5. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО (IX—XVII вв.)

Древнерусское искусство - создание коллективного многоликого гения народной традиции.

Н. А. Дмитриева

Более семисот лет охватывает период древнерусской художествен­ной культуры. Истоки ее восходит к жизни восточнославянских племен докиевского периода. Через многообразие культурных явлений и форм просматриваются и общие черты: сильное влия­ние религии (христианско-языческое двоеверие), традиционность и замкнутость (локальность), а также преимущественное следо­вание канону и анонимность (имперсональность).

Искусство Древней Руси включает в себя искусство Киевской державы, мощного Владимиро-Суздальского княжества, Новго­родской боярской республики и искусство Москвы, возглавившей борьбу за объединение страны после тяжких испытаний монго­ло-татарского нашествия.

Древнерусское государство — наша национальная гордость, яркое воплощение идеалов русского народа. Стремление к ду­шевной чистоте и способность к состраданию, стойкость и бога­тырский размах, любовь к родной земле, трудолюбие, терпимость и восприимчивость — эти лучшие черты национального характе­ра питали великие творения древнерусского искусства.

Правдивость и искренность, тяга к гармонии и единению с народной жизнью, с родной природой, особенная сердечность и задушевность, глубинное проникновение в человека и его пред­назначение составляют самобытный вклад древнерусских масте­ров в сокровищницу общечеловеческих ценностей.

Русь домонгольская (IX — начало XII вв.)

Образование древнерусского государства — Киевская Русь — завершилось к IX веку. Одно из крупнейших государств средне­вековой Европы — Русь—исторически представляло собой зону политических, торговых и культурных контактов между Скандинавией и Византией, Западной Европой и Арабским Востоком и творчески усваивала влияние извне, опираясь на собственную культуру, сложившуюся в эпоху язычества.

Неизвестный русский автор «Слова об идолах» (XII в.) выде­лил три этапа развития славянского язычества. На первом сла­вяне «клали требы (жертвы) упырям и берегиням, злым и доб­рым духам, управлявшим стихиями. На втором этапе поклоня­лись древнейшему земледельческому божеству Вселенной Роду и рожаницам, божествам благополучия и плодородия. Праздник Рода и рожаниц — это праздник урожая. Род давал жизнь все­му живому и стал источником корневых понятий: народ, приро­да, родня, родина... На третьем этапе сложился государственный культ княжеско-дружинного бога войны Перуна, ранее почитав­шегося богом грозы, а Род стал покровителем семьи, дома».

Среди важнейших божеств в доперуново время — Сварог (бог неба и небесного огня), его сыновья — Сварожич (бог зем­ного огня) и Даждьбог (бог солнца и света, податель всех благ), среди солярных богов (солнечных) — Коляда, Купало, Ярило, позднее — Хорс. Стрибог почитался богом воздушных стихий, а Велес (Волос) — покровителем скота и богатства. Культ Велеса был распространен во всех славянских землях, его именем кля­лась вся Русь. В дружинной среде Велеса считали покровителем искусства — музыки и песен; недаром в «Слове о полку Игореве» легендарный певец Боян назван велесовым внуком.

Местом отправления культа служили капища, требища, хра­мы, в которых волхвы (жрецы) молились, совершая обряды, и приносили богам жертвы.

Духовные устремления наших предков ярче всего проявились в культе природы, глубоко поэтическом и развитом. Жизнь древ­него славянина подчинялась календарно-земледельческому кру­гу и сопровождалась торжественными празднествами. Новый год славяне начинали с марта, когда, по преданию, светлые боги приступали к созданию своего благодатного царства, был сотво­рен мир и первый человек. Масленица и закликание весны, се­мик, или русальная неделя, летний праздник Ивана Купалы, зимний Коляды и т. д. сопровождались обрядовыми игрищами с хоровыми песнями и плясками. Именно в фольклоре и декора­тивно-прикладном народном искусстве сохранилась более всего художественная культура древних славян, веками питавшая и музыкальную культуру, и русскую словесность. Ведь с языческим прошлым связано рождение и сказок, и былинного эпоса.

Художественная культура славянских племен, а также антич­ного и скифского Причерноморья способствовала созданию само­бытной культуры средневековой Руси. С другой стороны, она формировалась в процессе творческого восприятия христианской культуры византийского образца.

Насаждаемый сверху переход от языческого многобожия (по­литеизма) с его первобытным равенством к единобожию (моно­теизму) христианской религии, освящавшей централизованную власть и социальное неравенство, продолжался веками. Христи­анство на Руси утверждалось иногда силой, но чаще оно при­спосабливалось к языческому мировоззрению.

Согласно летописи, в 980 г. киевский князь Владимир Святославич, увидев «заблуждения язычества», совершил второе, решающее (после принятия христианства киевскими князьями Аскольдом и Диром еще в 860-е гг.) Крещение Руси. Выбор веры, по преданию, носил эстетический характер: послов Владимира потрясли красота, величие и великолепие византийского богослужения.

С принятием христианства начинается формирование офи­циальной, государственной культуры и сложный процесс взаимо­действия ее с народной культурой.

Принятие православия, допускающего богослужение на на­циональных языках, способствовало распространению письмен­ности, а также формированию древнерусской литературы, ее пи­тали как устное народное творчество, так и переводная литера­тура Греции, Египта, Иудеи и Сирии. Среди литературных жанров выделяются летописи («Повесть времен ных лет» монаха Киево-Печерского монастыря Нестора), жития святых («Житие преподобного Феодосия Печорского» Нестора), поучения (Вла­димира Мономаха) и «хождения» (игумен Даниил о паломничестве в Па­лестину). Уцелело немного литературных памятников Киевской Руси, но они свидетельствуют о гражданственности, патриотизме, благородстве образов реальных исторических лиц и событий.

В целом искусству раннего средневековья, домонгольской по­ры, присуща такая отличительная черта как монументальность форм. Особое место занимает архитектура. Усваивая византий­скую крестово-купольную форму храма, русские мастера исполь­зовали также традицию деревянного зодчества — многоглавие.

Первый, упомянутый в летописи, известный каменный храм Киевской Руси — храм Успения Богородицы, или Десятинная церковь — огромное 25-главое шестистолпное сооружение. Вокруг него располагались княже­ский дворец, хоромы дружины и городской знати. Во время нашествия церковь была разрушена.

Самый известный из памятников — София Киевская. Этот главный собор, построенный при Ярославе Мудром, представляет собой пятинефный, пятиапсидный, 13-купольный храм. Интерьер богат и живописен. По об­разцу Софии Киевской возводили Софийские соборы в Новгороде и По­лоцке. Хотя каменное строительство велось на Руси X—XI вв. в основном византийскими зодчими, эти постройки отличались от византийских многоглавием, пирамидальностью и новыми строительными материалами.

Живопись Киевской Руси также представлена монументаль­ными формами — мозаикой и фреской. Систему росписи храмов русские мастера восприняли от византийцев, внеся и националь­ные черты. Живописный канон представляет собой «евангелие для неграмотных». Мозаики покрывали центральный купол, подкупольное пространство (Христос Вседержитель в центральном куполе и Богоматерь Оранта в алтарной апсиде). Остальная часть храма украшена фресками (сцены из жизни Христа, Бого­матери, проповедников, мучеников и др.). Уникальны светские фрески. Например, два групповых портрета Ярослава Мудрого с семьей, фигуры скоморохов, музыкантов и т. п.

В XI в. время первого расцвета переживает иконопись. Было создано множество произведений этого вида станковой живопи­си. Сохранилось имя знаменитого иконописца Алимпия Печерского, ему приписывают создание иконы Оранты Ярославской, или Великой Панагии. Иконы почитали как видимый символ не­видимого мира. По приданию, древнейшие иконы явились чудес­ным образом («Спас Нерукотворный») либо написаны с натуры (Богородица евангелиста Луки).

Церковь требовала соблюдения иконописного канона. Услов­ность письма: плоскостность, удлиненность фигур, обратная перспектива и вневременность, золотой фон как символ боже­ственного света — подчеркивали возвышенную духовность обра­зов. Богословие в образах, красках, жестах, надписях и текстах — таково предназначение иконы. Чтобы следовать иконографическо­му канону, мастера пользовались иконописными подлинниками, а также толковыми (словесное описание сюжета) и лицевыми прорисями.

Расцвет культуры домонгольской Руси (XII — начало XIII вв.)

После распада Киевского государства образовался ряд само­стоятельных княжеств — Владимиро-Суздальское, Новгородская республика и др.; единый историко-культурный процесс разде­лился на несколько потоков, но сохранилось исконное духовное единство Руси.

В это время родилось великое «Слово о полку Игореве» и «Моление Даниила Заточника». Архитектура отличается умень­шением объемов и упрощением конфигурации каменных зданий. В Новгороде сложился собственный тип храма. Торговому городу была чужда киевская изысканная роскошь. Традиционной становится небольшая кубической, формы одноглавая церковь с одной или. тремя апсидами без резного декора, т. к. местный ка­мень плохо поддавался резьбе (церковь Спаса на Нередице).

Во Владимиро – Суздальском княжестве особенно активно каменное строи­тельство велась при Андрее Боголюбском. Знаменит Успенский собор — величественный пятиглавый храм, украшенный резным аркатурным поя­сом — дом Богоматери. А при впадении Нерли в Клязьму, на высоком искусственном холме вознеслась церковь Покрова, памятник мировой архи­тектуры. Посвященный новому празднику богородичного цикла, этот храм, по преданию, построил князь Андрей Боголюбский, печалясь о смерти сы­на Изяслава. Одноглавая церковь Покрова поражает гармонией пропорций и поэтичностью образа, устремленностью к небу.

С закатом Киевской державы отошло в прошлое и дорого­стоящее искусство мозаики, или «мерцающей» живописи.

В это время на Руси появляется икона «Богоматерь Умиле­ние» из Византии, получившая название «Владимирская Богоматерь», (ГТГ), именно для нее строили Успенский собор во Вла­димире. Драматическая судьба иконы и удивительная красота и проникновенность сделали ее одной из самых прославленных на Руси.

Новгородская школа этого периода может быть представлена иконами византийско-киевской традиции. Это «Спас Нерукотвор­ный» (ГТГ). На русских воинских хоругвях изображали именно этот образ Христа-триумфатора. Монументальна икона «Устюж­ское благовещение» (ГРМ). Широко известна и икона «Ангел златые власы» (ГРМ). Суровость и внушительность образов, со­четание контрастных цветов, укрупнение форм — отличительные черты новгородской школы.

На самом высоком уровне развитие древнерусской культуры было прервано монголо-татарским нашествием.

Русская культура второй половины XIII—XV вв.

Если время с 1240 г. до середины XIV в. отмечено заметным упадком во всех областях культуры в связи с нашествием и вторжением западных феодалов (немецких, тверских, датских, венгерских, литовских и польских), то период со 2-й половины XIV в. до конца XV в. являет собой подъем национального само­сознания, стремление к объединению русских земель во главе с Москвой. Разгром Византии и установление на Балканах турец­кого владычества усилили значение Московской Руси как центра православия.

Борьба против монголо-татар стала главной темой фольклора в былинах и новом жанре исторической песни (например, об Авдотье-Рязаночке, возглавившей строительство новой Рязани). Ведущим жанром в литературе, становится воинская повесть («Слово о погибели земли русской», « Повесть о разорении Ряза­ни Батыем»), а позже возникают исторические произведения о победе над татарами («Сказание о Мамаевом побоище», лето­писная повесть о Куликовской битве, «Задонщина», близкая «Сло­ву о полку Игореве»).

Самостоятельное развитие новгородского зодчества привело к созданию простого и конструктивно ясного, классического типа одноглавого храма с богатым наружным декором (церковь Фе­дора Стратилата, Спасо-Преображения па Ильине), аналога ему нет в архитектуре других стран.

В Пскове развивалось в основном оборонное зодчество. Кре­пость Изборск — одно из крупнейших сооружений Древней Руси. XV в. — время бурного развития Псковской архитектуры, было возведено 22 церкви.

В «послекуликовский» период каменное строительство и в Московском княжестве приобретает большой размах. Строились церкви в Москве, Коломне, Звенигороде, Можайске, Дмитрове, Раннемосковское зодчество создало новый тип одноглавого храма башнеобразной конструкции на высоком цоколе, со сложным верхом, увенчанным ярусами килевидных закомар и кокошников, с куполом на высоком барабане и системой лестниц к перспек­тивным порталам (Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, Спасский собор Спасо-Андронникова монастыря в Москве).

Длительная изоляция Руси от Византии и разобщенность русских земель подтолкнули формирование в XIII в. новгород­ской и ростовской школ живописи, а в XV .в. — тверской, псков­ской, московской и вологодской. Более всего сохранились новго­родские памятники. Своеобразным «бунтом» против византийской традиции стали краснофонные иконы («Святые Иоанн Лествичник, Георгий и Власий», ГРМ). От парадного искусства в них яр­кие краски, орнаментальность, графическое построение формы («Никола Липенский», Новгородский музей).

В XV в. монументальная фресковая живопись Новгорода пе­реживает расцвет. Огромное влияние оказал на нее великий византиец Феофан Грек. В 1378 г. он расписал церковь Спаса па Ильине.

В куполе — Христос Пантократор (Вседержитель), и барабане — про роки, в апсиде - причащение (евхаристия) и святители. Живописная ма нера Ф. Грека отливается мощью и смелостью: широкие удары кисти, уверенно положенные блики (как знаки божественной энергии), преоблада­ние красно - коричневых и желтых охр - все выразительные средства на-правлены на воплощение страстного духовного горения.

К числу оригинальных икон относится новгородское «Отече­ство», трактуюшее Троицу не в виде трех ангелов Бог отец — это убеленный сединами старец на престоле, Бог-сын — отрок, Дух святой — голубь. Такая конкретная форма понадобилась для борьбы с ересью, отвергавшей догмат Святой Троицы. В XV в. появляется новый тип двух-трехчастной иконы, воспри­нимающейся как историческая картина («Чудо от иконы Знаме­ния пресвятой Богородицы» пли «Битва новгородцев с суздальцами»).

Московская живопись по размаху и разветвленности в XIV-— XV вв. не знала себе равных. Ко времени переезда Ф. Грека в Москву здесь сложилась самобытная художественная традиция. Московские мастера учатся у Феофана, но не подражают ему. Под руководством греческого мастера были расписаны церковь Успения Богородицы, Архангельский и Благовещенский собор Московского Кремля. Лучшая из сохранившихся икон круга Феофана — «Богоматерь Донская» из Успенского собора Колом­ны с «Успением Богородицы» на обороте (ГТГ).

В работе над созданием иконостаса Кремлевского Благове­щенского собора встретились Феофан Грек и Андрей Рублев — величайший художник Древней Руси. Высокий иконостас — это русское национальное явление, в его становлении сыграли боль­шую роль эти выдающиеся иконописцы.

Полнота единения с Богом в молитве — эту идею в хоровом звучании воплощает композиция иконостаса, спаянная также и художественными средствами общего ритма и цветового строя. Ряды икон (чины) соотноси­лись с архитектурой храма и живописью на стенах. Читается пятиярусный иконостас «хронологически »: сверху — праотеческий ряд ветхозаветной церкви от Адама до Моисея с новозаветной Троицей в центре; ниже -пророческий ряд и Богоматерь с младенцем на центральной иконе; далее праздничный чин событий из жизни Христа и Богородицы от рождества ее до успения; затем деисусный ряд икон молящих Спаса (в центре) о милости; внизу располагался местный чин — рад икон, особо почитаемых в данной местности, и храмовая икона (справа от царских врат).

Кисти Феофана Грека в Благовещенском соборе принадлежат 7 икон деисуса, а 7 икон праздников, по-видимому, написаны Андреем Рублевым. Об этом гениальном иконописце известно не­много. В Успенском соборе Владимира он участвовал в создании монументального иконостаса в 6 м высотой из 61 иконы, в числе лучших его икон «Богоматерь Владимирская». Чудом сохранился Звенигородский чин: «Архангел Михаил», «Апостол Павел», «Спас» — гениальный образ Христа — учителя истины.

Самое совершенное творение А. Рублева — «Троица», писан­ная в похвалу духовному учителю Сергию Радонежскому для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Содержание ико­ны не ограничено богословскими идеями о таинстве причастия и триединстве божества, она несет в себе и величественную идею соборности, духовного единения людей как условия подлинной свободы человечества.

Русская культура конца XV—XVI вв.

После двух с половиной веков почти полной изоляции куль­тура молодого Российского государства вошла в соприкосновение с ренессансной культурой Запада, укрепляя свое положение сре­ди европейских государств.

Наряду с исторической песней появляется народная баллада («Гнев Ивана Грозного на сына», «Оборона Пскова»). Разви­вается светская публицистика и историческая литература, про­никнутая идеей укрепления самодержавия и его союза с цер­ковью. Появляется и новый жанр остросюжетной повести, его героем стал активный торговый люд.

Выдвижение Москвы сопровождалось размахом строительства. Рядом с искуснейшими мастерами со всей Руси работали и луч­шие зодчие Европы, создавая общерусский архитектурный стиль. В Кремле на месте старых храмов времен Ивана Калиты возво­дились новые. Первым был построен Успенский собор (итальян­ский архитектор Аристотель Фиораванти) — величественный крестово-купольный пятиглавый храм с единым внутренним про­странством. Благовещенский собор, домовую церковь великих князей строили псковские мастера. Среди традиционных образов святых условные портреты великих русских князей и византий­ских императоров. Архангельский собор (итальянский архитектор Алевиз Новый) соединил в себе традиционные элементы и черты итальянской дворцовой архитектуры XV в. (раковины в закома­рах, орнаментированные порталы, круглые венецианские окна). В этом соборе — государственном некрополе — хоронили вели­ких князей и царей. Завершает ансамбль Соборной площади Гра­новитая палата (Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари), имев­шая 500-метровый квадратный зал, перекрытый четырьмя кресто­выми сводами с мощным опорным столбом посередине.

В начале XVI в. в каменном зодчестве возникает новый тип шатрового храма, возродивший традицию русского деревянного зодчества. Знамениты два храма, связанные с именем Ивана Грозного. Церковь Вознесения в Коломенском воздвигнута в честь рождения маленького Ивана IV (будущего Грозного) — наследника престола; церковь-памятник во славу родной земли. Вариантом шатрового храма был и собор Василия Блаженного

(Покрова на рву) — храм мемориальный в память покорения Казанского ханства, построенный зодчими Бармой и Постником под стенами Кремля. Вокруг центрального шатрового «столпа» восемь меньших, увенчанных причудливыми главами — многона­циональная сказочная каменная поэма. Это был взлет архитек­турного гения русского народа. Стоглавым собором 1551 г. шатро­вые постройки как противоречащие византийским образцам были запрещены.

Среди живописцев второй половины XV в. выделяется Диони­сий. Он и продолжает «рублевское» направление, и отступает от него. Мирянин, видимо, знатного происхождения, Дионисий воз­главлял большую артель, выполнявшую княжеские, монастырские и митрополичьи заказы. Известны его иконы «Спас в силах» и «Распятие» (ГТГ) и житийные — митрополитов Петра и Алек­сия. Самым замечательным памятником Дионисия являются фре­ски Рождественского собора Ферапонтова монастыря па Вологодчине, объединенные ярко-лазурным тоном — ликующее сла­вословие в красках. Место рублевской глубины и простоты занимает у Дионисия праздничная торжественность, уравновешен­ная и декоративная. После Дионисия эпическая песнь Древней Руси постепенно затихает. Постановлениями Стоглавого собора искусство становится орудием в руках церкви, а она сама — ору­дием деспотического самодержавия. В условиях церковного над­зора затухало настоящее творчество, преобладал шаблон и ре­месленничество.

Средствами искусства государство стремилось возвеличить официальные политические идеи в иконописи историко-аллегорического жанра о торжественном возвращении Ивана Грозного из покоренной Казани — «Благословенно воинство небесного ца­ря». Идея «Москва — Третий Рим» воплотилась в росписях Но­водевичьего монастыря.

Именно в XVI в. сложилась культура великорусской народ­ности и начинается история культуры русского народа в собствен­ном смысле слова, а развитие древнерусской художественной культуры вступает в завершающую фазу.