

Русская иконопись

Рублёв

Биография и творчество

Андрей Рублев (+ ок.1430), иконописец, ученик Феофана Грека, преподобный. Сперва был послушником у преподобного Никона Радонежского, а потом иноком в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве, где скончался и погребен. Благовещение Крещение Господне Спас Вседержитель Преображение Господне Троица Ветхозаветная Спас в силах Архангел Гавриил Дмитрий Солунский Рождество Христово Сретение Господне Вход Господень в Иерусалим Вознесение Господне Святой Иоанн Предтеча Архангел Михаил Святитель Григорий Богослов Святитель Иоанн Златоуст Благовещение Сошествие во Ад Апостол Андрей Первозванный Архангел Гавриил В древнем житии преподобного Сергия Радонежского, составленном учеником его Епифанием, украшенном многочисленными миниатюрами (список XVI в.), Андрей Рублев изображен в трех видах: сидящим на подмостках и пишущим на стене храма образ Нерукотворенного Спаса; приходящим к новопостроенной в лавре каменной церкви и погребаемым лаврской братией. Наиболее крупные работы Андрея Рублева – иконы, а также фрески в соборе Успения во Владимире (1408). Деисис работы Феофана Грека и Андрея Рублева, равно как и вся златоверхая церковь Благовещения на царском дворе, у царской казны, сгорели во время большого пожара в Москве в 1547. Скончался преподобный в Андрониковом монастыре 29 января 1430.

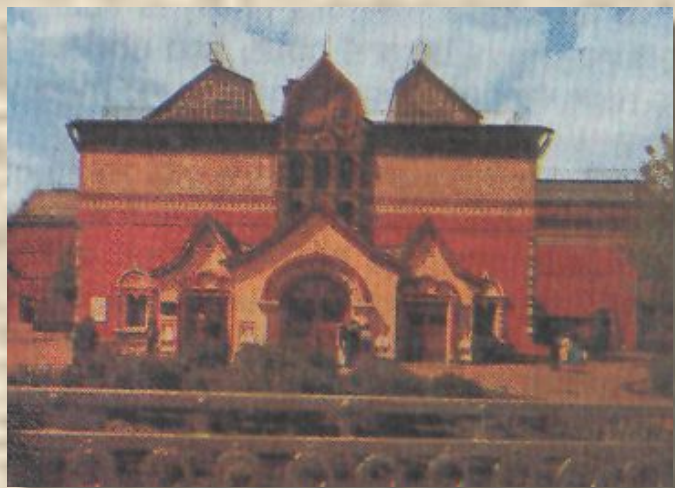
Основные даты жизни и творчества Андрея Рублёва

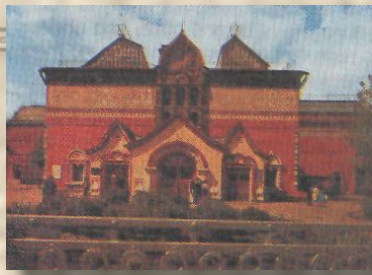

- Около 1360 г.- родился в средней полосе России.
- 1370-1390-е гг.- учился и работал в дружине московских художников.
- До 1405 г.- принял монашество с именем Андрей, жил в подмосковном Спасо-Андроникове монастыре.
- 1405 г.- совместно с художниками Феофаном Греком и Прохором с Гордца расписывал Благовещенский собор Московского Кремля.
- 1408 г.- вместе с художником Даниилом Чёрным написал фрески и иконы в Успенском соборе во Владимире.
- Около 1408г.- написал иконы, получившие впоследствии
- Название “Звенигородский чин”
- Между 1422 и 1427 гг.- написал икону “Троица”
- 1427-1430 гг.- создал росписи Спасского собора Спасо – Андроникова монастыря.
- 29 января 1430г.- скончался и погребён в Спасо- Андроникова монастыря.

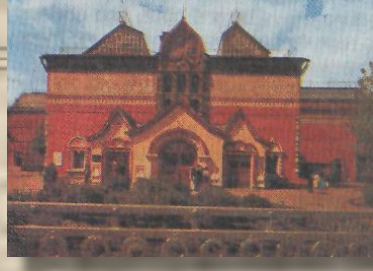
Андрей Рублев

В
Третьяковской галерее

**Государственная
Третьяковская галерея
обладает ценнейшим
и наиболее полным в нашей стране собранием
произведений
— Андрея Рублева и мастеров его круга. —
Рублевская коллекция
возникла в галерее в послереволюционное время.
Ее формирование связано с новым этапом изучения
древнерусской живописи**

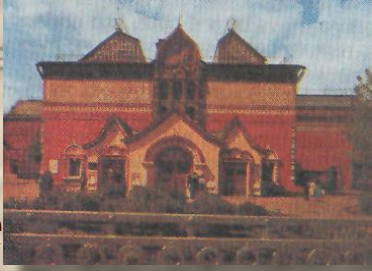
От работ
Андрея Рублева и Даниила Черного во
Владимирском Успенском соборе до наших
дней дошли иконы иконостаса,
составлявшие единый ансамбль с фресками,
частично сохранившимися на стенах храма

**В 1768-1775 годах
обветшавший иконостас 1408 года из-за
несоответствия вкусам екатерининской эпохи был
вынесен из собора и продан в село Васильевское
— близ Шуи (ныне Ивановской области).**

**Иконостас Успенского собора включал иконы
деисусного, праздничного и пророческого рядов.
В соответствии с размером собора иконостас его -
один из самых больших дошедших до нас.
Так, деисусные иконы (одиннадцать из них в
собрании галереи) имеют высоту 3,14 м.**

Идея **мысел**

композиции Деисуса (в переводе с греческого Деисус обозначает моление) связан с темой

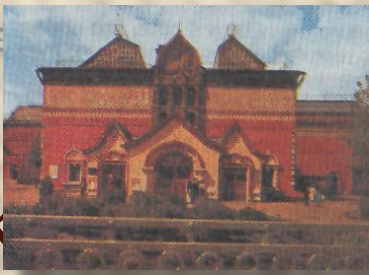
Страшного суда и отражает мысль о

заступничестве и молении святых «за род

человеческий» перед Спасом. В эпоху ордынского

нашествия тема Страшного суда на Руси

понимается как грядущее торжество правды и справедливости

На центральной иконе Деисуса «Спас в Силах» изображен Иисус Христос с раскрытым текстом Евангелия, восседающий на престоле. Обрамляющие Христа красный ромб, голубовато-зеленый овал и красный четырехугольник символизируют славу и «силы», небесные (в овале) и земные (символы четырех евангелистов по углам ромба)

В образе Богоматери подчеркнут емкий монументального характера авный текучий силуэт, нарушаемый акцентированным жестом протянутых в молитве рук.

Все изображение проникнуто кроткой и печальной мольбой, заступничеством «за род человеческий»

**В образе Иоанна Предтечи
внимание заострено на теме
величавой скорби,
«духовного плача»,
по старинному выражению.
Иоанн взывает к покаянию,
о чем гласит крупная надпись
уставом на развернутом
свитке в его руке**

Присутствие в деисусной композиции среди молящихся святых двух фигур архангелов, Михаила и Гавриила, восходит к давней традиции изображения по сторонам центрального образа Иисуса Христа (Спаса) поклоняющихся ему «небесных сил».

В живописи Андрея Рублева образам ангелов придается особое значение.

Во фресковом ансамбле Успенского собора во Владимире многочисленные лики ангелов представляют исключительное по красоте и разнообразию зрелище,

вовлекающее человека в мир возвышенных чувств и настроений. Ангелы на иконах деисуса органично дополняют изображения ангелов, трубящих в небо и землю, свивающих небесный свод, стоящих за апостолами в «Страшном суде», поклоняющихся Богоматери, торжественно сидящей на престоле

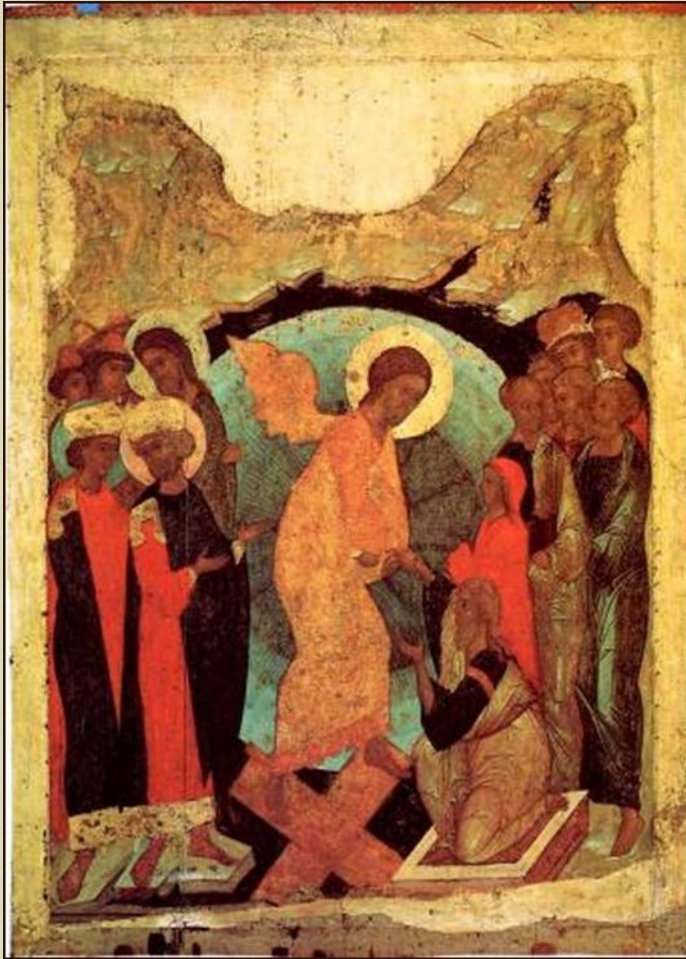

В Третьяковской галерее хранится и самое прославленное произведение Андрея Рублева - знаменитая «Троица». Созданная в расцвете творческих сил, икона является вершиной в искусстве художника. Во времена Андрея Рублева тема Троицы, воплощавшая идею триединого божества (Отца, Сына и Святого Духа), воспринималась как некий символ времени, символ духовного единства, мира, согласия, взаимной любви и смирения, готовности принести себя в жертву ради общего блага. Сергей Радонежский основал недалеко от Москвы монастырь с главным храмом во имя Троицы, твердо веруя, что «взиранием на святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего»

**В Рублевской иконе
внимание сосредоточено
на трех ангелах, их состоянии. Они изображены
восседающими вокруг престола, в центре которого
помещена евхаристическая чаша с головой
жертвенного тельца, символизирующего
новозаветного агнца, то есть Христа.
Смысл этого изображения – жертвенная любовь.**

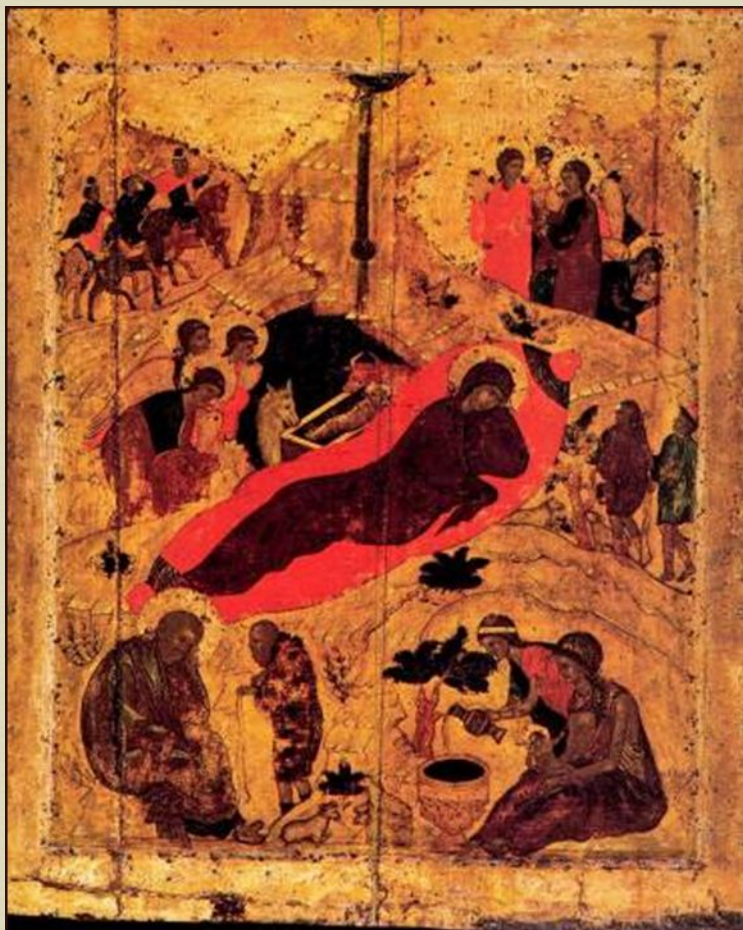

Икона находилась в Троицком соборе Троицкого монастыря, ставшего впоследствии лаврой, до двадцатых годов нашего столетия. За это время икона претерпела ряд поновлений и прописей. В 1904-1905 годах по инициативе И.С.Остроухова, члена Московского археологического общества, известного собирателя икон и попечителя Третьяковской галереи, была предпринята первая основательная расчистка «Троицы» от позднейших записей. Работами руководил известный иконописец и реставратор В.П.Гурьянов. Были сняты основные записи, но оставлены прописи на вставках нового левкаса, и в соответствии с методами тогдашней реставрации сделаны дописи в местах утрат, не искажающие авторскую живопись

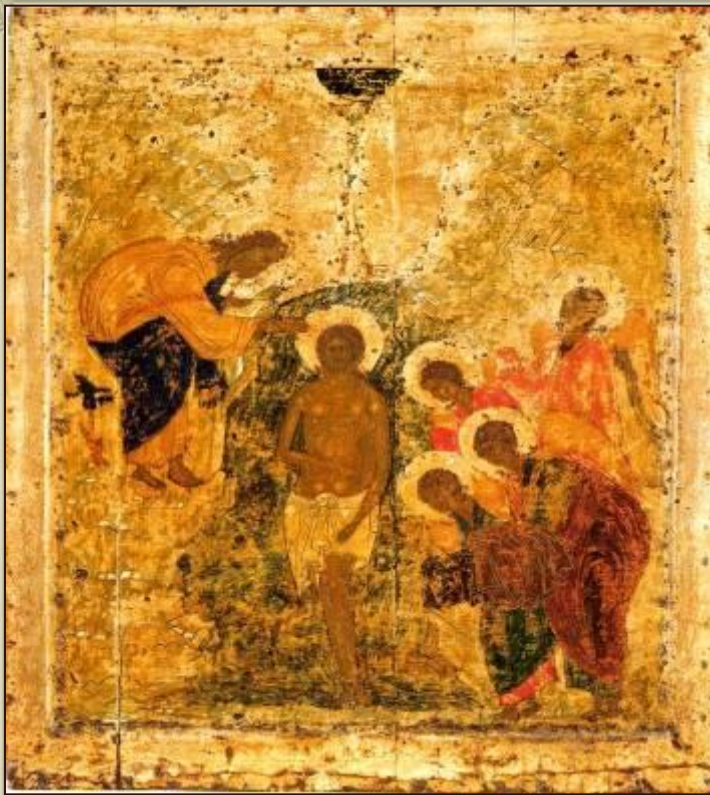

“Троица” рассчитана на дальнюю и ближнюю точки зрения, каждая из которых по-разному раскрывает богатство оттенков, виртуозную работу кисти. Гармония всех элементов формы является художественным выражением основной идеи “Троицы” — самопожертвования как высочайшего состояния духа, созидающего гармонию мира и жизни. В 1405 совместно с Феофаном Греком и Прохором с Городца расписал Благовещенский собор Московского Кремля (фрески не сохранились), а в 1408 с Даниилом Чёрным и др. мастерами — Успенский собор во Владимире (роспись сохранилась частично) и создал иконы для его монументального трехъярусного иконостаса, ставшего важным этапом формирования системы высокого русского иконостаса.

Из фресок Рублева в Успенском соборе наиболее значительна композиция “Страшный суд”, где традиционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества Божественной справедливости. Работы Андрея Рублева во Владимире свидетельствуют, что к тому времени он был зрелым мастером, стоявшим во главе созданной им школы живописи.

Искусствовед М.В. Алпатов писал: "Искусство Рублева - это прежде всего искусство больших мыслей, глубоких чувств, сжатое рамками лаконичных образов-символов, искусство большого духовного содержания", "Андрей Рублев возродил античные принципы композиции, ритма, пропорций, гармонии, опираясь в основном на свою художественную интуицию".

Спас Вседержитель

Андрей Рублев 1410 - 1420-е гг. 158 x 106 см
доска липовая, паволока, левкас, темпера (у иконы "Спас" правая доска сосновая, прибавлена при позднейшей реставрации икона. Центральная часть иконописного лика Иисуса из Звенигорода Москва, Государственная Третьяковская Галерея.

Крещение Господне

Андрей Рублев (?)

первая половина XV века

81 x 62 см

доска липовая, ковчег, неглубокая лужа.

Паволока, левкас, темпера

икона. Праздничный чин

Благовещенский собор Московского Кремля

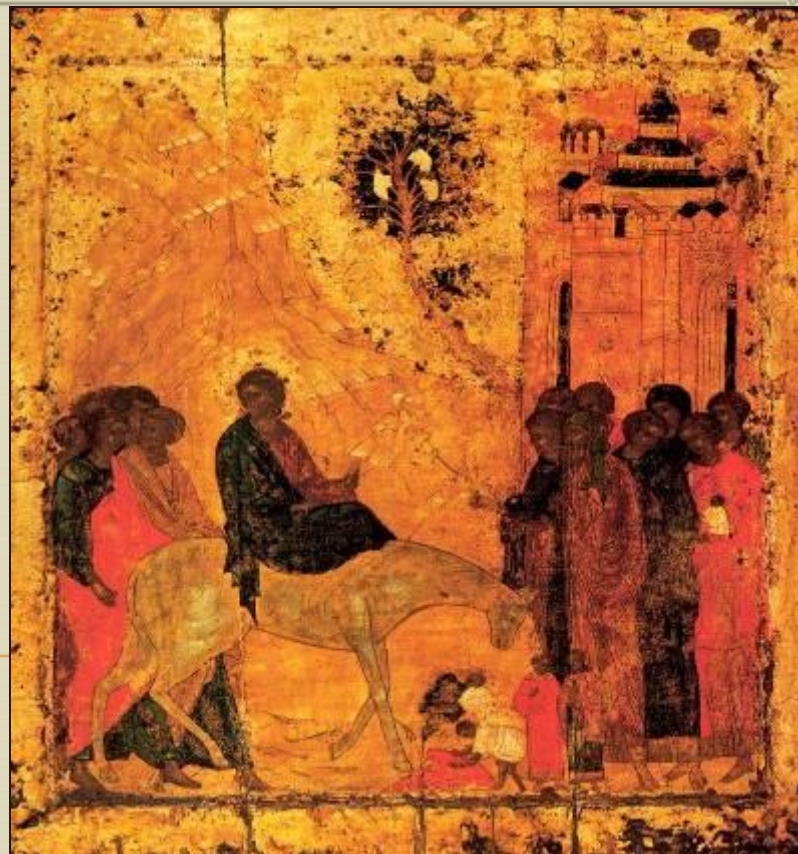
Преображение Господне

Андрей Рублев Московская
школа 1405 г. 80,5 x 61 см доска
липовая, ковчег, неглубокая лузга.
Паволока, левкас, темпера икона.
Праздничный чин Благовещенский
собор Московского Кремля

Вход Господень в Иерусалим

Андрей Рублев 1405 г. 80 х 62,5 см
доска липовая, ковчег,
неглубокая лужа. Паволока,
левкас, темпера икона.
Праздничный чин Благовещенский
собор Московского Кремля

Святой Иоанн Предтеча

Андрей Рублев с помощниками. Тверская школа, 1408 г. 313 x 105 см. доска липовая, паволока, левкас, темпера икона. Деисусный чин, Государственная Третьяковская Галерея

Как писали иконы

Как писали иконы

- Заготовливали и сушили доски.
- Выравнивали поверхность досок топором.
- Скреплялись доски брусочками.

Как писали иконы

- Наклеивался кусок холста.
- Сверху накладывали раствор из клея и мела.
- Сушили раствор.

Как писали иконы

- Полировали поверхность.

Как писали иконы

Делали краску

(темперу)

- Цветные камни скоблили и растирали.
- Смешивали с глиной и водой.

Как писали иконы

Делали краску

- Когда вода испарялась, добавляли в краску яичный желток.

Как писали иконы

- Расписывали иконы.
- Поверх накладывали олифу.
- Сушили иконы на свету.

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

