

15 век по праву считается «золотым веком» русской иконы, его вершинные творения озарены светом великой «Троицы» Андрея Рублева.

Андрей Рублев

Интерес русской науки к личности Рублева в своих истоках относится ко второму десятилетию 19 века. Широкая публика впервые узнала тогда это имя, прочитав в 1817 году пятый том «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина, где были приведены ранее неизвестные летописные сведения о работе художника в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Андрей Рублёв

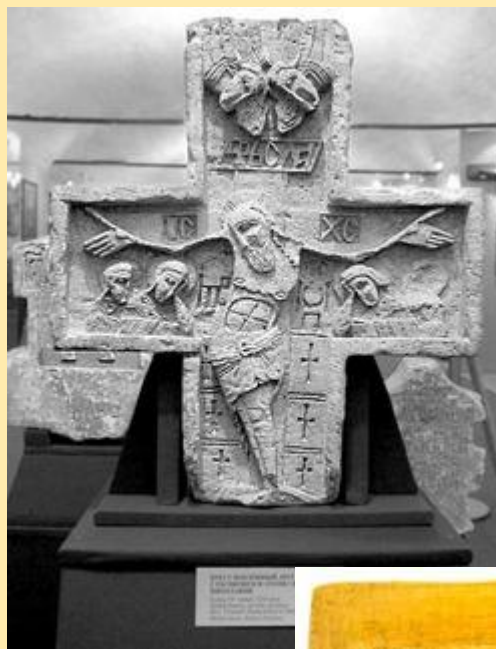
(около 1360–70–1427, по другим источникам, около 1430)

Русский живописец,
создатель московской
школы живописи.

Биографические сведения о Рублёве крайне скудны: воспитывался в светской среде, в зрелом возрасте принял монашеский постриг, по-видимому, в Троице-Сергиевом монастыре, по другим исследованиям, в Андрониковом монастыре.

Творчество Рублёва сложилось на почве художественных традиций Московской Руси; он был хорошо знаком также с византийским и южнославянским художественным опытом.

На формирование мировоззрения Рублёва большое влияние оказала атмосфера национального подъема 2-й половины XIV - начала XV вв., для которого характерен глубокий интерес к нравственным и духовным проблемам.

В конце 19 начале 20 века в печати появилось несколько исследований, которые полностью или частично были посвящены Рублеву. Из этих трудов, к нашему времени уже совершенно устаревших, нужно выделить книгу М. И и В. И. Успенских «Заметки о древнерусском иконописании», вышедшую в 1901 году. В разделе о Рублеве собраны все биографические сведения и впервые воспроизведено древнее изображение самого художника.

О творчестве Андрея Рублева написано много такими историками искусства 20 века как И.Э. Грабарем, М.А.Алпатовым, В.КЛазаревым, Л. Любимовым и другими.

Известия о Рублеве можно разделить на 3 категории:

- 1) известия летописные,
- 2) извести: житийные,
- 3) припоминания о его жизни и его произведениях.

Из всех этих видов извести: о Рублеве на первом месте, конечно, стоят свидетельства летописные. Значительно более противоречивы, как далее будет видно, известия житийные.

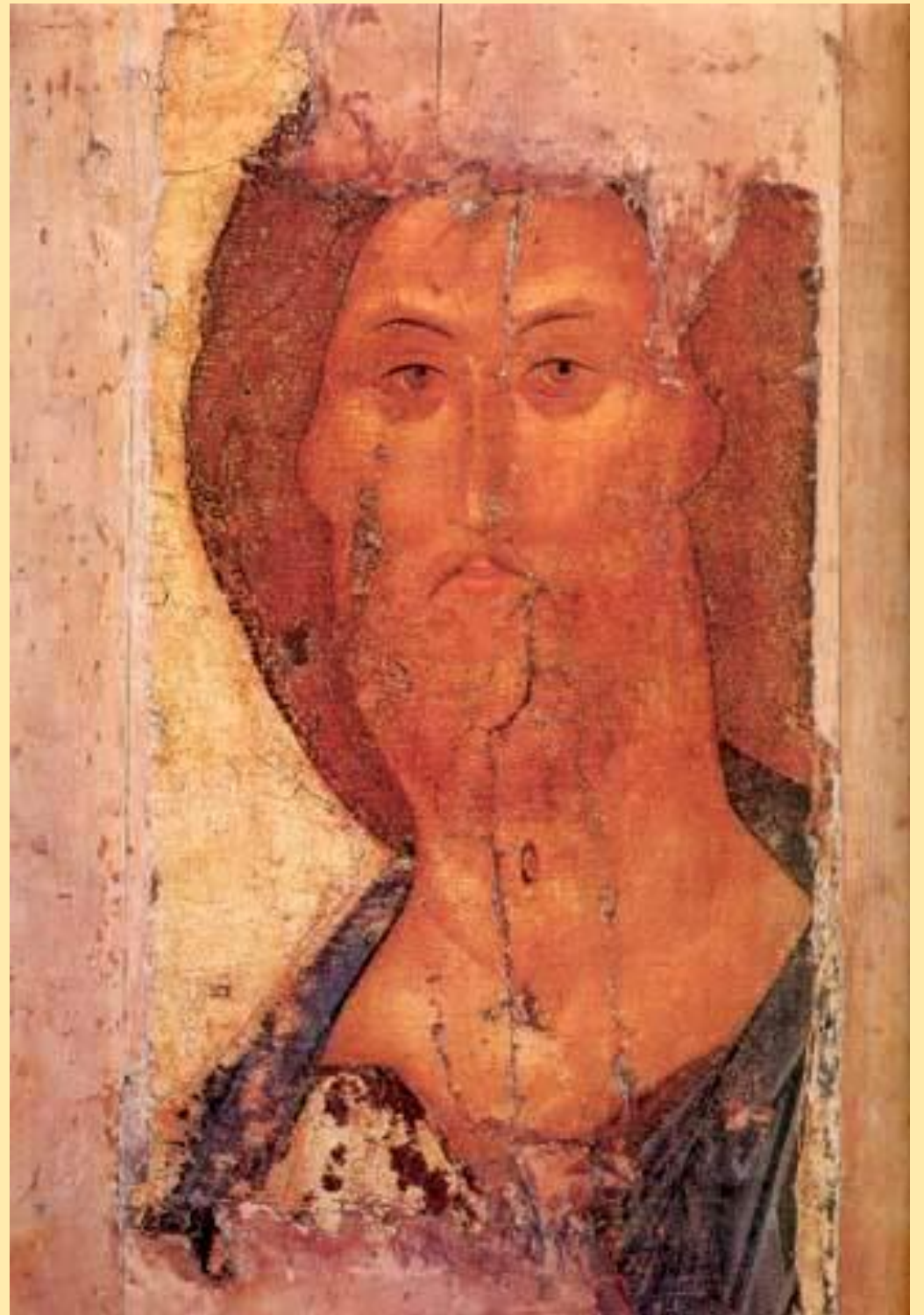
Впервые летописец упоминает «чернеца Андрея Рублева» в 1405 г.в связи с очень важным событием в религиозной и художественной жизни Древней Руси - росписи Благовещенского собора Московского Кремля. К этому времени он был хорошо известен как искусный иконописец.

В своих произведениях в рамках средневековой иконографии Рублёв воплотил новое, возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы человека.

Эти качества присущи иконам Звенигородского чина ("Спас", "Апостол Павел", "Архангел Михаил", все - рубеж XIV - XV вв., по другим исследованиям, 1510-е гг., Третьяковская галерея), где лаконичные плавные контуры, широкая манера письма близки приемам монументальной живописи.

Икона звенигородского чина «Спас» от времени и в результате механических повреждений она сильно пострадала, некоторые фрагменты оказались утраченными. Однако сохранилось главное- лик Христа и часть его одежды. У Рублева Спас- именно Спаситель, Утешитель, заступник. Его глубоко человеческий облик овеян добротой и состраданием к людям. Надпись на иконе, взята из Евангелия, гласит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные».

"Апостол Павел»

"Архангел Михаил"

В конце XIV - начале XV вв. (по другим исследованиям, около 1412 г. или около 1427 г.). Рублёв создал свой шедевр - икону "Троица" (Третьяковская галерея).

Традиционный библейский сюжет Рублёв наполнил глубоким поэтическим и философским содержанием.

Центральный (символизирующий Христа) ангел занял место жертвы и выделен выразительным контрастом пятен темно-вишневого и голубого цветов.

Вписанная в круг композиция пронизана глубокими круговыми ритмами, подчиняющими себе все линии контуров, согласованность которых производит почти музыкальный эффект.

"Троица" рассчитана на дальнюю и ближнюю точки зрения, каждая из которых по-разному раскрывает богатство оттенков, виртуозную работу кисти. Гармония всех элементов формы является художественным выражением основной идеи "Троицы" - самопожертвования как высочайшего состояния духа, создающего гармонию мира и жизни.

Отойдя от традиционных канонов, он поместил в центре композиции единственную чашу (символизирующую жертвенную смерть), а ее очертания повторил в контурах боковых ангелов.

В 1840-х годах историк Н. Д. Иванчин - Писарев, посетивший Троице-Сергиев монастырь и увидевший там «Троицу», оставил в своих путевых заметках такую запись: «Поклоняясь главной местной иконе святой Троицы, я долго стоял перед ней, дивясь живописанию... Она являет в себе один из лучших и цельнейших памятников... искусства, ибо стиль рисунка и самого живописания кажет в ней цветущее время онаго. Она может похвастаться славою древнего русского искусства».

После росписей Троицкого собора и написания по заказу преп. Никона Радонежского знаменитой иконы «Троица», стало украшение собора Спасо-Андроникова монастыря фресковой живописью. По всей видимости, это произошло в 1425-1427 годах. К сожалению, до наших дней после многочисленных поновлений и архитектурных перестроек от этого ансамбля дошли лишь два небольших фрагмента орнамента на откосах двух из трех узких алтарных окон. Они были обнаружены в период реставрации собора в 1952 году за каменной кладкой XVI века, благодаря существованию которой эти фрагменты никогда не поновлялись и на момент открытия сохраняли первоначальный колорит.

В 1405 г. Рублёв совместно с
Феофаном
Греком и Прохором с Городца
расписал Благовещенский собор
Московского Кремля
(фрески не сохранились)

в 1408 г. Рублёв совместно с Даниилом Чёрным и другими мастерами - Успенский собор во Владимире (роспись сохранилась частично) и создал иконы для его монументального трехъярусного иконостаса, ставшего важным этапом формирования системы высокого русского иконостаса.

Иконостас – комплекс икон в виде перегородки, отделяющей алтарь от основной части храма. С XV в. в иконостас включаются следующие ряды (или чины), расположенные снизу вверх: местный, деисусный, праздничный, пророческий; с XVI в. – праотеческий; с XVII в. – страстной, апостольский и др.

Из фресок Рублёва в Успенском соборе наиболее значительна композиция "Страшный суд", где традиционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества справедливости, утверждающий духовную ценность человека. Работы Рублёва во Владимире свидетельствуют, что уже в это время он был зрелым мастером, стоявшим во главе созданной им школы живописи.

Наверное, по-своему символично, что предсказанные академиком Грабарем новые фрески Рублева нашел его ученик - руководитель группы реставраторов Владимирских реставрационных мастерских лауреат Государственной премии РСФСР Александр Некрасов. Упорно, том за томом, изучал он соборные архивы, брал пробы в разных частях свода. Андрея Рублева он буквально «вычислил»: если что и могло сохраниться, то только на высоте 20 метров под неосвещенной частью свода собора.

Приступили к расчистке. И, наконец, сразу в четырех местах открылись росписи на библейские сюжеты: «Преображение», «Сошествие святого духа», «Крещение» и «Отвержение даров». Но Рублев ли это?

Помогли химики. Анализ красок и грунта фресок подтвердили: это творения великого мастера. Ведь каждый иконописец признавал только свои собственные, многократно проверенные грунты, соединяя в известных только ему пропорциях известь, наполнители и всевозможные добавки - рубленую соломку, ленок, древесный уголь и прочее. В общем, грунт - своеобразная визитная карточка древних художников. Рублев предпочитал грунты, где очень много извести - до 90%.

ФРЕСКИ

Галгофа

Неизвестный
праотец

Пророк
Даниил

Святой
мученик Лавр

Святой
мученик
Флор

Явление
ангела
Пахомию

Страшный суд

В 1425-27 гг.

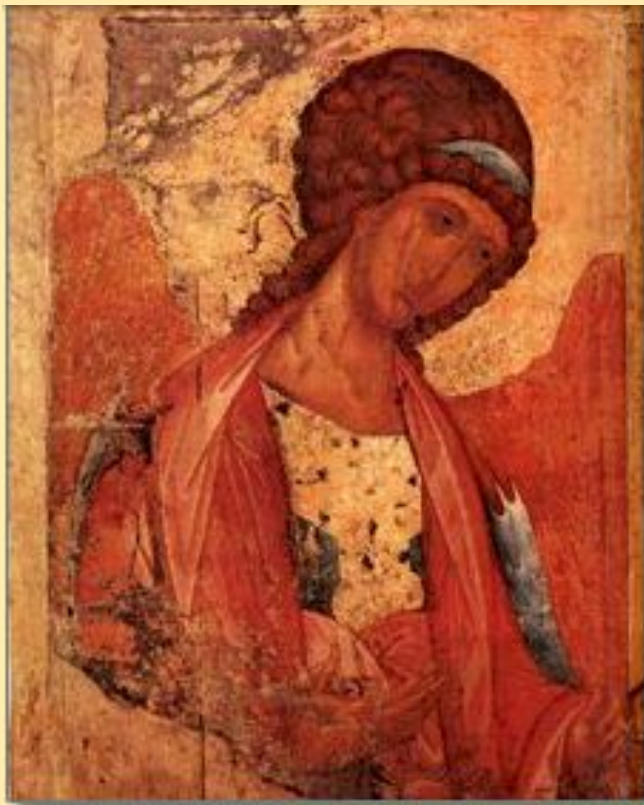
Рублёв совместно с Даниилом Чёрным и другими мастерами расписал Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря и создал иконы его иконостаса. Сохранились иконы; они выполнены в различных манерах и неравноценны по художественным качествам.

Время, когда на Руси назревали новые междоусобные войны и гармонический идеал человека, сложившийся в предшествующий период, не находил опоры в действительности, сказалось и на

творчестве Рублёва. В ряде произведений Рублёву удалось создать впечатляющие образы, в них чувствуются драматические ноты, ранее ему не свойственные ("Апостол Павел").

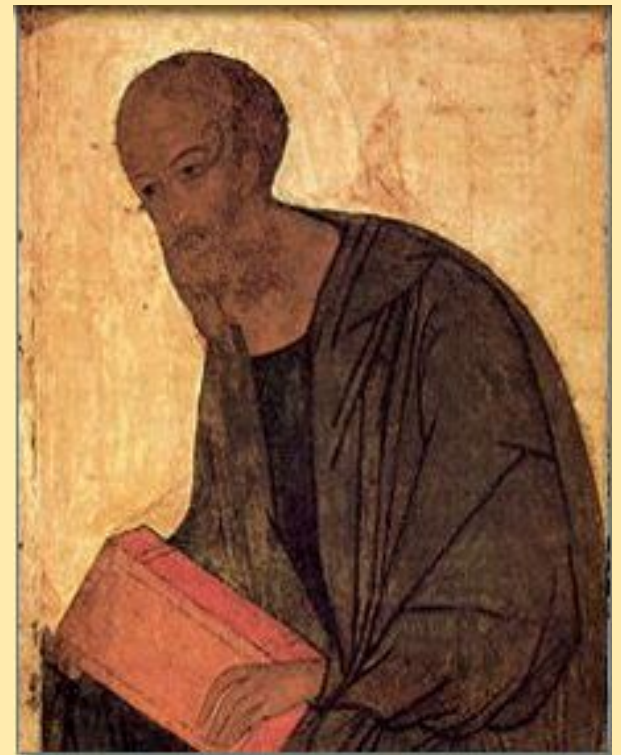
Апостол Павел. XV в.

Архангел Михаил
XV в.

Апостол Петр
1425–1427 гг.

Апостол Павел
1425–1427 гг.

Почти все персонажи погружены в состояние безмолвного созерцания, которое может быть названо «богомыслием» или «божественным умозрением»; какие-либо внутренние аффекты им не свойственны. Кроме тихого глубокого созерцания Андрей Рублев иногда сообщает своим образам духовный восторг, вызывающий сияние глаз, блаженные улыбки, свечение всего облика (трубящий ангел во фресках Успенского собора), иногда — высокое вдохновение и излучающую силу (апостолы Петр и Павел в «Шествии праведных в Рай»,

Колорит икон более сумрачен по сравнению с ранними

произведениями; в некоторых иконах усиливается декоративное начало, в других проявляются архаические тенденции.

Некоторые источники называют роспись Спасского собора Андроникова монастыря (около 1427 г., по другим исследованиям, на рубеже XIV - XV вв.; сохранились лишь фрагменты орнаментов) последней работой Рублёва.

Спасский собор Спасо - Андроникова монастыря

Ему приписывается также ряд работ, принадлежность которых кисти Рублёва точно не доказана: фрески Успенского собора на "Городке" в Звенигороде (конец XIV - начало XV вв.; сохранились фрагменты), иконы - "Владимирская богоматерь" (около 1409 г., Успенский собор, Владимир), "Спас в силах" (1408 г., Третьяковская галерея), часть икон праздничного чина ("Благовещение", "Рождество Христово", "Сретение", "Крещение", "Воскрешение Лазаря", "Преображение", "Вход в Иерусалим" - все около 1399 г.) Благовещенского собора Московского Кремля (иконостас этого собора, согласно новейшим исследованиям, происходит из Кремлевского Архангельского собора), часть миниатюр "Евангелия Хитрово" (конец XIV - начало XV вв., Российская государственная библиотека, Москва).

Вознесение. 1408 г.

"Благовещение",

Преображение. 1405 г.

Итак, что же найдено во Владимире? В числе композиций, кроме уже названных - «Введение во храм Богоматери», фрагмент «Фигура воина», изображение князя Владимира - основателя города, а также растительный орнамент «полотенце». Найденные в Успенском соборе работы Андрея Рублева открыли новую грань его таланта.

Введение во храм
Богоматери

Фреска из Успенского
собора во Владимире

Творчество Рублёва является одной из вершин русской и мировой культуры. В 1947 г. в Андрониковом монастыре открыт Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублёва.

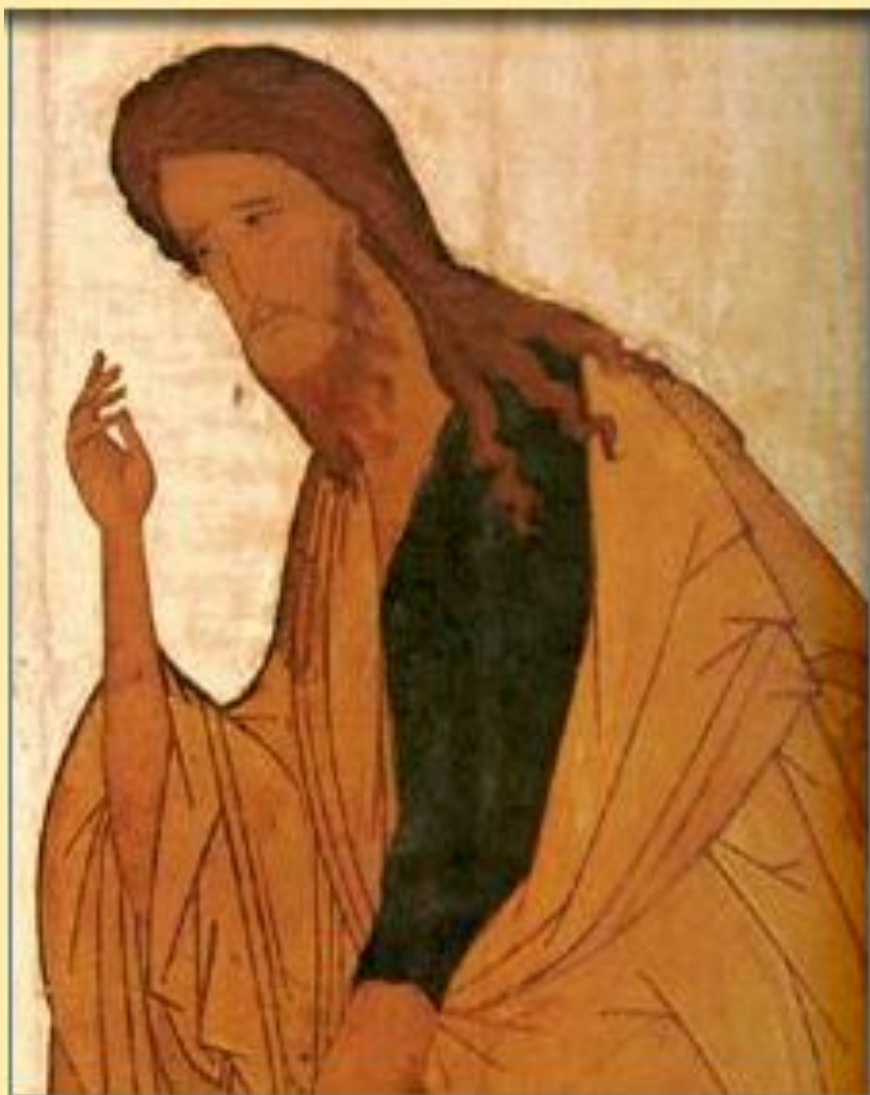
Последние годы жизни Андрей Рублев провел в Андрониковой монастыре. Монастырь был основан митрополитом Алексеем в 1359 году. Алексей воздвиг великолепный храм и поставил в нем икону Спасителя, назвав монастырь Спасским. «И тако вскоре абие создана бысть церковь зело красна».

Андроньев монастырь уже вскоре после своего возникновения сделался одним из культурных центров тогдашней Москвы. Об этом говорят рукописи конца 14- начала 15 в., написанные в этом монастыре четким русским полууставом. В монастыре создавались и литературные произведения. Андрей Рублев расписывал собор в Андроньевом монастыре в 1428- 1430годах.

Подведем некоторый итог основных дат в жизни Андрея Рублева. Он родился около 1360г., в 1395году , вероятно, уже принимал участие в росписи церкви Рождества в Кремле, в1405году расписывал Благовещенский собор в Кремле, в 1408 году принимал участие в реставрации Успенского собора во Владимире, в 1425- 1427 годах расписывал собор в Троицкой Лавре, в 1428-1430 годах выполнил свое «конечное рукоделие» в Андроникове монастыре.

Андрей Рублев умер, окруженный славой величайшего мастера своего времени. И вокруг его имени тотчас же стали слагаться легенды. Красивейшую из них передал Иосиф Волоцкий. Андрей и Даниил, неразрывно связанные друг с другом «духовным союзом», даже праздники проводили в созерцании живописи, раздумывая о новых творческих замыслах. Кто может проникнуть в замыслы великих творцов, кто сумеет разгадать, какие живые люди воплотились в трех юношах «Троицы», таких необычно, не по- юношески грустных, кто воплотился в ликах апостолов владимирских фресок с их русскими лицами, такими необычными для византийской живописи. Об этом мы можем только гадать и делать предположения.

Творчество Андрея Рублева определило в 15 в. расцвет национальной школы русской живописи, оригинальной по отношению к Византии. Оно оказало огромное влияние на все русское искусство московского круга вплоть до Дионисия.

**Иоанн Предтеча
1408 г.**

В середине XIV в. московские князья – мудрые и дальновидные политики – стали «собирать» русские земли вокруг Москвы. Великая победа на поле Куликовом (1380 г.), а также развитие православных духовных традиций в Троице-Сергиевой обители под Москвой способствовали укреплению культуры Московского государства, расцвету зодчества, музыки, живописи, литературы. Некоторые ученые полагают, что русская художественная культура переживала в конце XIV–XV вв. этап Предвозрождения, связанный с подъемом национального самосознания и формированием новой русской государственности. Образный строй нового русского искусства разнообразен. Это полный экспрессии мир Феофана Грека, мягкая палитра Андрея Рублева и музыкальная ритмичность мастера Дионисия. Это безграничные мелодии, созданные великим распевщиком Федором Христианином – мастером знаменного пения, и сочинения Епифания Премудрого – создателя оригинального литературного стиля – «плетения словес», автора «Жития Сергия Радонежского».

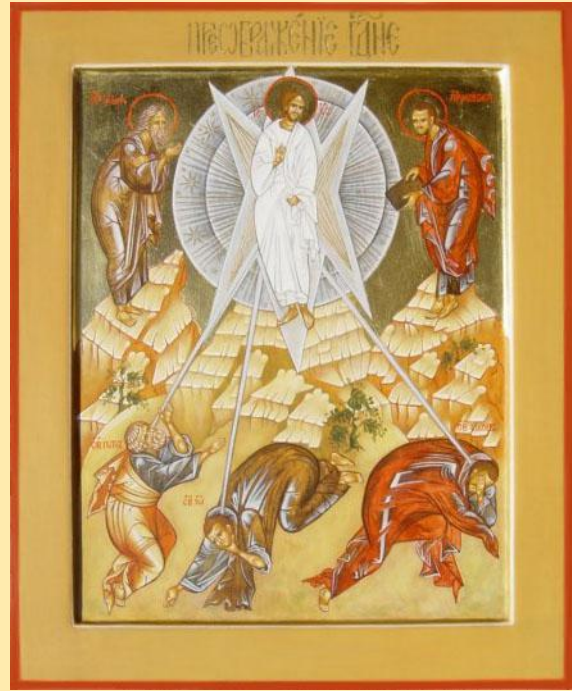
Громкость
звука

Лента
времени

Евангелие апракос
(Евангелие из Андроникова
монастыря)
Ок. 1374 г.

**Евангелист
Лука**
Евангелие
Хитрово
Начало XV в.

**Евангелист
Марк**
Евангелие
Хитрово
Начало XV в.

**Евангелист
Матфей**
Евангелие
Хитрово
Начало XV в.

В Государственной российской библиотеке хранится знаменитое Евангелие Хитрово. Эта книга богато украшена изысканными заставками, изображениями евангелистов и их символов. Исследователи полагают, что иллюстрировал Евангелие Хитрово Андрей Рублев вместе с Даниилом Черным.

Византия. Работы художников и зодчих от раннехристианского искусства до начала XIII в.
(англоязычный сайт)

<http://www.ou.edu/class/ahi4263/byzantine.html>

Культура Византии (IV–XIV вв.). Ссылки на историю Византии, живопись, архитектуру, шедевры византийского искусства. Представлена также галерея Византии – иллюстрации, словарь искусствоведческих терминов

<http://visaginart.narod.ru/ART/visantija.htm>

Галерея табличек Новгородского музея-заповедника
(иконы)

<http://www.icon.orthodoxy.ru/novgorod/index.htm>

Каталог соборов и церквей России

<http://www.archi.ru/>

Музей «Новодевичий монастырь»

<http://www.stphilaret.ru/novodev/museum.htm>

«Повесть временных лет» – текст с комментариями

<http://rus-hist.on.ufanet.ru/PWL/povest.htm>