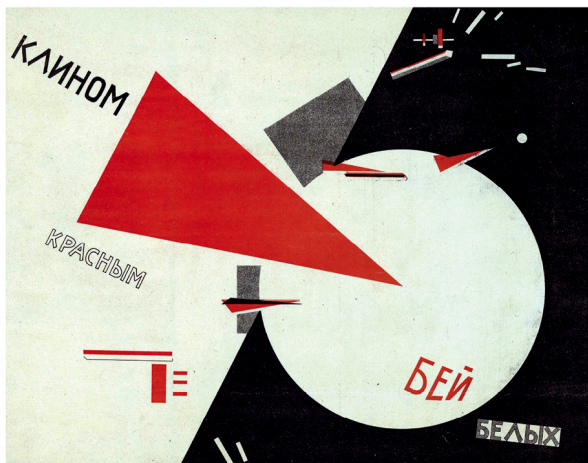

Энциклопедия быстрых знаний

РУССКОЕ ИСКУССТВО

Для тех, кто хочет все успеть

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА 80-Х
РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ, ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ, СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ
НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ
ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ, ЖИВОПИСИ И МУЗЫКИ

Вероника Ганчурина
Русское искусство. Для
тех, кто хочет все успеть
Серия «Энциклопедия быстрых знаний»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44517068

Русское искусство. Для тех, кто хочет все успеть / Автор текста

Вероника Ганчурина: Эксмо; Москва; 2019

ISBN 978-5-04-103203-6

Аннотация

Понятие «искусство» очень широко. От нарисованных неизвестным первобытным мастером животных на стене пещеры до умопомрачительных фантазий Сальвадора Дали, от декора средневековых соборов до современных абстрактных скульптур и авангардных театральных постановок... Эта книга призвана рассказать простым языком о таком масштабном явлении как искусство, восполнить возможные пробелы в знаниях, помочь разобраться в многочисленных стилях, направлениях, шедеврах и техниках и побудить читателя на более глубокое изучение предмета.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

На какие вопросы отвечает эта книга	5
Предисловие	8
Глава I	12
Традиционное и пришлое	13
Храмовая живопись	16
Книжная иллюстрация	22
Глава II	24
Феофан по прозвищу Грек	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Автор текста
Вероника Ганчурина
**Русское искусство. Для
тех, кто хочет все успеть**

В оформлении использован рисунок:

Эль Лисицкий «Клином красным бей белых», 1919—
1920

© Ганчурина В., текст, 2019

© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

На какие вопросы отвечает эта книга

КОГДА РУССКОЕ ИСКУССТВО НАЧАЛО ИСПЫТЫВАТЬ ВИЗАНТИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ?

С принятием христианства, которое пришло именно из Византии.

КТО ИЗ РУССКИХ ИКОНОПИСЦЕВ БЫЛ КАНОНИЗИРОВАН?

Андрей Рублёв был канонизирован Поместным собором Русской православной церкви, посвященном юбилею 1000-летия крещения Руси, 6–9 июня 1988 года в чине преподобных.

ЧТО ТАКОЕ ПАРСУНА?

Парсуна – старое название портрета (от искаженного слова «персона», латинское *persona*, «личность»). В парсуне портретное сходство передается еще пока довольно условно, часто используются атрибуты и подпись. На парсунах изображали царей, князей, военачальников, церковных иерархов.

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛО НУЖНО ПЕНСИОНЕРСТВО?

Пенсионерство – отправка художника за границу для обучения и совершенствования в профессии.

КТО БЫЛ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИНИЦИАТОРОМ ОТКРЫТИЯ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ?

Инициатива организации Академии художеств принадлежала И. И. Шувалову, меценату, куратору Московского университета.

КАКАЯ КАРТИНА СОЗДАВАЛАСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ И ВСЕ ЖЕ НЕ БЫЛА ЗАКОНЧЕНА?

«Явление Христа народу» А. А. Иванова.

КТО ИЗ ХУДОЖНИКОВ СЧИТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПЕРЕДВИЖНИКОВ?

Иван Николаевич Крамской – талантливый художник, организатор, выдающийся художественный критик.

КАКАЯ КАРТИНА СТАЛА САМОЙ ЗНАКОВОЙ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНИКОВ?

«Бурлаки на Волге» – шедевр, не знающий равных, созданный Ильей Репиным в 1873 году.

ЧТО ТАКОЕ «МИР ИСКУССТВА»?

Объединение «Мир искусства» возникло в Петербурге в 1898 году. Начало ему положили вечера в доме крити-

ка Александра Бенуа, посвященные искусству, литературе и музыке. Эти вечера стали сначала событием для культурной общественности, а затем – вехой в истории культуры. Кроме того, общество издавало одноименный журнал.

КАКОЕ ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ СТАЛО АНТИПОДОМ «МИРА ИСКУССТВА»?

«Бубновый валет». Это общество отрицало основополагающие принципы «мирискусников», противопоставив их «эстетству» свою революционность.

ЧТО ТАКОЕ АХРР?

В 1922 году на основе «Товарищества передвижных выставок», которое провело свою последнюю, 47-ю выставку, возникла новая организация. Она получила название Ассоциация художников революционной России, АХРР.

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН «СОЦРЕАЛИЗМ»?

Термин «социалистический реализм» впервые был предложен председателем Оргкомитета Союза писателей СССР И. Гронским в «Литературной газете» 23 мая 1932 года.

СКОЛЬКО ДЕЛЕГАТОВ СОБРАЛ ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ?

Первый Всесоюзный съезд советских художников, состоявшийся в 1957 году, собрал более 7000 делегатов.

Предисловие

В российских «творческих» вузах, к которым относятся, например, консерватория или академия художеств, историю русского искусства проходят отдельным курсом. Зарубежное, главным образом европейское, искусство – это один крупный блок знаний. Русское искусство – другой. Патриотизм? Не только. И даже не столько. Разумеется, студенты, которые собираются стать искусствоведами, должны сначала иметь представление о художественной культуре своей родины, а уже потом, так сказать, расширять угол обзора. Но на одном патриотизме целый учебный курс не построишь, верно? Русское искусство – это, в первую очередь, огромный массив информации.

Государственный русский музей, Санкт-Петербург

Насколько можем мы охватить ретроспективу собственной национальной истории – истории государства Российского, – настолько же глубоко в прошлое можем мы загля-

нать, изучая путь и эволюцию явления, которое мы называем русским изобразительным искусством. Искусствоведение – наука, и, как всякая наука, развивалась она постепенно. В Европе эта дисциплина начинает формироваться в XVIII веке, в России чуть позже, уже в XIX столетии. Это и теория – в первую очередь, попытки дать название тому, что есть искусство вообще. На такие темы писали А. Герцен и В. Белинский. Это и близко прилегающая к теории художественная критика – статьи печатались в тогдашней периодике, здесь потрудились пером В. Стасов и Н. Добролюбов. Но главное, что в XIX веке начинает свое развитие археология. Вообще, впервые всерьез заинтересовался древностями еще Петр I, собиравший коллекцию в Кунсткамере. Однако в середине XIX века Императорской археологической комиссией и ее «дочерними» обществами предпринимаются реальные раскопки – и мир знакомится с древними артефактами.

«Культура любого народа определяет его духовную уникальность. Она проявляет его творческие силы и способности, одновременно являясь достоянием всего человечества»

(Из Декларации прав культуры)

Итак, русское искусство и русская живопись как его частный случай – это действительно много информации. Следующий важный момент: русское искусство и русская живопись самобытны. Да-да, не стоит чураться этого, казалось бы, приевшегося слова! Положение нашей страны – географиче-

ское, историческое и, как следствие, культурное – между восточной и западной цивилизациями, что затрагивает множество аспектов, накладывает отпечаток, дает неповторимую индивидуальность, упоминание которой кажется уже излишним. Однако правда не бывает излишней.

«До чего же мало вошло искусство к нам в жизнь», – сетовал художник и критик Александр Бенуа в своем исследовании истории русской живописи. Актуальны ли эти слова в наши дни? Как бы то ни было, никогда не поздно начать и впустить немного искусства в свою жизнь. Особенно если это наше, родное, национальное искусство.

Глава I

Истоки. IX–XV века

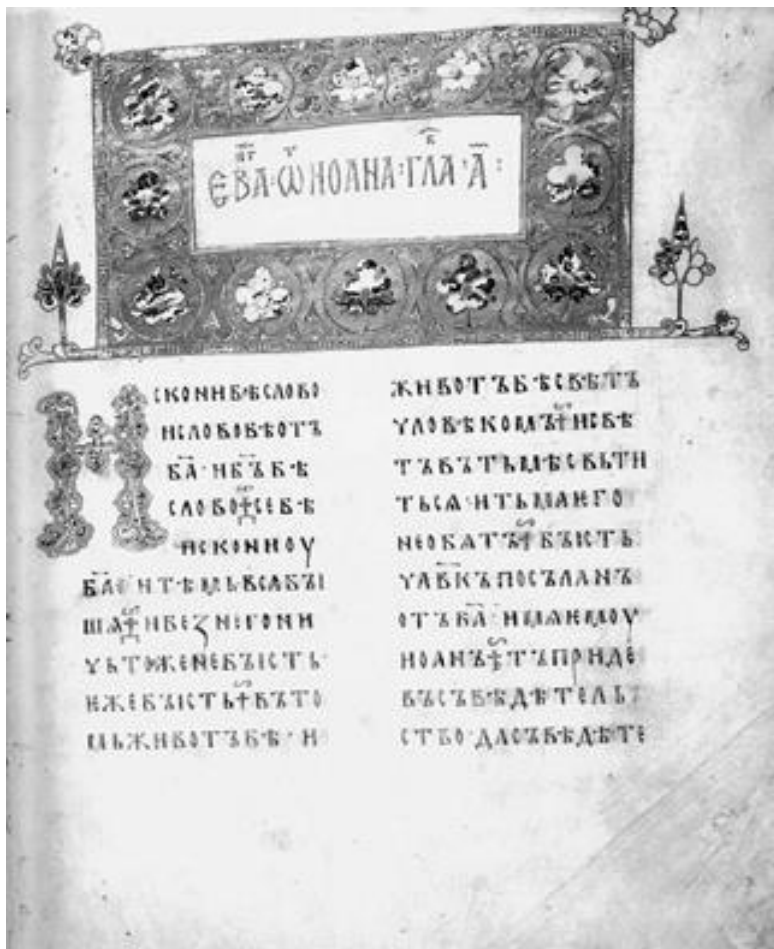
Что красота есть необходимое условие искусства, что без красоты нет и не может быть искусства – это аксиома.

В. Г. Белинский

Начнем с начала. Во времена, когда государство Российское еще не существовало, территории населяли племена восточных славян, а также скифов и сарматов. Славяне вели оседлый образ жизни, в отличие от скифов-кочевников. Хотя Геродот, например, называет скифами и тех и других, отделяя их, однако, от сарматов – иранцев, живших чуть дальше на Восток. Все это было давно, а вот «официальную историю русского искусства» принято вести от так называемого византийского влияния.

Традиционное и пришлое

Что же такое византийское влияние? Говоря просто и понятно, это христианизация. Кульминацией и финалом которой станет крещение Руси в 988 году. Византией называлась вторая половина Римской империи, ее Восточная часть со столицей в Царь-граде. Разделение огромного государства на западную и восточную территории в будущем даст основания для Великой Схизмы (1054 год), после которой появились Римско-католическая и Православная церкви, – но это нескоро. А пока, еще в X веке, заключаются торговые договоры между молодым государством Русь и государством Византийским. Государство Русь было образовано вокруг Киева. Это было объединение славянских племен, таких как поляне и древляне, например, возглавляемых князьями, которые подчинялись «князю князей» – киевскому. В результате этого единства была создана единая народность – древнерусская. Примерно к началу эпохи Средневековья прилагательное «русский» уже вошло в обиход.

Страница Остромирова Евангелия

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ

Искусству, обращенному к духовному в человеке, предшествует акт творчества, имеющий вполне прагматическую цель: насытиться. Как известно, некоторые сохранившиеся до наших дней изображения были частью охотничьего культа: копье, поразившее нарисованного быка, должно было принести своему хозяину удачу при встрече с быком настоящим

Русская культура раннего Средневековья представляла собой причудливое сочетание влияния христианского и языческого. Восприняв христианство, Русь взяла и культурные основы, а также письменность и язык. «Мы взяли из Византии Евангелие и традицию», – считал А. С. Пушкин. Из Болгарии – алфавит Кирилла и Мефодия, которым пользуемся до сих пор.

Произведения древнерусского искусства – а это были архитектурные сооружения, фрески (живопись водяными красками по сырой штукатурке), книжные миниатюры, иконы, скульптура, предметы прикладного искусства – создавали в большинстве случаев безвестные мастера.

Храмовая живопись

Принятие новой религии повлекло за собой строительство множества церквей. К слову, общим местом православной архитектуры является так называемый крестово-купольный храм. Огромный купол поддерживают четыре центральных столба, а подкупольное пространство, таким образом, становится центром храма.

Развитие изобразительного искусства в Киевской Руси тесно связано с христианизацией. В соборах появляются мозаики и фрески – это то, что русские мастера переняли из Византии. Однако они сразу начали традицию немного видоизменять, и не без влияния славянского языческого искусства.

ОБЕРЕЖНАЯ МАГИЯ

Народная вышивка – уже настоящее произведение искусства. Но и она в языческие времена имела практическую ценность. Каждый узор имел особый обережный смысл и должен был помогать в определенные моменты жизни, а также обеспечивать надежную защиту от злых духов. Считалось, что духи могут проникнуть в человека через те участки тела, которые не закрыты одеждой. Чтобы воспрепятствовать потусторонним силам, и делали вышивку на вырезах, подолах и рукавах

До нас дошло не так много подлинных образцов тех старых росписей – мелочи, жемчужины древности, благодаря которым мы можем представить, подключив воображение, то, что существовало много веков назад.

Так, после принятия христианства в Киеве был построен храм Успения Богородицы (989–996). Его другое название – Десятинная церковь, поскольку князь Владимир на ее строительство отдал одну десятую своих доходов, о чем упоминается в «Повести временных лет». Это был первый известный каменный храм на Руси.

Интерьер храма был богато украшен фресками и мозаиками. С древних времен, сквозь череду многократных реконструкций собора, до нас дошел лишь маленький фрагмент фрески – лик святого, только глаза, но этот чудом сохранившийся намек позволяет судить о том, насколько экспрессивной была монументальная живопись того периода.

Через сто лет, в XI веке, была построена София Киевская. Главный собор, где происходили инаугурации князей и митрополитов. Он был воздвигнут уже при сыне князя Владимира Ярославе Мудром в честь божественной мудрости – Софии.

Мозаики и фрески Киевской Софии сохранились пусть и не целиком, но подлинными, и они поражают своей грандиозностью. Храмовая роспись служит не только украшением. Идеальные образы из христианской религии обступают со всех сторон прихожан храма, создавая впечатление, что

святые и Бог пребывают с людьми.

ПРЕКРАСНОЕ В БЫТУ

Резьба по дереву, украшающая наличники и ставни, мебель, предметы быта, известна издревле. Особенно старательно украшались вещи, связанные с религиозными представлениями, причем даже тогда, когда язычество сменилось христианством и многие давние традиции забылись. Так, например, в музеях можно увидеть красиво оформленные прялки. И это не случайно: женщина-пряха в языческой культуре уподоблялась богине, прядущей нить судьбы

Задача храмовой живописи не просто показать, что Небесное и Земное соединяются под сакральными сводами, а создать полное ощущение, веру в то, что они действительно связаны.

Мозаики здесь выполнили греческие мастера и их русские ученики. В куполе в окружении четырех архангелов – хранителей трона Всевышнего – изображен Христос Вседержитель. В простенках между двенадцатью окнами барабана помещены фигуры двенадцати апостолов. В центральной апсиде на ее поверхности изображена Богоматерь Оранта (от лат. *orans* – «молящаяся») с воздетыми вверх руками. Ее фигура достигает почти пяти метров!

Подкупольное пространство и апсиды в храме Святой Софии украшены мозаикой. Для всей остальной части сооружения использовали фреску – более дешевую и доступную

форму живописи, которая в будущем получит большое распространение на Руси. Во фресковой технике в Киевской Софии выполнены многие сцены из жизни Христа, Марии и архангела Михаила, изображения праведников и мучеников и прочее.

Мозаики в соборах были для верующих книгой, по которой они изучали жизнь святых и основные притчи христианского вероучения. Это была целая система наглядного провозглашения идеи, своего рода «Евангелие для неграмотных».

Богоматерь Оранта (Нерушимая Стена). Мозаика в алтаре Софийского собора в Киеве, XI век

Мозаики были простыми, однако красочными. Цвета использовались яркие: например, Богоматерь Оранта облачена в синие одежды и пурпурное с золотой каймой покрывало, на ней красная обувь – все свидетельствует о богатстве палитры в мозаичном наборе.

Искусствоведы считают, что русские изображения святых, по сравнению с византийскими, обладали большей человечностью, их лица отличаются большей эмоциональностью, теплотой.

Книжная иллюстрация

Если мозаики и фрески в храмах предназначались в том числе для «образовательных целей» – рассказать неграмотным основные истории из Священного Писания, то для грамотных создавались рукописные книги, которые представляли собой сложную и изысканную форму визуального искусства.

Их писали на пергаменте и украшали миниатюрными иллюстрациями и буквицами. Древнейшей из сохранившихся русской рукописью считается Остромирово Евангелие, написанное в 1056–1057 годах дьяконом Григорием. Кстати, в данный момент Остромирово Евангелие хранится в Публичной библиотеке Санкт-Петербурга.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Среди многочисленных фресок Софийского собора в Киеве был и групповой портрет большой семьи Ярослава Мудрого. От этой композиции сохранились лишь шесть фигур, представляющих нескольких сыновей и дочерей киевского князя. Центральная часть фрески, изображающая князя с моделью собора в руках и княгиню, была в той части храма, которую разобрали в конце XVII века

Отличительной особенностью дизайна этого Евангелия являются большие красочные заглавные буквы – инициалы.

Их более восьмисот. Иногда они располагаются по несколько на листе. Буквы имеют сложную форму, украшены растительными орнаментами. Каждый из четырех разделов книги должна была открывать миниатюра, расположенная на отдельном листе и изображающая евангелиста. Было исполнено только три композиции, четвертый лист так и остался чистым. Краски миниатюр, изображающих евангелистов, яркие, фигуры и складки одежд прочерчены золотыми линиями. Рисунки евангелистов похожи на фигуры апостолов Софийского собора в Киеве – скорее всего, иллюстратор в качестве «наглядного пособия» пользовался образцами монументальной живописи.

Книги очень ценились на Руси, недаром летописец констатировал: «Великая бывает польза от книжного учения».

Глава II

Must-see Древней Руси. XIV–XVI века

*Икона – не портрет, а прообраз грядущего
храмового человечества.*

Е. Н.Трубецкой

Еще в начале XII века Киев – по-прежнему столица Древней Руси. Однако в качестве идейной альтернативы ему заявляет о себе Новгород – вольный торговый город, который в этот период превращается в республику. Республикой управляет вече – совет, или народное собрание. Новгород представляет собой интереснейший феномен того времени – при скромных размерах он обладал многими чертами современного мегаполиса, в котором произошел небывалый расцвет культуры.

Феофан по прозвищу Грек

В этой благотворной среде творил знаменитый художник, который приехал на Русь из Царьграда. В наши дни о нем знают почти все, кто хотя бы немного интересуется русской живописью, и это, можно сказать, исторически первая суперзвезда в истории русского искусства в целом. Его имя Феофан, а прозвище – Грек, указывает на византийское происхождение.

Про то же въ тѣхъ пѣсняхъ гласитъ
 Пѣснь о шестидесяти годахъ
 и предвѣщаетъ голгофѣ.

Феофан Грек и Симеон Черный расписывают церковь Рождества. Миниатюра Лицевого летописного свода, XVI век

В Новгород живописец прибыл, получив заказ, и в 1378 году расписал церковь Спаса Преображения на Ильине. Из росписей лучше всего сохранились те, что расположены в куполе и барабане. Феофан Грек был мастером ярких эмоциональных изображений, и все его образы, особенно старцев, наделены суровыми и сильными характерами. Творчество Феофана Грека было новаторским и смелым.

Апсида – примыкающий к основному объему пониженный выступ здания, в плане полукруглый, прямоугольный, граненый или усложненный, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом

Увидеть собственными глазами работы настоящей звезды древнерусского искусства совсем нетрудно – достаточно приехать в Новгород, совершить пешую прогулку по старому городу до миниатюрной церквушки Спаса Преображения и купить недорогой входной билет. Росписи Феофана сохранились хоть и фрагментарно, зато достаточно хорошо. Уцелели частично фигура Богоматери, фрагменты евангельских сцен (Крещение, Рождество Христово, Сретение, Проповедь Христа апостолам), на восточной стене – Сошествие Святого Духа, на стенах и арках заметны очертания фигур святых, в куполе – Иисус Пантократор, четыре архангела и четыре

серафима, в простенках барабана – святые праотцы, пророк Илия и Иоанн Предтеча.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.