

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

ИКОНОПИСЕЦ

Биография
Картины / иконы
Истории создания

- **Андрей Рублев** — первый русский художник, которого причислили к лику православных святых. Он создал собственную иконописную школу и отступил от византийских художественных канонов.
- Кроме икон, Рублев создавал настенные росписи храмов и занимался книжной иллюстрацией: его миниатюрами украшено старинное Евангелие Хитрово.
- Однако самой знаменитой работой Рублева стала икона «Троица», которую сейчас признают шедевром во всем мире.

- О происхождении Андрея Рублева можно судить лишь по прозвищу — оно происходит от слова «рубель» (инструмент для накатки кож). Следовательно, художник родился в семье ремесленников. Считается, что год его рождения — 1360-й, но эта дата достаточно условна. Можно с уверенностью говорить лишь о том, что он родился в промежутке между 1360 и 1370 годами. Неизвестно также и его мирское имя — имя Андрей он получил, приняв постриг в Троице Сергиевой лавре, которую застал в самом расцвете, при игумене Никоне.
- Есть версия, что Рублев не был в полном смысле монахом. Согласно монастырскому уставу, существовали Великая и малая схима, четыре степени иноческой жизни. В миниатюрах, представленных в книге «Заметки о древнерусском иконописании. Известные иконописцы и их произведения», Рублев изображен без куколя, это говорит о том, что он не был облечен в великую схиму. Он ушел от мира, но не был связан жестким монастырским уставом.
- Позже он перебрался в Москву, в Андроников монастырь, и, вероятно, там же, в мастерской Феофана Грека, научился живописи.

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ

«ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ»

- Первая работа знаменитого иконописца — это создание миниатюр, украшающих Евангелие Хитрово. Это Евангелие-Апракос, то есть Евангелие, текст которого расположен не в каноническом порядке, а календарно, согласно с недельными церковными чтениями. Евангелие названо по фамилии своего владельца — боярина Богдана Хитрово, который получил рукопись в дар от царя Федора Алексеевича.

«Евангелист Матфей». Миниатюра из Евангелия Хитрово. 1395 год. Размер страницы 32,2×24,8 см. Российская государственная библиотека, Москва

«ОРЕЛ»

- В орле, которого изображает Рублев, нет ничего хищного. Птица вписана в круглый медальон, и это создает гармоничную композицию, делая орла парящим, почти невесомым. Мягкие, округлые линии согласуются с формой обрамления, подчеркивая целостность рисунка.

«Орел». Миниатюра из Евангелия Хитрово. 1395 год. Размер страницы 32,2×24,8 см. Российская государственная библиотека, Москва

«АНГЕЛ»

- В миниатюре «Ангел» — символе евангелиста Матфея — пространство снова ограничено кругом, в который замкнута фигура. Поза парящего ангела достаточно свободная, легкая, но за счет обрамления кажется устойчивой и уравновешенной. Круговая композиция не только уравнивает изображение, но и отсылает к известному символу вечности. Одежда выдержана в нежных оттенках голубого и лилового, которые идеально сочетаются с золотом фона.

«Ангел». Миниатюра из Евангелия
Хитрово. 1395 год. Размер
страницы 32,2×24,8 см.
Российская государственная
библиотека, Москва

РАННИЕ ИКОНЫ

- **«Архангел Михаил в деяниях»**
- Это одна из самых ранних икон, авторство которой приписывается Андрею Рублеву, — храмовая икона Архангельского собора Московского Кремля, написанная в 1399 году.
- История создания этой работы — почти мистическая. Вдове Дмитрия Донского, Евдокии, в монашестве принявшей имя Евфросинья, было видение архангела Михаила. Евфросинья, пребывая под впечатлением, пожелала воплотить это видение в иконе и заказала изображение Андрею Рублеву

«Архангел Михаил в деяниях».
1399 год. Дерево, темпера.
Архангельский собор, Кремль,
Москва

«БЛАГОВЕЩЕНИЕ»

- Самое раннее упоминание о Рублеве можно найти в московской Троицкой летописи, в записях от 1405 года.
- **«Тое же весны почаша подписывати церковь каменную святое благовещенье на князя великого дворе, а мастера бяху Феофан иконник гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев»** Так по традиции тех времен последним упоминалось имя самого младшего мастера. Таким образом, одна из самых ранних работ, в создании которых принимал участие Андрей Рублев, — иконостас для Благовещенского собора Московского Кремля.

«Благовещение». 1405 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 81×61 см.
Благовещенский собор Московского Кремля

«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»

- В праздничном ряду находится икона Тайной вечери, на которой изображены Христос и апостолы, среди которых по характерному жесту — протянутой руке — можно опознать Иуду Искарюта. Эта фигура очень интересна, поскольку считается, что Андрей Рублев писал Иуду с себя, то есть это своеобразный автопортрет мастера.
- С одной стороны, иконописец вполне мог написать себя в роли Иуды — это было своеобразным проявлением смирения и осознания собственной греховности, такие «автопортреты» не были уникальны. Но для молодого мастера, которым тогда был Андрей Рублев, это было достаточно необычно. Ученикам сначала доверяли писать задний план, затем одежду святых и уже только после этого лики на иконах.

«Тайная вечеря». 1405 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 88,0×67,5 см. Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Сергиев Посад

- «Преображение» — другая икона праздничного чина, автором которой называют Рублева.
- В его иконе нет напряженного драматизма, который просматривается в работах его учителя, Феофана Грека. Наоборот, для Рублева Преображение — праздничное состояние. Фигура Христа очень светлая, и свет пронизывает все пространство иконы, в котором размещены почтительно склонившиеся фигуры апостолов. Такой светлый колорит, золотистые и нежно-розовые тона, радостное настроение характерны как раз для раннего творчества Рублева.

«Преображение». 1405 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 80×60 см. Благовещенский собор в Московском Кремле, Москва

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»

Икона писана на липовой рубленой доске. Действие происходит на фоне желтовато-зеленоватых гор, придающих пейзажу воздушную пространственность и невещественность.

В центре иконы на киноварном ложе изображена полулежащая Богоматерь, окутанная темным красновато-коричневым мафорием (живопись мафория плохой сохранности, во многих местах она утрачена до левкаса и слегка затонирована при реставрации).

«Рождество Христово». 1405 год. Дерево, паволока, левкас, темпера. 80,5×61,5 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ»

- Есть еще одна икона, которую относят к раннему творчеству Рублева, — это Владимирская Богоматерь, находящаяся сейчас в Русском музее.
- Здесь художник снова по-своему переосмыслил традиционную иконографию. Он не стремится придать изображению больше живости, оно по-прежнему имеет характер символа, но при этом контуры более правильны, закономерны, руки Богоматери симметричны, голова вписана в идеальный круг, но ощущения нарушения пропорций нет, — впоследствии это станет характерным для Рублева. Органичность и правильность форм сочетается с потрясающей свободой изображения.

«Богоматерь Владимирская». Начало XV века. Дерево, темпера, 101×69 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

«ИОАНН ПРЕДТЕЧА»

- Икону Иоанна Предтечи относят к раннему творчеству знаменитого иконописца.
- Живописные и стилистические особенности иконы, долгое время находившейся в Никольском Песношском монастыре около города Дмитрова, позволяют судить об авторстве.
- Характерен для Рублева вдохновенный, одухотворенный характер этого образа.
- Он в целом соответствует образам византийского искусства этого времени, но отличается большей кротостью, смирением и просветленностью, линии более плавные, мягкие, в образе чувствуется гармония и одновременно расположенность к человеку. Соблюдение иконографических канонов не исключало для Рублева возможности вложить в изображение собственное представление об образе святого.

«Иоанн Предтеча». 1408 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 189×82,5 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

ИКОНЫ ВЛАДИМИРСКОГО УСПЕНСКОГО СОБОРА

- **«СПАС В СИЛАХ»**
- Очередное упоминание о Рублеве в Троицкой летописи относят к 1408 году.
- В мае «начаша подписывати церковь каменную великую соборную святая Богородица иже во Владимире повелением князя Великого мастер Данило иконник да Андрей Рублев».
- «Мастер Данило» — напарник и друг Рублева Даниил Черный, с которым он уже работал и будет сотрудничать дальше, до конца жизни.

«Спас в Силах». 1408 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 314×220 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ»,

- Справа от иконы Спасителя традиционно располагается икона Иоанна Крестителя, слева — Богоматери, далее — архангелов Михаила и Гавриила.

«Иоанн Креститель». 1408 год. Темпера,
дерево, 105×83,5 см. Музей Андрея
Рублева, Москва

«Богоматерь»

1408 год. Дерево, паволока,
левкас, темпера, 313×106 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

«Архангел Гавриил». 1408 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 317×128 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Архангел Михаил». 1408 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 158×108 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

ИКОНЫ ПРАЗДНИЧНОГО ЧИНА

- **«ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ»**
- Тогда же, в 1408 году, для праздничного ряда Андрей Рублев создает икону «Вознесение Господне», изображая на ней христианский праздник, отмечаемый на сороковой день после Пасхи, — вознесения Христа на небо и обетования о Его втором пришествии.
- Икона эта сравнительно небольшая. Рублев изображает возносящегося на небо Христа в окружении ангелов, а внизу, в лучах света, помещены фигуры апостолов и Богоматери, указывающие на совершающееся чудо.

«Вознесение Господне». 1408 год.
Дерево, паволока, левкас, темпера,
125×92 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

- **«Сретение»** — еще одна икона, написанная для праздничного чина. Здесь тоже присутствуют та особая упорядоченность, чистота красок — золота и киновари, которые фактически выстраивают композицию, сочетание тонов, которые не встречаются в более раннем периоде. И хотя в написании икон Рублев не мог отойти от канона, они все же приобретают иное эмоциональное звучание, нежели это было принято у других мастеров.

«Сретение». 1408 год. Дерево, паволока,
левкас, темпера, 80,5×61 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

ФРЕСКИ УСПЕНСКОГО СОБОРА В МОСКВЕ

«СТРАШНЫЙ СУД»

Андрей Рублев и Даниил Черный выполнили также фрески, украшающие стены собора, среди которых особенно выделяется фрагмент, изображающий Страшный суд, помещенный на сводах, столбах и стенах западной части собора.

Рублев несколько отступил от византийской традиции, согласно которой Страшный суд, выполнявшийся яркими красками, изображал неизбежные мучения, ожидающие людей после смерти. Изображения страданий грешников практически не сохранились, а в глазах людей, призванных на Суд, мы видим не страх и страдание, а надежду и ожидание милости.

«Страшный суд». 1408 год. Фрагмент фресок в Успенском соборе, Москва

«ШЕСТВИЕ ПРАВЕДНЫХ В РАЙ»

- Протянутая рука Павла с развевающимся свитком призывает праведников следовать за ним.
- Апостол Петр обращен лицом к людям, в его глазах нет торжественной суровости, характерной для других изображений этого времени, мы видим на его лице ласку и доброту. В образах апостолов и идущих за ними праведников много волнения, надежды, тех живых чувств, которые редко изображались на церковных фресках.
- Рублев словно хотел показать свою веру в то, что зло исчезнет, уступив место добру

«Шествие праведных в рай». 1408 год. Фрагмент фресок в Успенском соборе, Москва

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ЧИН

- **«СПАС»**
- В 1410 году Андрей Рублев создает «Звенигородский чин», названный так по месту обнаружения — все иконы были найдены в 1918 году в деревянном сарае в подмосковном Звенигороде, бывшем в XV веке центром удельного княжества. Звенигородский чин состоит из трех икон, которые, вероятно, входили в семифигурный деисус Успенского собора в Звенигороде, но сохранились лишь три иконы — Спас, Архангел Михаил и Апостол Павел.
- Авторство Андрея Рублева в отношении этих работ может быть установлено только с помощью стилистического анализа. Кроме того, предполагаемый заказчик чина — Юрий Звенигородский — имел тесные связи с Троице-Сергиевой лаврой, был крестником преподобного Сергия Радонежского, и, вероятно, заказ на иконы попал именно к Андрею Рублеву.

«Спас». 1410 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 158×106 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«АРХАНГЕЛ МИХАИЛ»

- Икона архангела Михаила из Звенигородского деисусного чина очень характерна для позднего творчества Андрея Рублева. Мягкое сочетание красок — красной, синей, золотой, — передача тончайших оттенков, использование новых, оригинальных тонов, легкие, едва заметные линии, которыми написано лицо архангела Михаила, точно передающие состояние задумчивости и покоя, — все это черты, определяющие зрелую живопись Рублева.
- Возвышенная красота архангела Михаила, соотнесенная со славянскими, а точнее, русскими чертами, как будто воплощает в себе гармонию и совершенство, недостижимые в этом мире, но обретенные в мире небесном.

«Архангел Михаил». 1410 год.

Дерево, паволока, левкас,
темпера, 190,5×92 см.

Государственная Третьяковская
галерея, Москва

- **«Апостол Павел»**
- Апостол Павел Звенигородского чина изображен совсем иначе, нежели его принято было изображать в то время согласно византийской традиции иконописи. Византийский образ решителен и полон энергии, в то время как у Рублева апостол Павел погружен в задумчивость и созерцательность.
- Образ отличается величавым спокойствием, сдержанностью, он полон внутренней силы и при этом доброты. Высокий лоб свидетельствует о его мудрости, он склоняет голову, погруженный в размышления.
- Одежда апостола, выполненная в мягких серо-голубых и лиловых тонах, своим колоритом и тонкостью переходов от одного цвета к другому усиливает впечатление возвышенной красоты, покоя, просветленной гармонии и ясности.
- Светотеневая лепка и при этом чистота и сочность красок ярко характеризуют Рублева как отличного колориста.

«Апостол Павел». 1410 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 160×109 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Троица».

- Главное и самое известное произведение Андрея Рублева — знаменитая «Троица», хранящаяся в Третьяковской галерее. Это, несомненно, творческая вершина в карьере художника.
- В 20-х годах XV века артель художников, во главе с Андреем Рублевым и Даниилом Черным, писала иконы и фрески для Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре. Именно для него и была написана «Троица», помещенная в нижнем (местном) ряду с правой стороны от Царских врат. Задokumentирован факт, что игумен Никон, сокрушаясь о том, что Троицкий собор, недавно отстроенный после нашествия Едигея, не был украшен живописью, поручил Рублеву закончить оформление храма и «образ написать пресвятыя Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию».

«Троица». 1427 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 142×114 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

ВЫСОКИЙ ИКОНОСТАС РУБЛЕВА

- С именем Андрея Рублева связан принципиально новый этап в развитии русского иконостаса — становление так называемого высокого иконостаса. Это одно из самых больших художественных чудес, которыми одарил нас XV век. Из трех известных в настоящее время иконостасов, над созданием которых трудился Рублев, наибольший интерес вызывает, конечно, самый обширный по составу иконостас Успенского собора во Владимире, поставленный в главном соборе Московской Руси, «Вселенской церкви», по выражению одного из летописцев.

○ .

«Иоанн Богослов». 1408 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 312×105 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Андрей Первозванный». 1408 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 313×105 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

- Тема сошествия Христа в ад широко используется православной церковью в богослужебных текстах Октоиха, эту же тему осветил и Андрей Рублев в иконе **«Сошествие Христа в ад»**. Это вновь неканонная работа, которая была раскрыта В. И. Кириковым в 1923 году. Сейчас икона хранится в Государственной Третьяковской галерее

«Сошествие Христа в ад». 1408 год.
Дерево, паволока, левкас, темпера,
124×94 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

«АПОСТОЛ ПАВЕЛ»

- На иконе «Апостол Павел» мы вновь видим традиционное для Рублева едва заметное отступление от канона.
- Павел у Рублева изображен не умудренным и задумчивым старцем, каким изображал его учитель Рублева, Феофан Грек, — он взволнованно обращается к Богу, виден его сильный, страстный характер, о котором говорит нам Евангелие.
- Превосходно живописное решение иконы. Павел одет в темно-малиновый плащ, на котором лежат яркие светлые блики; с цветом одеяния перекликается переплет книги, написанный киноварью.

«Апостол Павел». 1427 год. Дерево, паволока, левкас, темпера, 311×104 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

- **Троицкий иконостас — одна из последних сохранившихся работ Андрея Рублева.**
- Есть сведения о том, что он создал фрески в Андрониковом монастыре, но они почти полностью были уничтожены, сохранился лишь орнамент в окнах алтаря, который, благодаря тому что окна были заложены, сохранил изначальную яркость красок. Многие более ранние работы Рублева также были утрачены.

- У Рублева было множество учеников, последователей и подражателей, но никто из них так и не сумел превзойти мастера. Уже в следующем, XVI столетии его работы ценились столь высоко, что Стоглавый собор 1551 года провозгласил их официальным образцом, повелев «писати живописцем иконы с древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев».
- В 1988 году Андрей Рублев был канонизирован Русской православной церковью. Его творчество оказало огромное, основополагающее влияние на искусство и культуру нашей страны.
- Андрей Рублев – известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. Творчество Рублева является одной из вершин русской и мировой культуры. Совершенство его творений поражает воображение, а непревзойденный талант этого художника удивителен.

