

УДК 75.03(470)
ББК 85.143(2)
Р89

Русское искусство. 100 шедевров. — Москва : Эксмо, 2015. — 96 с. :
Р89 ил. — (Художник в 100 картинах).

ISBN 978-5-699-82722-0

Русская живопись, безусловно, выделяется в мировом художественном наследии. Будучи исключительно религиозной до XVII века, отечественная живопись всегда откликалась на исторические перемены: обращение к светской живописи при Петре I, зарождение бытовой живописи в XVIII веке, романтизм, реализм и классицизм в XIX, и, конечно, авангард XX столетия. В подарочном издании рассказывается о великих русских живописцах и раскрывается история создания знаменитых полотен выдающихся мастеров.

УДК 75.03(470)
ББК 85.143(2)

ISBN 978-5-699-82722-0

© ООО «Аудиономикс», 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ХУДОЖНИК В 100 КАРТИНАХ

РУССКОЕ ИСКУССТВО.

100 ШЕДЕВРОВ

Авторы-составители *М. Левантович, О. Леоник*

Директор редакции *Е. Капъёв*
Ответственный редактор *Ю. Орлова*
Художественный редактор *Е. Гузнякова*

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 251 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо», 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: international@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел. +7(495) 411-68-59, доб. 2261, 1257.
E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса
«Канц-Эксмо»: Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д.46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. Тел. (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: Филиал ООО ТД «Эксмо» в г. Н. Новгороде, 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского,
д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза», Тел. (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

В Ростове-на-Дону: Филиал ООО «Издательство «Эксмо», пр. Станки, 243А. Тел. (863) 305-09-13/14.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е», Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3. Тел. +7 (383) 289-91-42.

E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

В Киеве: ООО «Форс Украина», 04073, Московский пр-т, д.9. Тел.: +38 (044) 290-99-44.

E-mail: sales@forsukraine.com

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а. Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»
www.fiction.eksmo.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: imarket@eksmo-sale.ru

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 03.08.2015.

Формат 60x84^{1/8}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,2.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-699-82722-0

9 785699 827220 >

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
shop.eksmo.ru
Э К С М О

В электронной форме книги издательства Эксмо вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
Один клик до книги

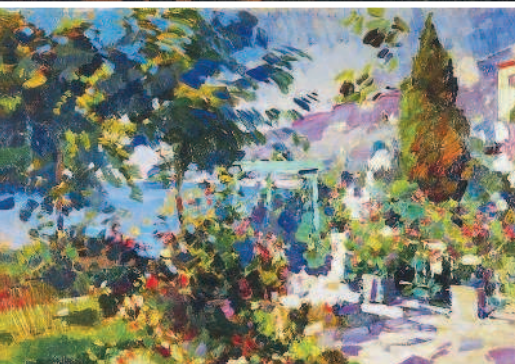
Содержание

Введение	5	Бедная Лиза <i>Орест Адамович Кипренский</i>	29
Донская икона Божией Матери и Успение Богородицы <i>Феофан Грек</i>	6	Итальянский полдень <i>Карл Павлович Брюллов</i>	30
Троица <i>Андрей Рублёв</i>	7	Всадница <i>Карл Павлович Брюллов</i>	31
Спас из Деисусного чина (Звенигородский) <i>Андрей Рублёв</i>	8	Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини <i>Карл Павлович Брюллов</i>	32
Благовещение Устюжское <i>Неизвестный иконописец</i>	9	Последний день Помпеи <i>Карл Павлович Брюллов</i>	33
Похвала Владимирской иконе Божией Матери. Древо государства Российского <i>Симон Фёдорович Ушаков</i>	10	Княжна Тараканова <i>Константин Дмитриевич Флавицкий</i>	34
Богоматерь Елеуса Киккская <i>Симон Фёдорович Ушаков</i>	11	Радуга <i>Иван Константинович Айвазовский</i>	34
Портрет статс-дамы Марии Андреевны Румянцевой <i>Алексей Петрович Антропов</i>	12	Девятый вал <i>Иван Константинович Айвазовский</i>	35
Портрет Петра I <i>Алексей Петрович Антропов</i>	13	Лунная ночь на Днепре <i>Архип Иванович Куинджи</i>	36
Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме <i>Иван Петрович Аргунов</i>	14	Ночное <i>Архип Иванович Куинджи</i>	37
Празднество свадебного договора <i>Михаил Шибанов</i>	15	Притихло <i>Николай Никанорович Дубовской</i>	37
Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия <i>Дмитрий Григорьевич Левицкий</i>	16	Все в прошлом <i>Василий Максимович Максимов</i>	38
Портрет Прокофия Акинфиевича Демидова <i>Дмитрий Григорьевич Левицкий</i>	17	На работу <i>Николай Петрович Богданов-Бельский</i>	39
Портрет графини Урсулы Мнишек <i>Дмитрий Григорьевич Левицкий</i>	18	Новая сказка <i>Николай Петрович Богданов-Бельский</i>	40
Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке <i>Владимир Лукич Боровиковский</i>	19	Тройка (Ученики мастерские везут воду) <i>Василий Григорьевич Перов</i>	41
Портрет Марии Ивановны Лопухиной <i>Владимир Лукич Боровиковский</i>	20	Сцена на могиле <i>Василий Григорьевич Перов</i>	42
Портрет Елены Александровны Нарышкиной <i>Владимир Лукич Боровиковский</i>	21	Портрет Достоевского <i>Василий Григорьевич Перов</i>	43
Прощание Гектора с Андромахой <i>Антон Павлович Лосенко</i>	22	Приезд станового на следствие <i>Василий Григорьевич Перов</i>	44
Портрет Александры Петровны Струйской <i>Фёдор Степанович Рокотов</i>	23	Утопленница <i>Василий Григорьевич Перов</i>	45
Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора <i>Александр Андреевич Иванов</i>	24	Перед венцом <i>Фирс Сергеевич Журавлёв</i>	46
Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения <i>Александр Андреевич Иванов</i>	25	Купеческие поминки <i>Фирс Сергеевич Журавлёв</i>	46
Явление Христа народу (Явление Мессии) <i>Александр Андреевич Иванов</i>	26	Христос в пустыне <i>Иван Николаевич Крамской</i>	47
Молодой садовник <i>Орест Адамович Кипренский</i>	27	Неизвестная <i>Иван Николаевич Крамской</i>	48
Портрет Александра Сергеевича Пушкина <i>Орест Адамович Кипренский</i>	28	Неутешное горе <i>Иван Николаевич Крамской</i>	49
Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова <i>Орест Адамович Кипренский</i>	29	Сватовство майора <i>Павел Андреевич Федотов</i>	50

Свежий кавалер (Утро чиновника, получившего первый крестик) Павел Андреевич Федотов	51
Вдовушка Павел Андреевич Федотов	52
Московский дворик Василий Дмитриевич Поленов	53
Христос и грешница (Кто из вас без греха?) Василий Дмитриевич Поленов	54
Бабушкин сад Василий Дмитриевич Поленов	55
Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе Николай Николаевич Ге	56
Мокрый луг Фёдор Александрович Васильев	57
Март Исаак Ильич Левитан	58
У омута Исаак Ильич Левитан	59
На бульваре Владимир Егорович Маковский	60
Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям Константин Егорович Маковский	61
Болгарские мученицы Константин Егорович Маковский	62
Под венец Константин Егорович Маковский	63
Бурлаки на Волге Илья Ефимович Репин	64
Запорожцы пишут письмо турецкому султану Илья Ефимович Репин	65
Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года Илья Ефимович Репин	66
Не ждали Илья Ефимович Репин	67
Утро стрелецкой казни Василий Иванович Суриков	68
Боярыня Морозова Василий Иванович Суриков	69
Неравный брак Василий Владимирович Пукирев	70
Грачи прилетели Алексей Кондратьевич Саврасов	71
Утро в сосновом лесу Иван Иванович Шишкин, Константин Аполлонович Савицкий	71
Прачки Абрам Ефимович Архипов	72
Девушка с кувшином Абрам Ефимович Архипов	72
Северная идиллия Константин Алексеевич Коровин	73
Гурзуф Константин Алексеевич Коровин	73
Витязь на распутье Виктор Михайлович Васнецов	74
Богатыри Виктор Михайлович Васнецов	75
Сирин и Алконост. Песнь радости и печали Виктор Михайлович Васнецов	75
Три царевны подземного царства Виктор Михайлович Васнецов	76
Видение отроку Варфоломею Михаил Васильевич Нестеров	77
На Руси (Душа народа) Михаил Васильевич Нестеров	78
Царевна-Лебедь Михаил Александрович Врубель	79
Демон (серия картин) Михаил Александрович Врубель	80
Утро Михаил Александрович Врубель	82
Красавица Борис Михайлович Кустодиев	83
Купчиха за чаем Борис Михайлович Кустодиев	84
Портрет Фёдора Шаляпина Борис Михайлович Кустодиев	85
Апофеоз войны Василий Васильевич Верещагин	86
Двери Тимура (Тамерлана) Василий Васильевич Верещагин	87
Торжествуют Василий Васильевич Верещагин	87
Водоем Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов	88
Изумрудное ожерелье Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов	89
Девочка с персиками Валентин Александрович Серов	90
Портрет Иды Рубинштейн Валентин Александрович Серов	91
Дама в голубом Константин Андреевич Сомов	92
Черный супрематический квадрат Казимир Северинович Малевич	93
Спортсмены Казимир Северинович Малевич	93
Купание красного коня Кузьма Сергеевич Петров-Водкин	94
Богоматерь Умиление злых сердец Кузьма Сергеевич Петров-Водкин	95

Введение

Начало развития русской живописи принято относить к началу XI века. Как известно, в конце X столетия Киевская Русь приняла христианство, и по указанию князя Владимира Красное Солнышко стали активно воздвигаться первые храмы. Для украшения интерьеров потребовались иконы, фрески и мозаики — это и были первые художественные произведения русских мастеров. Расцвет данного вида искусства пришелся на XIV–XV века, его ярчайшими представителями считаются Феофан Грек и Андрей Рублёв.

В XVII столетии религиозная живопись постепенно начала отходить на второй план и все больше уступать место светским мотивам. Объектом внимания искусства стал человек, а главенствующим жанром — портрет. В манере письма художников появилась большая изысканность.

Новый этап развития отечественной художественной школы пришелся на XVIII век, когда благодаря Петру I намечилось расширение политических и культурных связей России с дальними странами. Под влиянием западных традиций работы русских мастеров обогатились свежими образами и сюжетами. Поскольку в то время в искусстве лидирующие позиции занимал классицизм, на полотнах чаще можно было встретить античные аллегории и отсылки к библейским историям. Прежнюю значимость сохранял и портрет, только теперь вместо парадного представления модели, художники стремились показать личность. Наиболее известные живописцы той поры — А. П. Антропов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский и др.

Чуть позже в русское искусство начинают проникать идеи романтизма. Художников занимают глубокие чувства и роковые страсти. Все выразительнее и живее становятся сюжеты из жизни аристократов, возникает интерес к народному быту (правда, пока он носит преимущественно идиллический оттенок). Кроме того, постепенно закладываются основы пейзажа как самостоятельного жанра и появляются первые робкие попытки отступить от надуманности академических сюжетов. Русское художественное наследие пополняется работами О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, И. К. Айвазовского и др.

В XIX веке силу набирают реализм и народность. Тогда же совершается поистине знаковая революция: студенты петербургской Императорской Академии художеств, не пожелавшие более писать наскучившие программные работы, организуют Товарищество передвижных художественных выставок. Общепринятые стандарты с их отстраненностью от реальности более не признаются: на новых картинах обличаются нечистые на руку чиновники и купцы, предстают тяжелые будни крестьян и бесчеловечные ужасы войны... Возрастает интерес к национальному, что находит воплощение в изображении ярких сцен из народных сказок и былин, появляются картины лирического русского пейзажа. Бунтари-передвижники, среди которых И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, становятся визитной карточкой русского искусства.

В конце XIX — начале XX века намечается интерес к передаче идеи, а не формы. Символизм, неоклассицизм, модерн оказывают влияние на творчество М. А. Врубеля. Не обходит стороной российских художников и импрессионизм: интерес к этому направлению живописи заметен в картинах В. А. Серова. XX век с его революционными веяниями открывает новые возможности авангардного искусства: стремление довести до абсолюта идею абстракционизма наблюдается в творчестве К. С. Малевича.

Даже опираясь на этот краткий экскурс, можно сделать вывод о том, что русское искусство очень богато и многогранно. Настоящее издание позволит вам насладиться его истинными шедеврами, начиная с древних времен и заканчивая первой половиной XX века.

Донская икона Божией Матери и Успение Богородицы

Феофан Грек

1392 г. Дерево, темпера. 86×68 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

СВЯТАЯ ЗАСТУПНИЦА

Первоначально икона хранилась в Донской области в церкви Благовещения в так называемом Сиротинном городке. Уже с момента своего написания она была очень почитаема, но после битвы на Куликовом поле стала поистине легендарной. Во время сражения, состоявшегося 8 сентября 1380 года в день Рождества Пресвятой Богородицы, святой образ находился в стане русских воинов. После победы казаки подарили его московскому князю Дмитрию Донскому. С тех пор икона стала именоваться Донской и получила широкую известность у православного народа Древней Руси.

Изображенная Богородица считалась защитницей от иноверных врагов. Именно перед ее образом молился Иван Грозный накануне казанского похода, а жители Москвы искали избавления от поступивших к городу войск татарского хана Газы II Герая. Эту же икону патриарх Иов использовал, чтобы благословить Бориса Годунова на царство, а князь Василий Голицын брал ее с собой в крымский поход.

Когда-то данное изображение Богородицы украшал красивый драгоценный оклад. Однако в 1812 году редкие самоцветы и жемчуга вынули солдаты французской армии, а после революции 1917 года исчезли и остальные атрибуты обрамления.

Образ представляет собой один из вариантов иконографического типа «Умиление», где Божия Мать изображалась по пояс с Христом-младенцем в правой руке. Изначальный золотой фон иконы утрачен — нимбы над головой Богородицы и Спасителя не сохранились, но лики и одежды хорошо видны.

Богоматерь словно предвидит судьбу своего сына. Ее раскрытая и удлиненная шея и своеобразная пространственная постановка головы очень напоминают Мадонн итальянской школы иконописи. Однако лицо Девы Марии не печально,

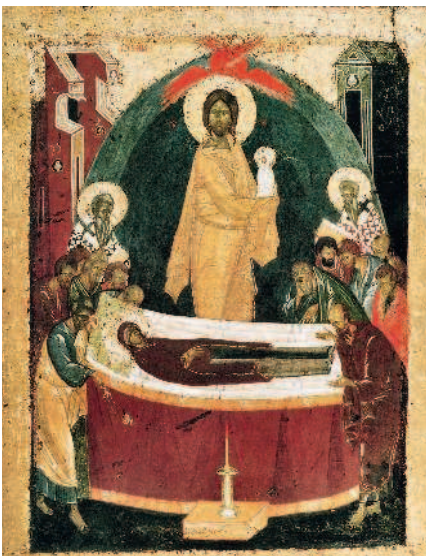

■ Золотая греческая надпись на рукаве Богородицы, скорее всего, стих библейского псалма: «*Вся слава дочери царицы внутрь, рясны златыми одяна, преиспещрена*»

а, скорее, полно внутренней просветленности, что было несвойственно византийским иконам. Автор добивается такого эффекта с помощью умелого применения плавных линий, в которых нет ничего жесткого и стремительного. В расположении глаз и рта заметна ассиметрия: они нарисованы не на параллельных, а как бы на сходящихся осях и немного сдвинуты вправо. И в этом исследователи видят еще одну особенность русского письма. Константинопольские иконописцы той эпохи придерживались строгих канонов и не позволяли себе экспериментировать с формами в угоду большей эмоциональной выразительности.

Еще одна характерная особенность образа — обнаженные до колен ноги Христа, стоящие на левой руке Богородицы, которой та придерживает складки его одежды. Они символизируют принятие Спасителем своей участи.

На оборотной стороне удивительно хорошо сохранилось изображение Успения Богородицы. Умершая Дева Мария нарисована в окружении двенадцати апостолов и двух епископов. На переднем плане расположена свеча, символизирующая угасание жизни. В центре композиции находится Иисус Христос, он значительно выделяется среди остальных персонажей, почти в два раза превышая их по росту. Используемая иконописцем цветовая гамма более темная и драматичная.

■ Крошечная белая фигурка в руках Спасителя — символ бессмертной души Богородицы

Троица

Андрей Рублёв

1425–1427 гг. Дерево, темпера. 141,5×114 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

СИМВОЛ ВЕРЫ

Андрей Рублёв — самый известный мастер московской школы иконописи и почитаемый настолько, что Русская православная церковь даже канонизировала его в лике преподобного. Как звали художника в миру, неизвестно — монашеский постриг он принял под именем Андрей. Прозвище Рублёв, вероятно, произошло от слова «рубель» — так в старину на Руси называли инструмент, который использовали для выколачивания (стирки) и глажки белья.

В число работ знаменитого иконописца входят росписи Благовещенского собора в Московском кремле, которые он делал совместно с Феофаном Греком. Факт сотрудничества с таким именитым мастером свидетельствует о том, что Рублёв был признанным знатоком своего дела. Однако наибольшую известность он получил как автор иконы «Троица».

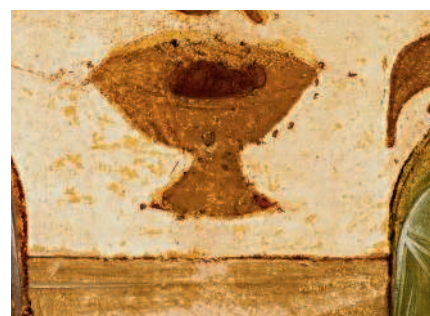
История создания знаменитого образа такова. Настоятель Троице-Сергиева монастыря Никон Радонежский, предчувствуя скорую кончину, спешил украсить стены вновь воздвигнутого Троицкого собора святыми ликами. С этой целью он обратился к двум прославленным иконописцам — Андрею Рублёву и Даниилу Чёрному. Мастерам предстояло не только расписать монастырь, но и создать несколько

самостоятельных изображений для многоярусного иконостаса. Поскольку для работы над фресками требовалось выждать год (здание должно было осесть, чтобы росписям ничто не угрожало), художники приступили к написанию икон. Созданная Рублёвым «Троица» предназначалась для правой стороны Царских врат и впоследствии стала образцом для многочисленных подражаний.

Икона представляет собой изображение задумчивых ангелов, восседающих вокруг стола у жертвенной чаши. Три фигуры образуют нечто наподобие замкнутого круга — символа бесконечности. И хотя у каждого из ангелов своя поза и своя одежда, написаны они однотипно, поэтому кажутся наделенными равным достоинством. Кроме того, каждый из них держит в руках жезл — знак божественной власти.

Изображение дарит ощущение одухотворенности и торжественного покоя. При взгляде на икону не ощущается никакой динамики — только спокойная статичность. Даже контуры и складки одежды выглядят хрупкими и невесомыми. Палитра удивительно гармонична: соединение нежно-голубого, светло-зеленого и золотого цветов действует абсолютно умиротворяюще.

Глубокий смысл этой иконы заключается в духовном единстве и взаимной любви.

■ Стоящая в центре композиции чаша с головой жертвенного тельца в Средние века считалась прообразом святого Грааля, из которого во время Тайной вечери испил Иисус Христос

■ За спиной каждого из ангелов изображен особый символ. Белокаменные палаты — это олицетворение духовного познания, в Псалтыри духовное саморазвитие человека отождествляется с работой зодчего. Дерево — это древо жизни, символ вечности и рая. Гора — знак благородных и высших устремлений человеческой души

Спас из Деисусного чина (Звенигородский)

Андрей Рублёв

Начало XV в. (1410-е гг.). Дерево, темпера. 158×106 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

ВЗГЛЯД, ПРОНИКАЮЩИЙ В ДУШУ

В 1918–1919 годах в Звенигород отправилась экспедиция по поиску исторических ценностей. Она так и могла бы завершиться несущественными находками, если бы один из исследователей, Григорий Осипович Чириков, не догадался заглянуть в заброшенный сарай, стоявший недалеко от Успенского собора на Городке. Среди обычного хлама он обнаружил доску, где из-под копоти и грязи едва просматривался лик Христа. Впоследствии оказалось, что это фрагмент знаменитого Звенигородского чина — уникального ансамбля древнерусской иконной живописи. К сожалению, уцелели лишь три поясные иконы: непосредственно Спаса, архангела Михаила и апостола Павла. В целом же по

традиции образов должно было быть семь.

После реставрации на основе стилистического анализа, проделанного известным русским живописцем Игорем Эммануиловичем Грабарём, было решено, что автором найденных изображений является Андрей Рублёв. Прямых письменных источников, подтверждающих данный факт, нет. Однако предполагается, что заказчиком чина выступил Юрий Звенигородский — крестник преподобного Сергия Радонежского и основатель Троицкого собора (ныне Троице-Сергиева лавра). Более чем вероятно, что Андрей Рублёв, работавший в данном монастыре, и стал исполнителем заказа.

Образ Христа наряду с ликом Богородицы был излюбленным для Рублёва. Изображая его, иконописец всегда отдавал работе все силы, как духовные, так и творческие. Спас из Деисусного чина — ярчайшее свидетельство зрелости таланта художника. Работа отличается значительностью, глубиной и неисчерпаемостью содержания. Именно в этой иконе соединились жизненный опыт Рублёва и глубинное понимание образа, а также блистательно раскрылась живописная манера художника.

Представление Христа на иконах в те времена было жестко канонизировано (тип лица, одежда, надписи имени на фоне). Тем не менее найти две совершенно одинаковые иконы сложно. Как бы ни хотел творец, но его собственная личность всегда накладывает отпечаток, пусть и легкий, на всю работу. Тем более заметным он становится тогда, когда речь идет о таком мастере, как Андрей Рублёв.

На его иконе Иисус Христос предстает в самом расцвете духовных и физических сил. Он выглядит не отрешенным, суровым и всезнающим, а сильным, спокойным, абсолютно живым, внушающим доверие и надежду. Это ярчайшее свидетельство зрелости таланта художника.

Несмотря на частично сохранившийся лик и фигуру, впечатление от образа создается полное и завершённое. Ни один элемент в лике Спасителя не

подчеркнут чрезмерно — все пропорционально и гармонично. Открытая шея слегка повернута, в то время как обрамленное длинными волосами лицо обращено непосредственно к зрителю. Это придает всему образу едва уловимое движение.

Мастер наделяет Христа типично русскими внешними чертами, делая особо выразительными глаза. Небольшие по размеру и слегка суженные, они внимательно и доброжелательно смотрят из-под слегка приподнятых бровей. Ясный, открытый и благодостный взгляд направлен прямо на зрителя. В нем чувствуется желание вникнуть в душу человека, понять и простить его.

Характерной особенностью является и чистота используемой Рублёвым палитры — лик Спасителя прописан исключительно мягкими светлыми тонами. Следует сказать, что в византийских иконах того времени для передачи лица пользовались следующим способом: общий коричнево-зеленый тон сильно разбеливали последующим моделирующим объемом слоем, а на уста, нос и по контуру глазниц наносили пятна яркой киновари. У Рублёва все иначе. Русский мастер использует мягкую светотеневую манеру, так называемую плавь (от слова «плавно»). Тона на иконе положены в несколько слоев, с учетом просвечивания более ярких базовых через светлые верхние. Причем выступающие места на лице Спасителя покрыты не одним, а многочисленными моделирующими мазками. Тонкий слой киновари положен лишь в определенных местах и только по верху. В результате таких тончайших тональных переходов икона обрела небывалый внутренний свет.

Размер иконы, соотносящийся с ростом человека, также выбран не случайно. Во-первых, благодаря этому образ хорошо просматривался из любой части церкви, откуда бы на него не смотрели. Во-вторых, он позволил художнику сосредоточиться на передаче смысла и настроения своей работы, открыто и ясно изобразить внутреннее состояние Христа, уделив большое внимание выражению его лица.

Благовещение Устюжское

Неизвестный иконописец

Начало XII в. (1130–1140-е гг.). Дерево, темпера. 238×168 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО

Эта икона — одна из самых древних в собрании Государственной Третьяковской галереи. Она появилась еще в начале XII века в Великом Новгороде, затем была перевезена в Москву в кремлевский Успенский собор. Устюжской же она стала потому, что ее происхождение ошибочно связывали с Великим Устюгом. Согласно легенде, перед данным образом молился блаженный Прокопий о защите жителей города от гнева Божьего.

Изображенный сюжет заимствован из Евангелия от Луки и повествует о том, как архангел Гавриил приносит Деве Марии радостную весть — она станет матерью Бога. Данная сцена получила широкое распространение в древней иконографии и насчитывает множество вариантов, отличающихся позыми персонажей, наличием дополнительных фигур и атрибутов. Устюжская версия, в свою очередь, также послужила прототипом для создания списков: она исполнялась как на деревянной поверхности, так и на стенах в виде росписи.

Стоящий слева архангел Гавриил правой рукой благословляет Богородицу, в левой у него находится жезл (мерило). Этот атрибут путника выступает символом небесного посланничества. Одно крыло простерто за спиной, другое приподнято в знак приветствия.

Богородица нарисована стоящей у подножия престола с мотком красной пряжи в руках, который намекает на процесс прядения, олицетворяющий «соткание» младенца во чреве матери. Склоненная поза и отсутствие ярких эмоций на лице символизируют покорность божьей воле и смирение. На груди на складках одеяния виднеется образ младенца Иисуса Христа. Он обнажен, что указывает на наличие в нем человеческой природы, набедренная повязка намекает на предстоящее распятие. Отставленный указательный палец правой руки Девы Марии, которым она прикасается к нимбу младенца, образует некое подобие благословляющего жеста.

Вверху иконы располагается еще один образ Христа, на этот раз в зрелом возрасте. Спаситель восседает на престоле в окружении Небесных сил. В левой руке он держит свиток, а из правой испускает луч, направленный в лоно Богоматери.

Оригинальная икона некогда заключалась в драгоценный инкрустированный оклад, который в период войны 1812 года, к сожалению, был безвозвратно утрачен.

■ Младенец Иисус изображен в терракотовом цвете, практически идентичном тому, которым написано одеяние Богоматери. На расстоянии маленький Мессия полностью сливается с Марией

Похвала Владимирской иконе Божией Матери. Древо государства Российского

Симон Фёдорович
Ушаков

1668 г. Дерево, темпера. 105×62 см. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

РОДОСЛОВНАЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

В биографии Симона Ушакова немало пробелов. Известно, что родился он в 1625 или 1626 году, по происхождению был дворянином, имел родственников среди духовенства и монашествующих. О том, где и у кого учился живописи, данных нет. Зато есть сведения, что в 1648 году поступил на службу к государю Алексею Михайловичу Романову в качестве художника. Именно в период его царствования и были созданы самые значительные работы Ушакова.

В середине XVII века Россия уже оправилась от смутных времен и вторжения интервентов. Воцарение династии Романовых ознаменовало новую эпоху для русских земель, экономика упрочилась, а зарубежные контакты существенно расширились. Активно возрождались и художественное искусство, велись активные споры о стиле и качестве православных икон. Ушаков как раз был одним из тех, кто работал над слиянием новых художественных приемов и исконных традиций. Именно в таких условиях и была создана «Похвала...» — уникальная икона, имевшая политическое и государственное значение, которая представляла собой единое отображение истории Руси и Русской православной церкви.

Образ написан для иконостаса церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках, прихожанином которой, скорее всего, и являлся Ушаков. Внизу в центре иконы изображены митрополит Пётр и князь Иван Данилович Калита, с именами которых традиционно связывают возвышение Москвы. Они стоят на фоне заложенного ими Успенского собора, называемого в народе Домом Богородицы, и поливают прорастающее через него дерево. Раскидистые ветви украшают 20 медальонов с ликами московских святых, митрополитов и первого царя из рода Романовых — по 10 с каждой стороны. Изображения расположены сверху вниз, как бы сообразуясь с ростом дерева, с некоторыми отступлениями от хроно-

логической последовательности. В центральной виньетке представлен образ Богоматери Владимирской. Она выступает божественной покровительницей всего царского дома и Москвы. Сплошное заполнение поверхности иконы придает ей особую декоративность и зрелищность.

В верхней части иконы нарисован небосклон, на котором Спаситель передает парящим ангелам венец и ризу, предназначенные Алексею Романовичу (он стоит слева внизу полотна). Таким образом Царь Небесный как бы благословляет на правление царя земного. Надо отметить, что это был едва ли ни первый на Руси опыт изображения на иконе простых мирян — государя и его семьи. Хотя в Европе подобная традиция в церковной живописи уже существовала.

Общая композиция иконы напоминает изображение родословной средневековой сербской династии Неманичей. Впрочем, и это не первоисточник, а еще одно заимствование. Подобное представление генеалогических связей встречается на иконе «Древо Иессеево», где показана родословная Иисуса Христа.

Примечателен и тот факт, что Ушаков всегда оставлял авторскую подпись на собственных работах. Как правило, там указывалась не только дата, но также имя заказчика и место, для которого предназначалась икона. Это говорит

о зарождении личностного самосознания у живописцев и принятии ими некоторой ответственности за созданные произведения. Рассматриваемая икона не стала исключением. В правом нижнем углу на кремлевской стене видна надпись «А писал сии образъ его государевъ зографъ Пимин зовомый Симон Ушаков».

■ За кремлевской стеной слева стоит царь Алексей Михайлович Романов

■ Справа находится первая жена государя Мария Ильинична, урожденная Милославская, с детьми