

XIV

, . XIV « »

.

.

.

Сведения о жизни и творчестве дошли до нас не только благодаря летописным свидетельствам, но и посланию известного книжника, священноинока Троицкого монастыря **Епифания Премудрого**, написанному выдающемуся духовному лицу и его близкому другу **Кириллу Белозерскому**. Однако эти уникальные письменные памятники не содержат четких хронологических сведений; по мнению исследователей, Феофан родился в 1330-1340-х годах, предположительно в столице Византийской империи – Константинополе. Именно благодаря месту своего рождения Феофан и получил на Руси прозвище «Грек». Вероятно, что на Русь он приехал вместе с митрополитом **Киприаном**, и прожил здесь около тридцати лет.

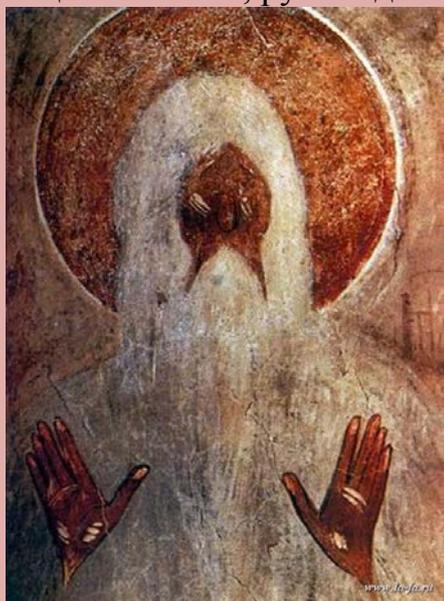
Работы, выполненные Феофаном в Византии, не сохранились. Согласно свидетельству Епифания, им было расписано более сорока каменных церквей в Константинополе, Халкидоне, Галате, Кафе (Феодосии) и в разных городах на Русской земле.

Письмо Епифания Премудрого уникально тем, что раскрывает принцип работы мастера, повествует о характере и методе его работы, а также дает представление о манере общения, мировоззрении, личностных качествах титана русского Средневековья: *«Когда он все это изображал или писал, никто не видел, чтобы он когда-либо взирал на образцы, как делают некоторые наши иконописцы, которые в недоумении постоянно всматриваются, глядя туда и сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на образцы. Он же, казалось, руками пишет роспись, а сам беспрестанно ходит, беседует с проходящими и умом обдумывает высокое и мудрое, чувственными же очами разумными разумную видит доброту. Сколько бы с ним кто ни беседовал, не мог не подивиться его разуму, его иносказаниям, и его хитростному **строению**».*

Какие художественные произведения, отразившие образ Феофана Грека, вы можете припомнить?

Фрески Феофана Грека отличаются особенной экспрессией и ни на что непохожей выразительностью. Острая характерность образов кисти Феофана и их некая тревожность явились результатом смешения духовного влияния искусства позднепалеологовского времени и творческой самобытности художника. Его фрески написаны легко и быстро, почти монохромно и без подробной проработки мелких деталей.

Палитра, использованная Феофаном во фресковых росписях, крайне сдержана – это красная и желтая охры, черный и белый цвета – она словно отклик на суровую историческую обстановку в XIV веке на Русской земле, словно сосредоточенное и горячее моление аскета-подвижника. На монохромной живописи яркие пробела создают ощущение мистических вспышек, резко выявляющих и подчеркивающих наиболее значительные акценты ликов, рук и одеяний на изображениях святых.

. 153. Феофан Грек. Макарий Египетский. Фрагмент фрески церкви Спаса на Ильине-улице в Новгороде.

Эти знаменитые феофановские « » со всей силой убедительности передают идею о нетварном божественном свете, учение о котором как раз в перовой половине XIV веке выразилось в трудах византийского богослова Григория Паламы. Действительно, свет во фресках Феофана имеет отличные от земного, обычного света качества: он словно пронизывает материю насквозь, вырываясь яркими вспышками, и преобразует земные формы в новое, одухотворенное состояние.

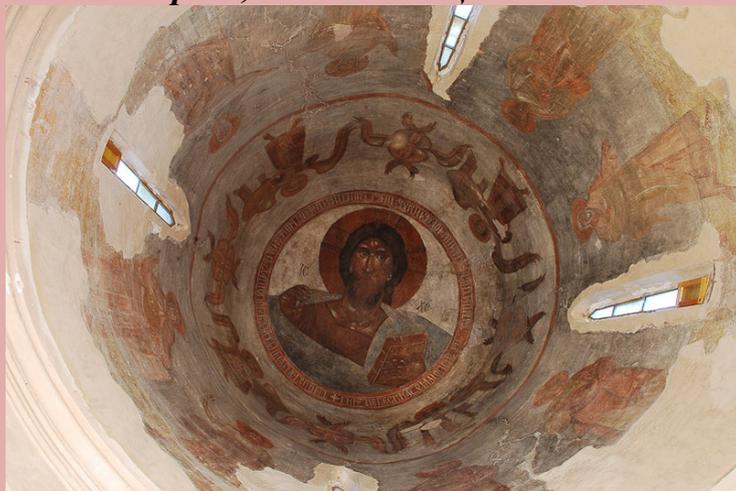
А какие чувства у вас вызывает живописная манера Феофана Грека?

Из документально известных работ греческого мастера до нас дошли лишь росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде, датируемые 1378 годом.

. 154. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Новгород.

Из живописи церкви на Ильине сохранились лишь некоторые, но очень значительные фрагменты. В центральном куполе написан образ Пантократора (Вседержителя) – Господа Иисуса Христа с запечатленным Евангелием в руке, обрамленный надписью, цитирующей Псалтирь: *«С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне» (Пс. 101).*

. 155. Вседержитель. Купол и световой барабан. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, 1378 г.

Это изречение призвано подчеркнуть милосердие Всесильного Бога и Его близость к грешным людям. Чуть ниже зеркала купола написаны образы четырех архангелов и четырех шестокрылатых серафимов, чьи разведенные крылья соприкасаются своими концами, создавая ощущение мощного духовного щита.

Лучше всего сохранились фрески на хорах церкви – в приделе в честь Святой Троицы. В верхней части восточной стены находится образ **Ветхозаветной Троицы**:
восседают за столом-трапезой, им, как хозяева, прислуживают (его фигура не сохранилась) и .

. 156. Троица. Фреска Троицкого придела церкви Спаса Преображения на Ильине улице, Новгород, 1378 г.

На опорных столбах и стенах написаны образы святых – отшельников, совершавших свой подвиг необычным образом – они заточали себя на высоких столпах, где проводили время в безмолвии и молитве, максимально ограничивая себя в элементарных потребностях человеческого организма. Каждый из образов этих святых отшельников написан Феофаном Греком с острой индивидуальной характеристикой. Например, образ святого

(жил в VII веке), проведшего пятьдесят три года на башне-столпе, особенно выразителен.

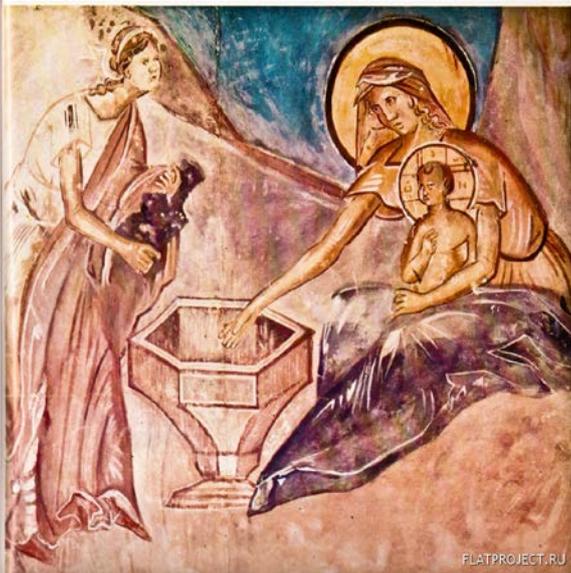

. 157. Алипий Столпник и Макарий Египетский. Фрески Церкви Спаса на Ильине улице, Новгород, 1378 г.

Как говорится в житии, . еще при жизни источал божественный свет: он вместе со своей башней преобразался в огненный столб, восходящий от земли к небесам. Живопись Феофана Грека дает убедительное представление об этом нетварном духовном свете: фигура святого, написанная земляными красками – охрами, широко и резко высветлена яркими белильными мазками, а белые волосы на голове и длинная борода как бы отсвечивают это яркое внутренне горение, становясь сотканными из света.

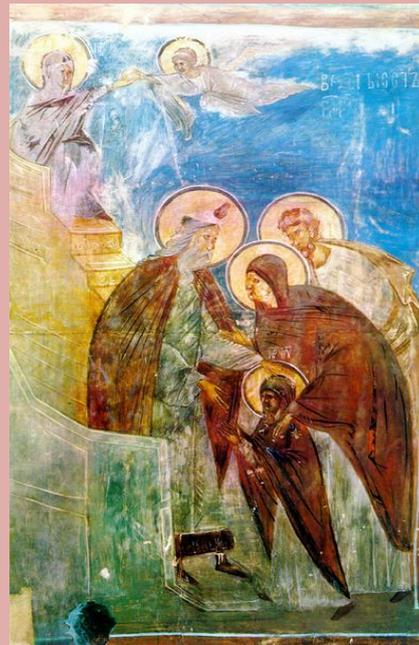
19

Феофан Грек очень сильно повлиял на новгородское искусство. Живопись церквей

. 158. Рождество (фрагмент)

Фрески церкви Успения на Волотовом поле, Новгород.

**Введение Богородицы
во храм (фрагмент)**

во многом схожа с творческой манерой греческого мастера: свободным мазком, принципом построения композиций, палитрой, и, конечно же, общим динамично-тревожным строем композиций.

. 158. Сошествие во ад. Фреска Церкви Феодора Стратилата на Ручью, Новгород, XIV век.

Вероятно, около 1390 года Феофан переехал в Москву, где расписал Кремлевские соборы:

(1395, вместе с Семеоном Черным),
(1399) и (1405). Из этих работ сохранился

« » впоследствии стала классической для церковного русского искусства, однако здесь этот образ стал центральным впервые.

. 159. Спас в Силах. Икона из деисусного чина Благовещенского храма Московского кремля.

В отличие от фресковой росписи иконные образы Феофана не столь экспрессивны, движения и позы спокойны и статичны. Однако внутренняя динамика проявляется в свечении ликом и колорите.

. 160. Архангел Михаил. Икона из деисусного чина Благовещенского собора Московского кремля. Конец XIV века.

Каждый лик ярко индивидуален, почти портретен. Иконы деисусного чина написаны кистью виртуоза, с использованием сложных и разнообразных технических приемов.

Икона
для Преображенского собора в Переславле-Залесском.

была написана

20

. 161. Икона Преображения
Господня. Около 1403 г.

Икона отличается незаурядным мастерством исполнения, а иконографически полностью отвечает лучшим византийским образцам. Основную сцену композиции «
» с фигурой
, беседующего на
горе Фавор с пророками
, и падающими ниц от страха и
трепета апостолами
,
и
, дополняют сцены
восхождения на Фаворскую гору и схождения с нее Иисуса с учениками. Исполненные в меньшем масштабе, они обозначают иное пространственно-временное действие, которое необходимо для понимания важности человеческих усилий для стяжания Божественной благодати.

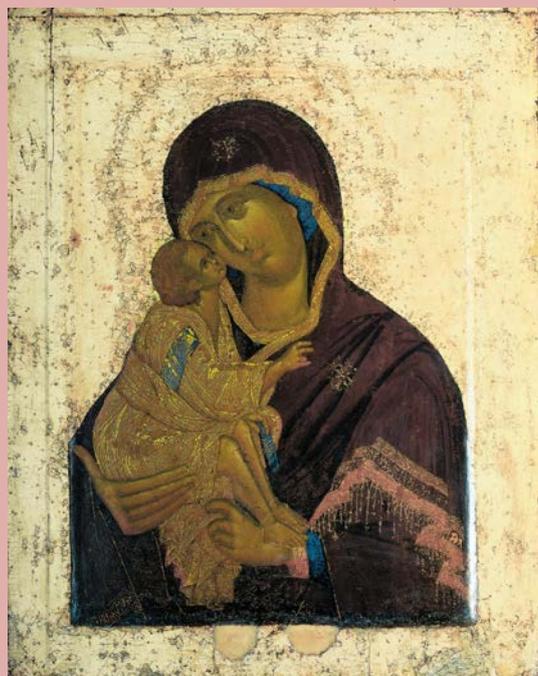
Особенно выразительно в иконе написаны фигуры упавших от страха и трепета ниц
, изображенных в нижней части иконы. Их лики, позы и мимика выражают разные эмоциональные состояния. не решается взглянуть на Христа, ризы и лицо которого стали белы, как снег.

оборачивается и в изумлении созерцает чудо. , пригнувшись дугой к земле, в страхе закрыл лицо рукой. Апостолы еще не полностью духовно созрели, чтобы воспринять открывшееся им дивное явление.

Примечательно, что вся живописная структура иконы становится светоносной: Феофан не просто обозначает божественное сияние классической мандорлой и белыми одеяниями Спасителя, но широкими мазками кладет яркие высветления на горки – ,

В этой иконе учение о фаворском свете, мистическое направление исихазма, призывающего к духовному преображению путем глубокого внутреннего очищения и непрестанной молитвы, находят самое прямолинейное смысловое воплощение.

Важное место в культурной и духовной жизни России занимает

. 162. Донская икона Богоматери.
Около 1392 года.

По своему типу она выносная, следовательно, небольшая по размеру, а также двусторонняя, на обратной стороне написан образ Успения Богоматери. Икона была почитаемым запрестольным образом

, построенного накануне Куликовской битвы московским князем Дмитрием Иоановичем в 1380 году. Во время правления Ивана IV Грозного, церковь и главный ее образ иконы «Богоматерь Умиление» в честь знаменитой победы над татарами стали именоваться Донскими, как и доблестный князь.

Известно, что с этим образом Иван Грозный совершил поход на Казань. Как чудотворная, икона была перенесена по царскому указу в Благовещенский собор Московского Кремля. В память о чуде от иконы в избавлении от

нашествия крымского хана Казы-Гирея в столице был воздвигнут (1591 год).

Донская икона Богоматери считается новым типом «Умиления». По иконографии образ близок Владимирской иконе Богоматери, но все же отличается некоторыми деталями. Младенец изображен с согнутыми и обнаженными ниже колен ножками. Своеобразен жест правой руки Богородицы, словно поддерживающий ступни Богомладенца. Лики изображены в состоянии мягкой задумчивости и объединены умиленным жестом склоненных друг к другу голов.

На оборотной стороне Донской иконы написано

. **163.** Икона Успения Богоматери. Около 1392 года.

Образ написан в темных сдержанных тонах, композиция траурно-статична. Традиционные изображения палат словно кулисы обрамляют скорбное действие. Изображение Христа, принимающего душу Своей Пречистой Матери, благодаря масштабу фигуры и яркому контрасту золотых одеяний с окружающей землянистой гаммой, является ярким акцентом композиции. Икона написана широко, и, можно сказать, монументально. Подобная живописная свободная манера более характерна для стеновых росписей, и выдает мастера, писавшего быстро и уверенно.

Предполагают, что Феофан умер между 1405 и 1415 годами, вероятно, в Москве. Однако существует мнение, что после 1405 года он возвратился к себе на родину.

22

« ».