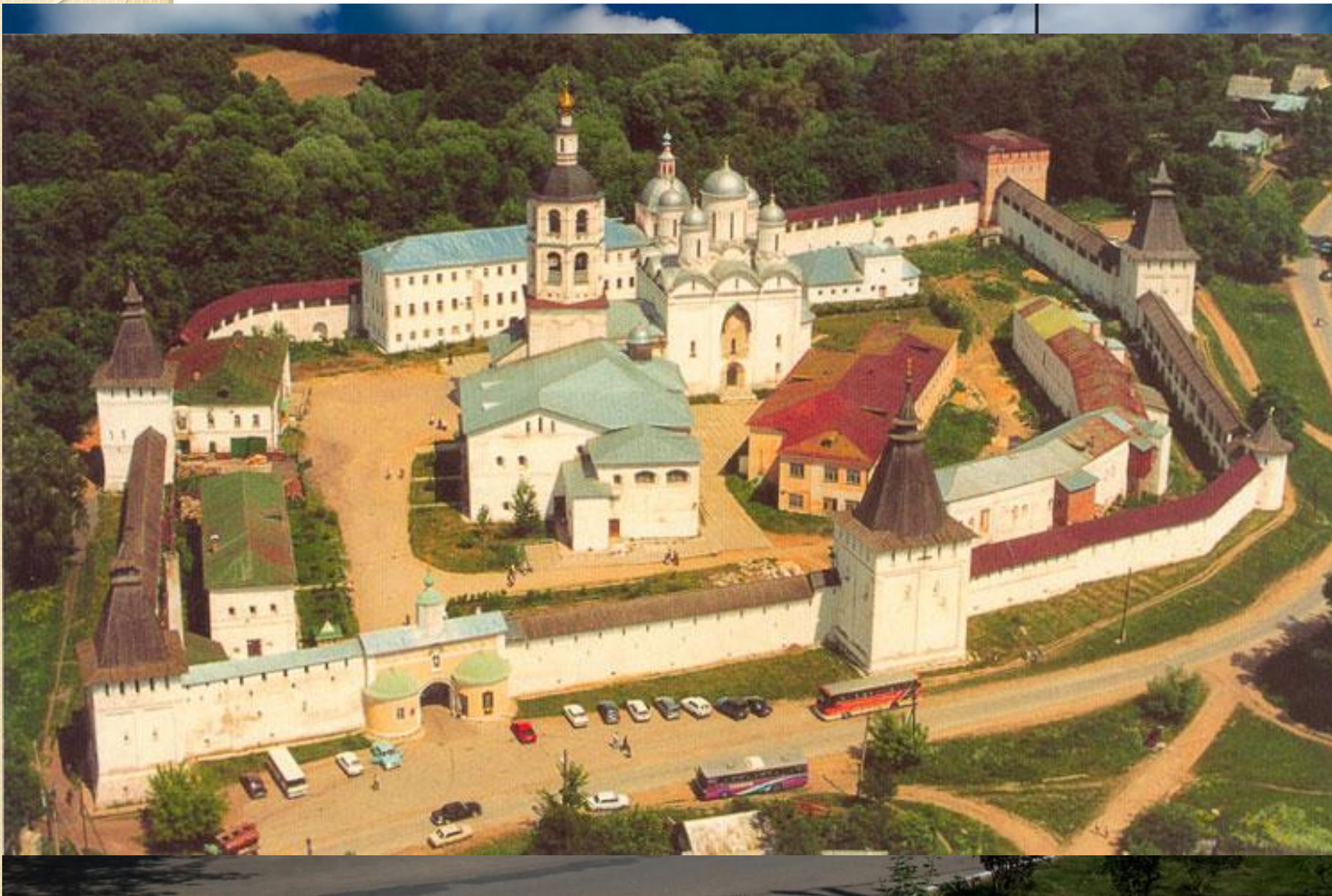
ДИОНИСИЙ

(ок. 1440 – между 1502 и 1508)

- Централизация государства при Иване III (1462–1505) и нормализация жизни общества создали условия для развития культуры, породив представление о гармонии мира и его идеальном «благоустройении».
- У лучших художников эпохи это разумное и уравновешенное мировидение получило свое гармоническое воплощение. Таков был крупнейший представитель московской школы живописи конца 15 в. **Дионисий.**

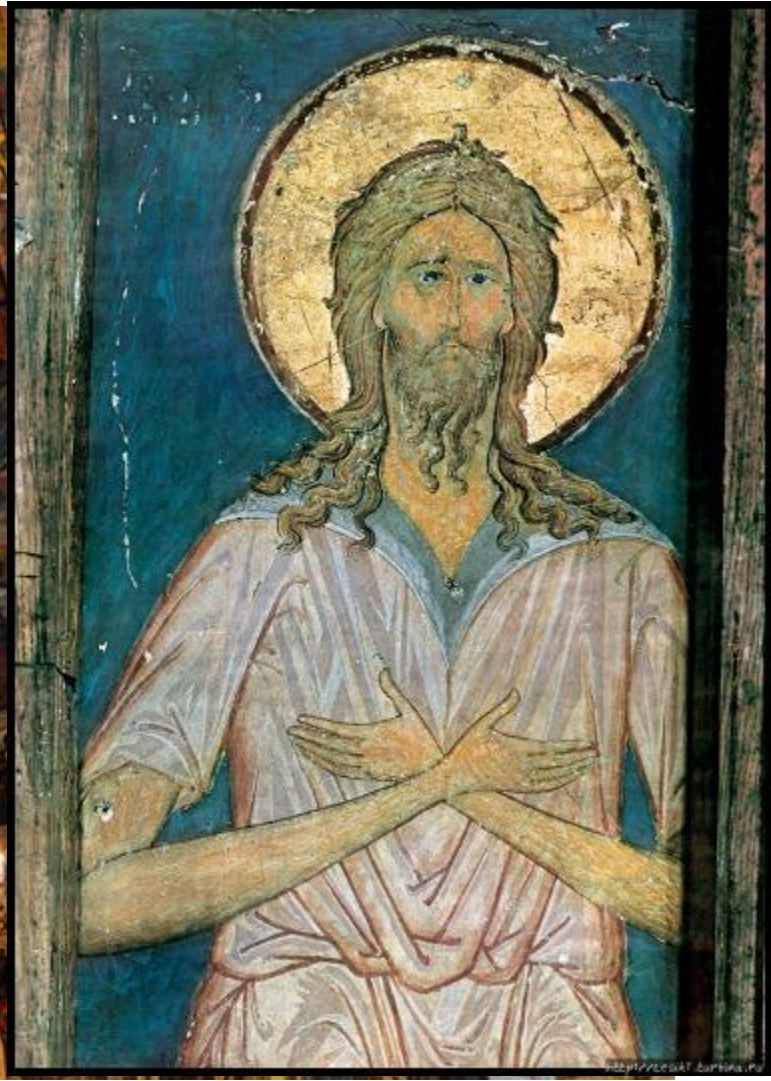

Ранний период творчества мастера (60–70-е гг.) проходил в Пафнутьево-Боровском монастыре. Посещение Иваном III в 1480 г. этого монастыря принесло артели живописцев большую популярность и ряд заказов: в летописи

Иконостас Успенского собора Московского Кремля

- В 1481 году Дионисий получил приглашение владыки Вассиана создать иконы для иконостаса Успенского собора Московского Кремля. Вместе с тремя другими мастерами Дионисий приступил к выполнению нового заказа. Талант молодого художника ценили так высоко, что выплатили задаток — 100 целковых. По тем временам это была внушительная сумма. Исследователи искусства Древней Руси, специалисты по творчеству Дионисия считают, что именно он выполнил деисусный чин - одну из ответственных частей заказной работы...

Spasa blagoe molchanie Интерьер Успенского собора Дионисий. «Алексей

- В 80-х гг. XV века была написана алтарная преграда Успенского собора Московского Кремля. Двадцать полуфигур (включая «Spasa blagoe molchanie») написаны тремя или четырьмя мастерами. Однако лишь образ **Алексея Человека божьего** позволяет видеть в авторе самого Дионисия. В

Дионисий
Поклонение Волхвов

- В иконах и фресках Дионисия по сравнению с искусством эпохи Андрея Рублёва проявляются черты праздничности и декоративности, перед которыми несколько отступает психологическая выразительность образов.
- Иконам Дионисия, с их тонким рисунком и

- В одном из отдаленных районов **Вологодской области, близ города Кириллова, находится древний монастырь, основанный в XIV веке московским монахом Ферапонтом.** Более 600 лет назад возник он с небольших рубленых келий. Со временем к монастырю стали отходить окрестные земли. В монастырскую казну потекли денежки, на которые приобретались новые земли и деревни, а также приглашались мастера для строителей. **Приобретены** и **библиотека** **всей Руси** **и** **печатную** **здесь по**

- В самом начале XVI века в стенах **Ферапонтова монастыря** появилась **артель живописцев**, расписавших храм Рождества Богородицы. 400 с лишним лет каменные стены терпеливо хранили краски фресок. Надписи и память о мастерах, создавших их. Одним из них. Даниилом, по имени было проч

Иконография фресок Ферапонтова собора

- Иконография фресок Ферапонтова собора во многом не имеет прецедента в стенной росписи русских церквей. Никогда прежде, например не встречалось изображение Иоанна Предтечи в жертвеннике, не было изображений Всепенских соборов и

Святитель Николай чудотворец (конха Никольского предела)

Первый
Шестой
Вселенский
Всепенский собор

Акафист

Богородице

- Храм в Ферапонтовом монастыре, построенный в самом конце XV века, – единственный, где сохранился стенописный акафист Божьей Матери.
- Некоторые исследователи считают, что акафист Богородице впервые тоже появился в Ферапонтове.
- В греческих и южнославянских храмах изображалась обычно вся жизнь Марии, начиная от **«Рождества Богородицы»** и кончая ее **«Успением»**. Акафист Богородице если и включался в роспись, то занимал обычно незначительное место где-нибудь в приделах храмов. Дионисий же

Акафист Богородице

Конечно, Дионисий не самовольно ввел во фрески многие сюжеты, до него не изображавшиеся. Чтобы пойти на такой смелый шаг, он должен был видеть предшествующие росписи, а не только слышать о них, а видеть их он мог только на Афоне. Но решение многих евангельских сюжетов у Дионисия отличается и от афонских. **Созданные Дионисием с сыновьями росписи собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре близ г. Кириллова (1502–03) принадлежат к числу наиболее совершенных образцов**

Собор Рождества Богородицы

Западный фасад

Изображена кудерь для омовения
младенца со стоящими вокруг нее
девами и женами. На руках одной
из них — новорожденная Мария

Храм

Рождества

Богородиц

В трех больших люнетах центральной части храма представлены крупные торжественные композиции: **«О тебе радуется»** и **«Покров Богородицы»**.

В центре каждой из них помещена фигура Богоматери, восседающей с младенцем на коленях или же стоящей с покровом в руках на фоне высокого пятиглавого собора. Вокруг многолюдными группами расположились славословящие Богоматерь святые и простые смертные. Яркие красочные сочетания, пестрые узоры одежд и архитектуры, радужный ореол вокруг Богоматери создают впечатление праздничное, торжественное.

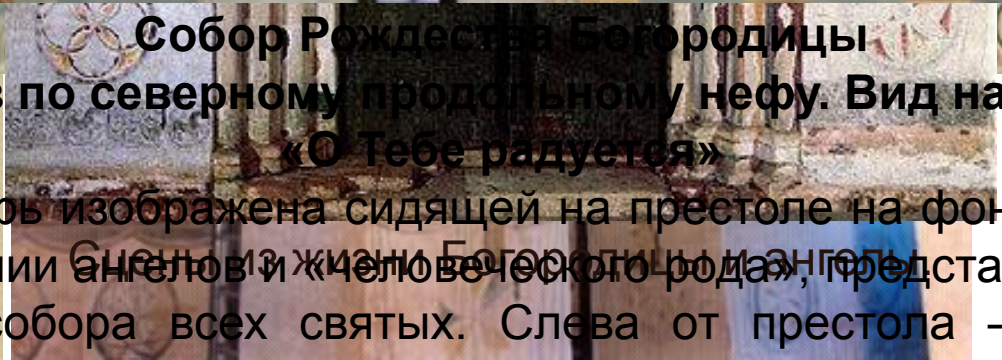
Во втором ярусе фресок, тянувшихся по стенам и столбам центральной части храма, подробно иллюстрирован акафист Богородице – торжественное песнопение, которое всегда слушается стоя. Повторяющийся в каждой

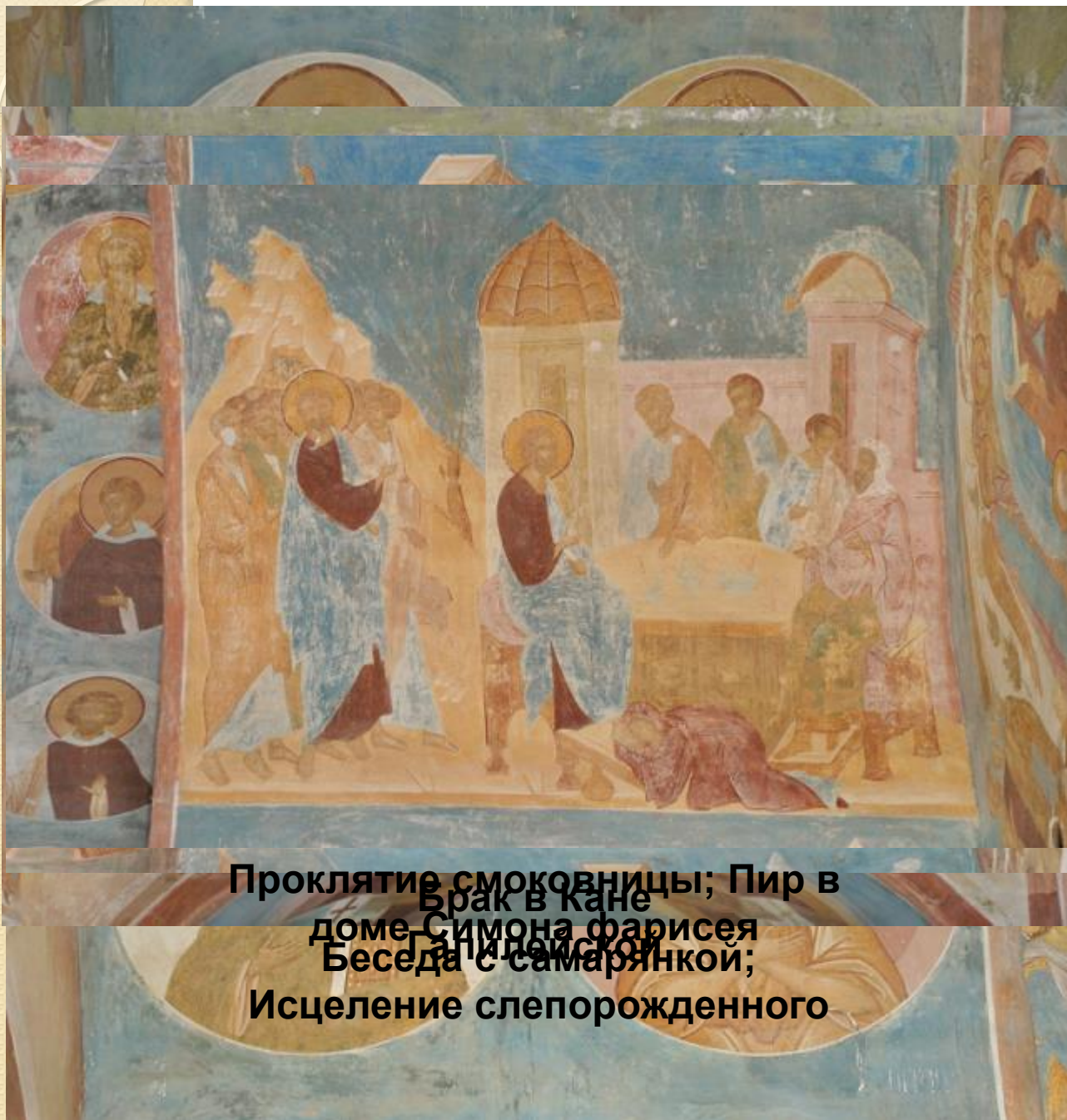
Собор Рождества Богородицы

Разрез по северному продольному нефу. Вид на север
«О Тебе радуется»

Богоматерь изображена сидящей на престоле на фоне храма, в окружении ангелов и «человецкого рода», представленного в виде собора всех святых. Слева от престола — Иоанн

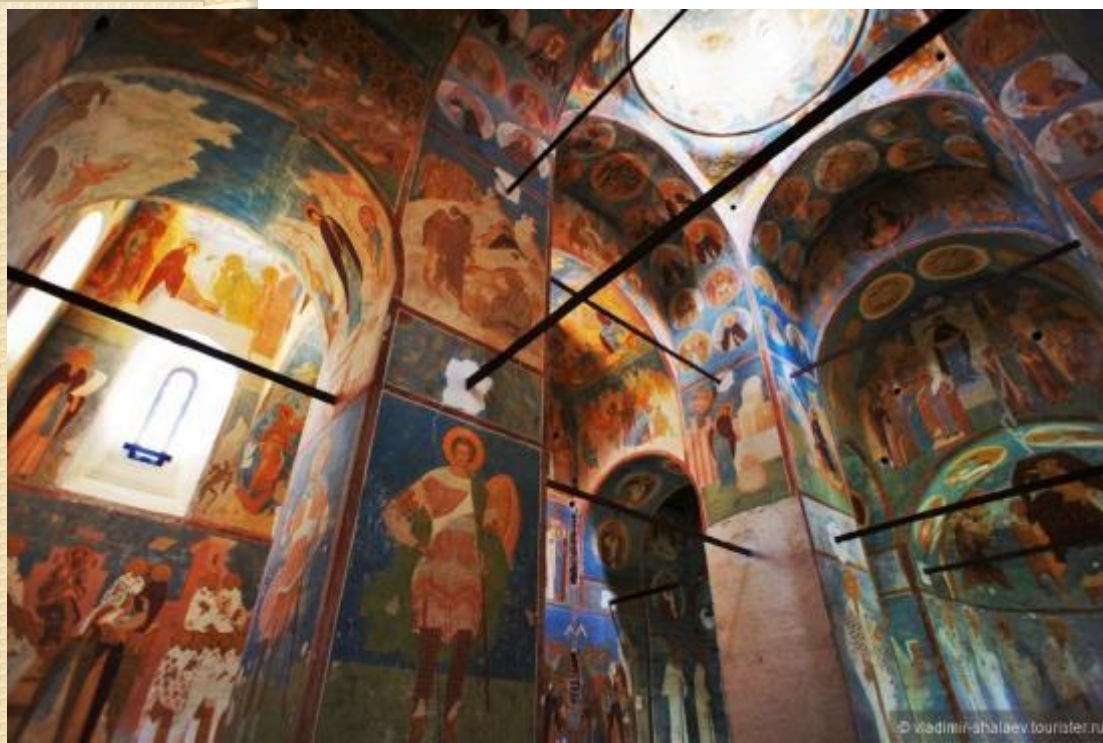

Проклятие смоковницы; Пир в
доме Симона фарисея
Беседа с самарянкой;
Исцеление слепорожденного

Преподобные Иоанн Кущник и

- По плоскостям арок расположены целые гирлянды разноцветных круглых медальонов с погрудными изображениями святых. Снизу они воспринимаются как красивый узор и усиливают общее впечатление нарядности и праздничности.
- На сводах боковых приделов два яруса евангельских сцен завершаются группами фигур размещенных полукругом за

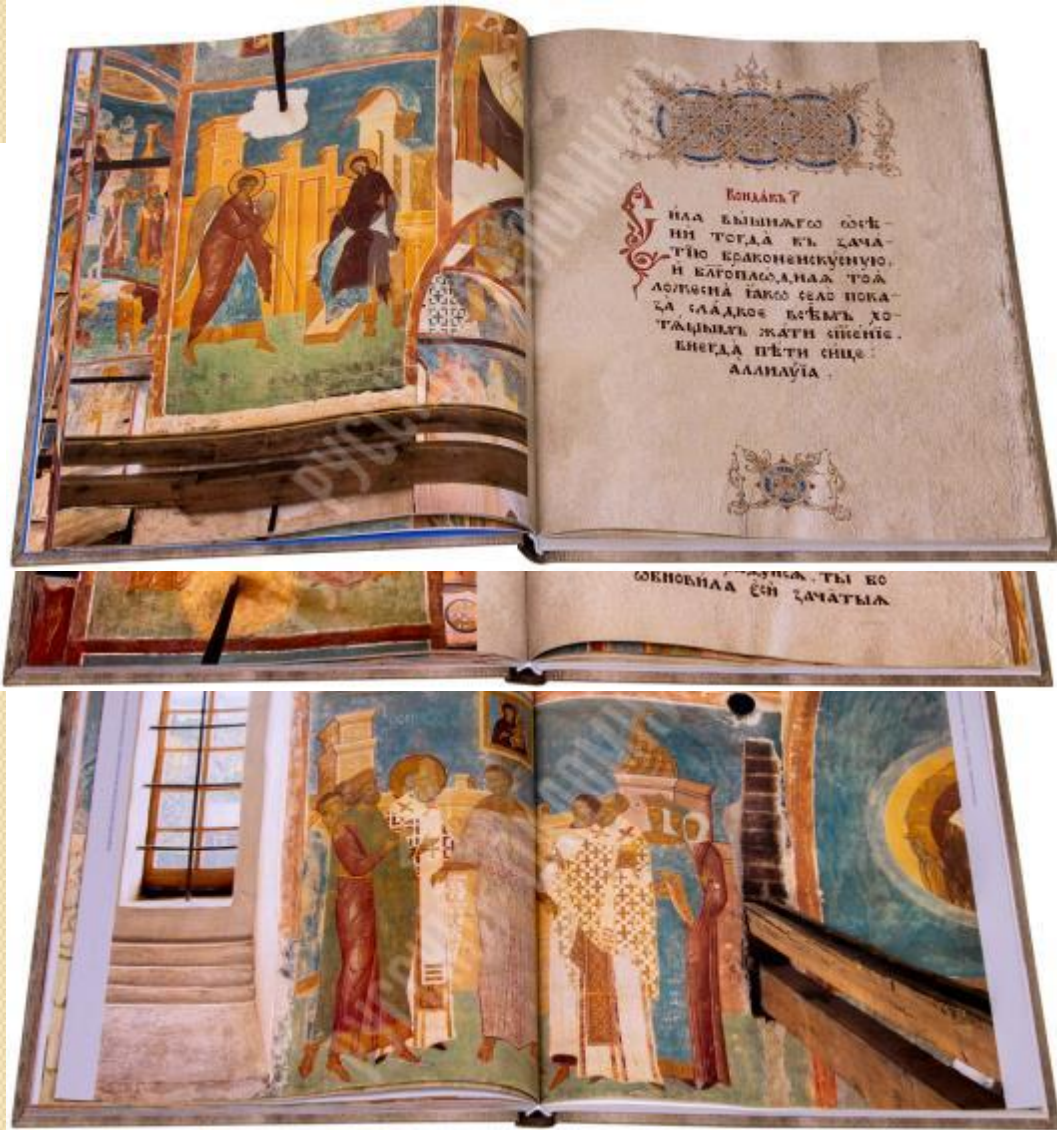

- Утром и вечером, когда солнце заглядывает в узкие окна храма и зажигает янтарем тусклую охру фресок, роспись производит впечатление особенно торжественное и радостное.
- Мир, созданный Дионисием и его сыновьями в ферапонтовской росписи, – духовно-просветленный и гармоничный, это «союз любви» то в камерном, то в торжественном звучании. Многочисленные персонажи росписи – носители идеальных качеств вкупе (вместе), причем единство обретено внутренним совершенством каждого. Внешних характеристик здесь мало, трактовка лиц почти не изменена. Лишь отрицательные персонажи – истермощенные, им

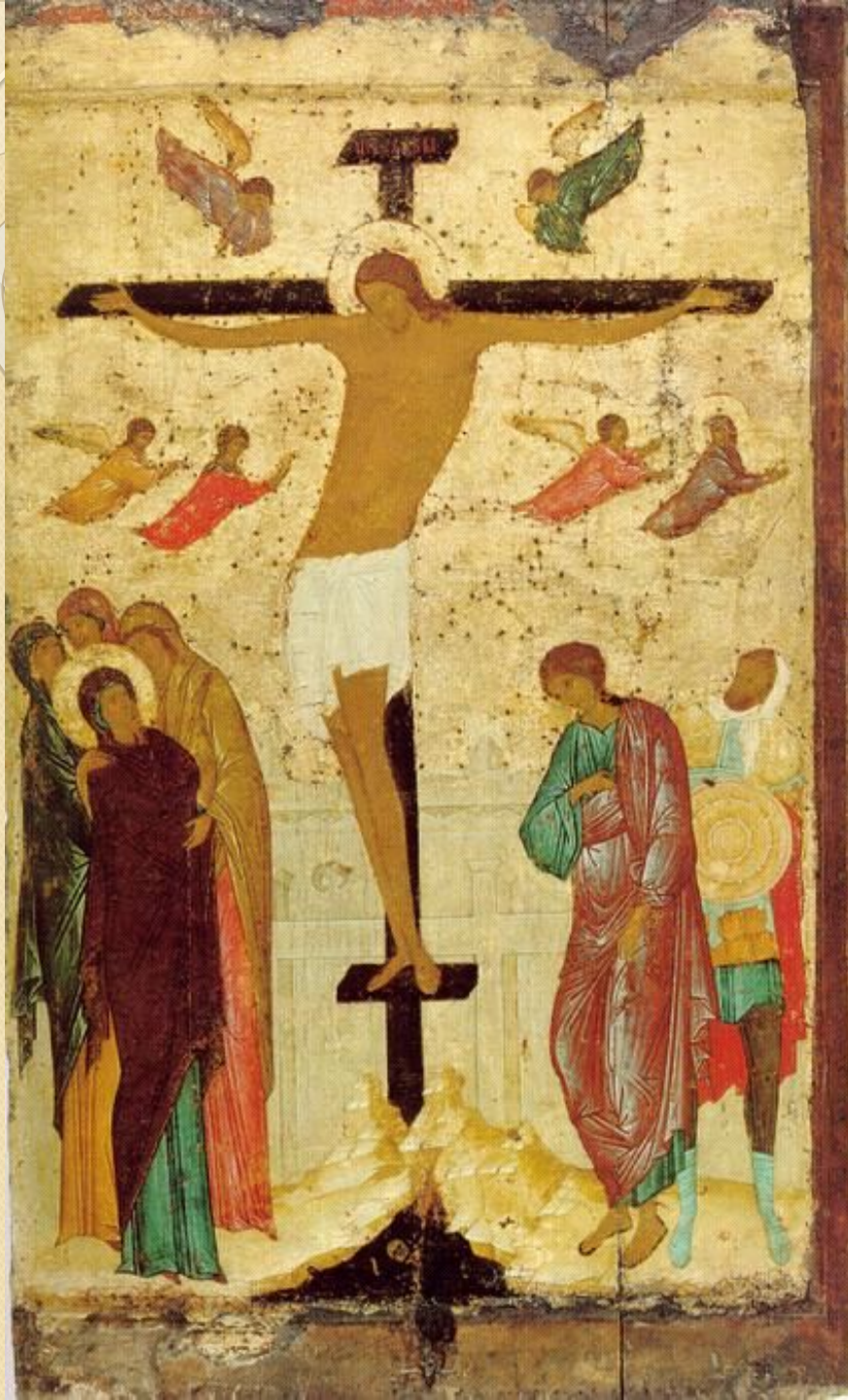

«Акафист Пресвятой Богородице – Дионисий иконник» (подготовлено к печати Юрием Холдиным)

- В фонде «Фрески Руси», основанном Юрием Холдиным, вышло в свет уникальное издание «Акафиста Пресвятой Богородице», над которым Юрий Холдин работал в последние два года перед гибелью. Замысел этой книги возник ещё в годы, когда Юрий Иванович занимался съёмкой фресок собора Рождества Богородицы в Ферапонтском монастыре. Съёмки эти продолжались восемь лет – с 1995 по 2002 год – и были чрезвычайно сложны и трудоёмки, поскольку Холдин стремился в своих работах как можно точнее передать цвет фресок при дневном освещении. Собор в Ферапонтове знаменит не только тем, что расписывал его знаменитый Дионисий Иконникъ. Тот самый, который работал над росписями и иконостасом Успенского собора Московского Кремля... Тот самый, кого современники именовали «мудрым» и «преизящным». Храм в Ферапонтском монастыре, построенный в самом конце XV века, – единственный, где сохранился стенописный акафист Божьей Матери. Более того, этот цикл фресок не просто одна из частей росписей собора – он задаёт тональность, ритм всей композиции. Поэтому получалось, что весь храм начинал «звучать» как радостная молитва благодарения Богородице и прославления Божьей Матери. Если угодно, акафист оказывался камертоном ко всем фрескам собора. Это впечатление единства молитвенного песнопения, повествующего о событиях евангельской истории, старинного стиха, сложенного в Византии VII века в честь избавления от нашествия кочевников на Константинополь, и фресок далёкого северного храма, расписанного в XV столетии русским мастером, было ошеломляющим. Неудивительно, что Холдину захотелось помочь его пережить другим людям. Как ни странно, задача выглядела практически невыполнимой. Ведь смысл был именно в том, чтобы показать фрески Дионисия и текст акафиста вместе, в неразрывном единстве. Показать фрески как постоянно разворачивающуюся молитву, как диалог Архангела и Богородицы...

- Вершина творчества великого мастера — икона «*Распятие*» из Павло-Обнорского монастыря.
- Вертикальная форма доски, помещение креста с распятым Христом на высоком холме намного выше предстоящих, большие пространственные цезуры между группами фигур и крестом, миниатюрные как бы «плавающие» на фоне ангелы создают ощущение надмирности, космичности происходящего.
- Голгофский крест как бы парит в мировом пространстве, создавая поразительный по своей духовной очищенности образ «бесстрастного», преодоленного страдания. Этот оттенок выражен и в светлом колорите и где обилие сверкающего белого

Митрополит Петр с
житием

Митрополит Алексей с
житием

С именем этого мастера многие исследователи связывают и две большие житийные иконы **«Митрополит Петр»** и **«Митрополит Алексей»** из Успенского собора Московского Кремля.

В среднике каждой иконы представлена фигура митрополита в полном облачении. В одной руке он держит евангелие, другой благословляет. Торжественная поза, ритуальный жест светлые саккосы (вид облачения) с темно-вишневыми крестами на светло-зеленом фоне, придают образам митрополитов неземное величие.

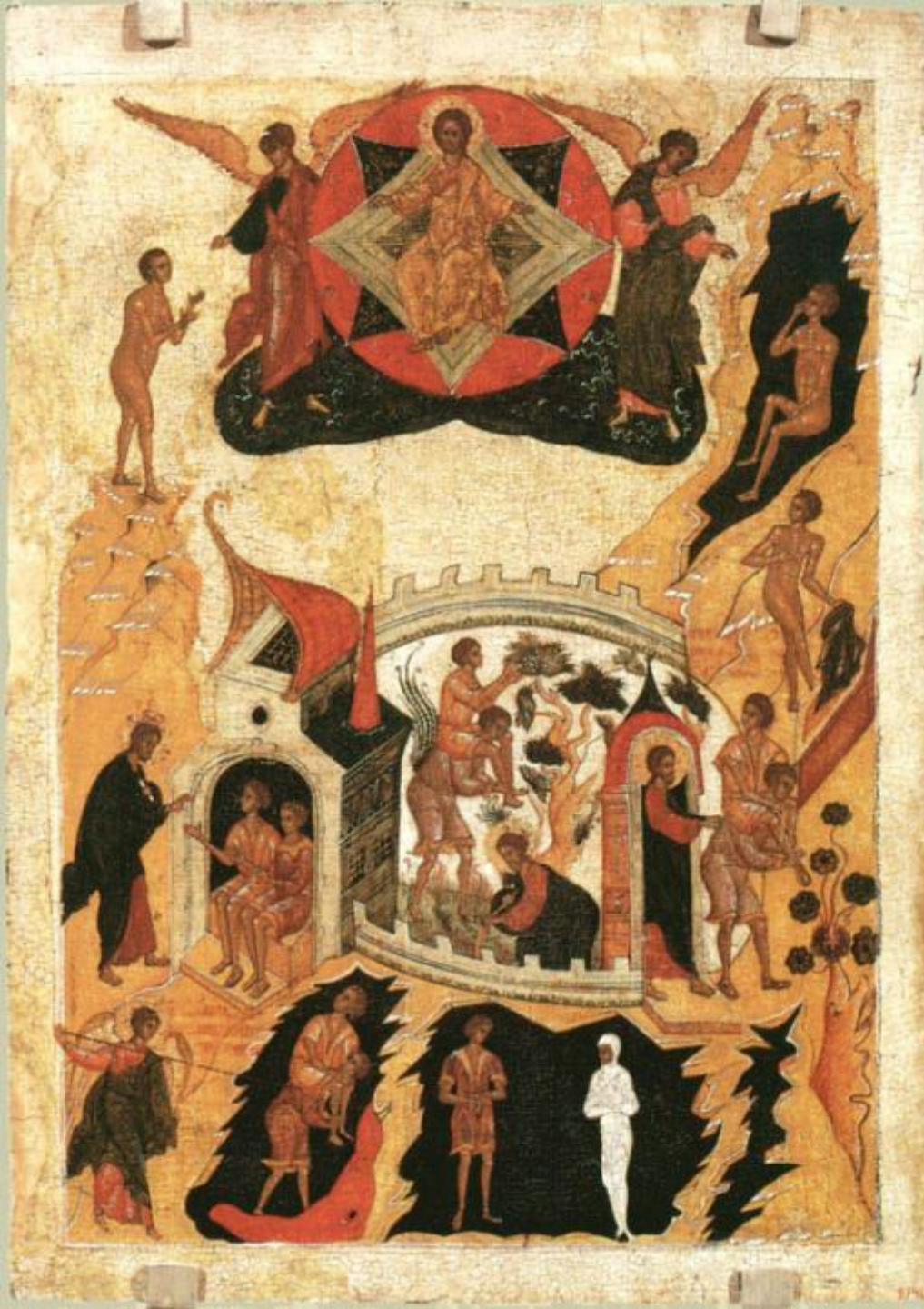
В клеймах же помещены житийные сцены, где они напротив, выступают в роли мудрых правителей

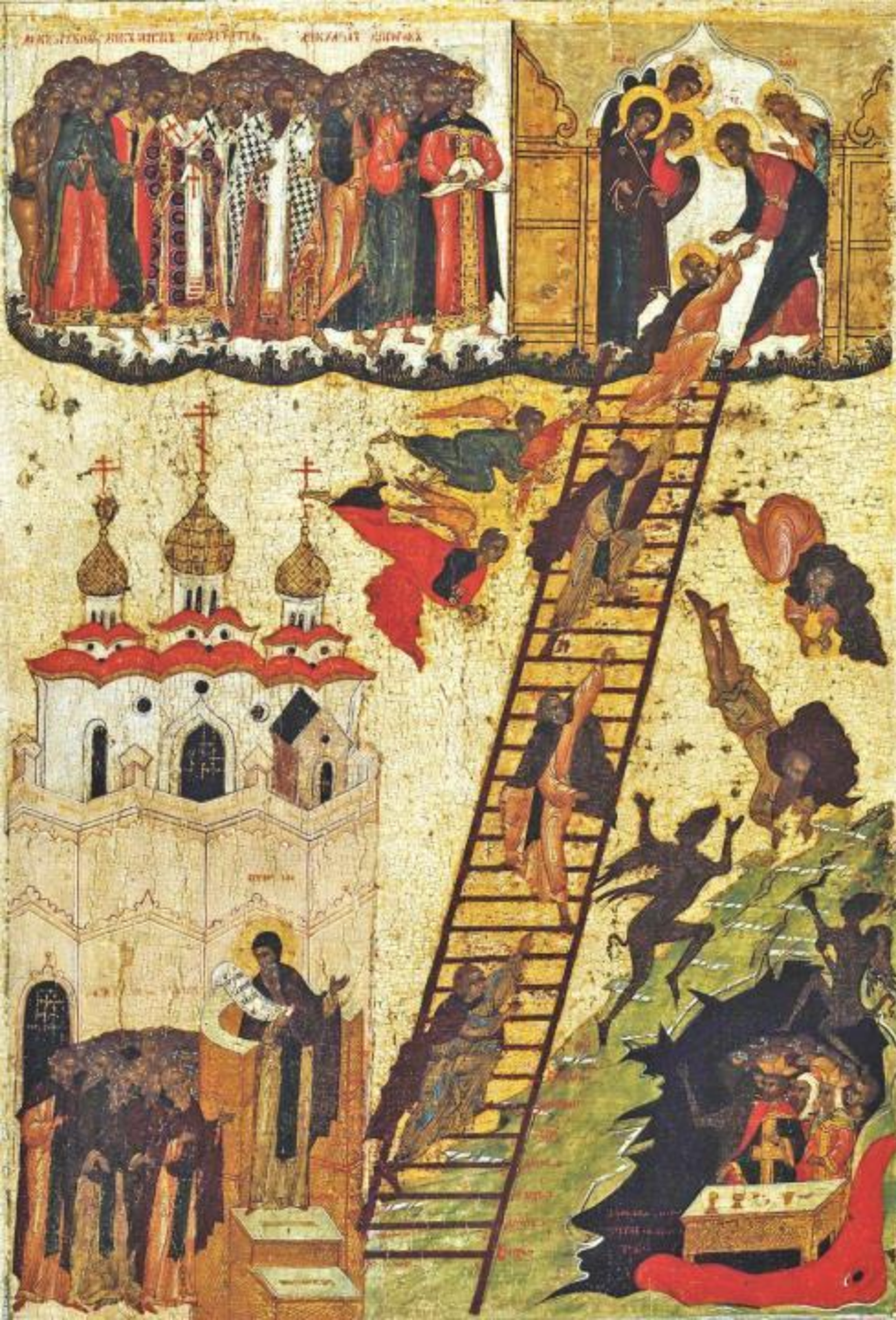
- Среди икон первой трети XVI века житийная икона **князей Владимира, Бориса и Глеба** еще во многом связана с традициями искусства Дионисия.
- В среднике – центральной части иконы – святые, князья Борис и Глеб, представлены стоящими по сторонам своего отца князя Владимира, который как бы олицетворяет древнее единство Руси. Это напоминание вряд ли случайно в иконе, возникшей в пору борьбы Василия III с боярской

- Наиболее яркие среди подобных произведений три иконы, написанные в 20–30-х годах XVI века и составлявшие прежде единый ансамбль. Одна из них – **«Притча о слепце и хромце»**. В ней подробно рассказано, как хозяин, наставляет поступивших к нему в услужение работников, один из которых хромой, а второй слепой; как эти работники, допущенные в хозяйский сад, придумывают остроумный способ воровства: хромец залезает на плечи слепцу и крадет плоды с деревьев. Дальше показано, как хозяин изобличает их, подстраивая ловушку, и затем с позором изгоняет из своих владений.
- Толкование этой притчи таково: Человек домовитый — Бог Отец, Творец всего; Его Сын — доброго рода — Господь наш Иисус Христос. А виноградник — это земля и этот мир. Забор виноградника — закон Божий и заповеди. А слуги, бывшие с господином, — ангелы. Хромой — это тело человека, а слепой — его душа. А то, что господин посадил их у ворот — это значит, что Он отдал во власть человека всю землю, дав ему закон и заповеди. Когда же

- В другой иконе – **«Видение Иоанна Лествичника»** – не без юмора изображены монахи, торопливо взбирающиеся вверх по ведущей на небо лестнице или стремительно летящие вниз головой в адское пекло.
- В Библии есть рассказ о том, как праведный Иаков однажды увидел во сне лестницу, протянувшуюся до небес: «Вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака» (Быт. 28:12–13).
- Однако в древнерусской иконографии образ небесной лестницы часто использовали в несколько другом контексте. Эта икона отсылает к произведению «Лествица райская» богослова VI века Иоанна Лествичника. В нем рассказано, какие грехи нужно преодолевать монахам: весь текст разделен на 30 глав, и каждая из них представляет отдельную ступень к спасению (поэтому монашеская жизнь уподобляется лестнице Иакова, которая ведет на небеса). На иконе мы видим лестницу, по которой поднимаются монахи. Рядом кружатся бесы и пытаются сбросить их вниз. Некоторые иноки действительно оступаются и падают в ад (он изображен в виде провала в земле и красной «пасти ада», в которой грешники и демоны выстроились вокруг стопа с яствами — символа земных удовольствий)

Вопросы для повторения:

- Каким важнейшим историческим событием определялось развитие русской живописи конца 15–16 вв.?

образование Русского
централизованного государства

- Что становится основной задачей искусства и расширяет его содержательный диапазон?

прославление Русского
централизованного государства

- Какие новые мотивы проникают в искусство 16 в.?

СВЕТСКИЕ
МОТИВЫ

- Как повлияла централизация государства при Иване III и нормализация жизни общества?

Породила представление о
гармонии мира и его
идеальном
«благоустроении».
Дионисий

- Назовите крупнейшего представителя московской школы живописи конца 15

Не
т

Вопросы для повторения:

- Где проходил ранний период творчества мастера и что принесло артели живописцев большую популярность и ряд заказов?
- Какие черты проявляются в иконах и фресках Дионисия по сравнению с искусством эпохи А. Рублёва?
- Что присуще иконам Дионисия раннего периода?
- Какие росписи созданные Дионисием с сыновьями принадлежат к числу наиболее совершенных образцов средневекового русского монументального искусства?

в Пафнутьево-Боровском монастыре. Посещение Иваном III в 1480 г. этого монастыря

черты праздничности и декоративности

присущи нарядность и торжественность

росписи собора Рождества Богородицы посвященные теме похвалы Богородице

духовно-просветленный и гармоничный «союз любви»

Вопросы для повторения:

- Какая икона стала вершиной творчества великого мастера?

икона «Распятие» из Павло-Обнорского монастыря

- Почему иконы «Митрополит Петр» и «Митрополит Алексей» из Успенского собора Московского Кремля называются житийными?

Потому что в клеймах помещены житийные сцены

- Какая житийная икона первой трети XVI века еще во многом связана с традициями искусства Дионисия?

Житийная икона князей Владимира, Бориса и Глеба

ИСТОЧНИКИ

- История русского искусства: 1 т.–М.: Изобраз. Искусство, 1991, С. 70–73, 79–81.
- <http://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=5533>
- <https://dimon-porter.livejournal.com/39632.html>
- <http://posmotrim.by/article/sobor-rozhdestva-bogorodicy-ferapontov.html>
- <https://petrpavelhram.livejournal.com/793194.html>
- <https://arzamas.academy/micro/ikona/28>
- <http://www.dionisy.com/index.shtml>