

УДК 7.03 (075.8)

DOI: 10.34670/AR.2023.86.35.030

Начало русского изобразительного искусства: культурно-философский аспект

Козина Татьяна Николаевна

Доктор культурологии, доцент,
завкафедрой «Изобразительное искусство и культурология»,
Пензенский государственный университет,
440026, Российская Федерация, Пенза, ул. Лермонтова, 37;
e-mail: pspu-izo2012@yandex.ru

Аннотация

Предметом исследования в статье является процесс возникновения русского изобразительного искусства. Анализ основан на определении лексического значения слов, обозначающих вид искусства. Его начало связано с Киевской Русью, а именно – с Софийским собором. Произведения изобразительного искусства, представленные в Киевской Софии, отражают русский национальный характер. Здесь служил первый русский митрополит Иларион, получивший столь высокое назначение в 1051 г., до этого служивший во дворцовой церкви Ярослава Мудрого в селе Берестове недалеко от Киева. Именно в его проповеди «Слово о Законе и Благодати» в письменной форме был запечатлен факт рождения русского изобразительного искусства. Дальнейшее развитие исследуемого вида искусства связано с Новгородом, где также строится собор Святой Софии. В настоящее время этот памятник русского искусства является древнейшим каменным храмом всей России. Материал статьи имеет практическое значение. Он может быть востребован при разработке вводной лекции по предмету «История изобразительного искусства» в средних профессиональных и в высших учебных заведениях.

Для цитирования в научных исследованиях

Козина Т.Н. Начало русского изобразительного искусства: культурно-философский аспект // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2023. Том 12. № 1А. С. 340-348. DOI: 10.34670/AR.2023.86.35.030

Ключевые слова

Русское изобразительное искусство, генезис, образ, икона, памятник культуры, культурно-философский подход.

Введение

Изобразительное искусство нашей страны зародилось еще в Киевской Руси. Его истоки прослеживаются у восточнославянских народов – русских, белорусов и украинцев. В плане исследования истоков русского изобразительного искусства очень много информации дает предметная лексика. Так, в словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой искусство трактуется как «творческое воспроизведение действительности в художественных образах; творческая художественная деятельность» [Словарь русского языка, 1985, 680].

Сущность искусства в эстетике определяется как мимезис: чувственное выражение сверхчувственного. Подтверждение этому находим в предмете «изобразительное искусство». Здесь понятие «изобразительный» выступает в значении: являться изображением кого-либо. Выделим в нем корень «образ». Это один из главных эстетических терминов, концентрированно отображающий специфику искусства в целом.

Упомянутый выше словарь под редакцией А.П. Евгеньевой дает два значения этого слова:

1) портрет, внешний вид.

В этом значении множественным числом будет форма «образы».

2) то же, что и икона.

В этом значении множественным числом становится форма «образа».

Так, у С.А. Есенина есть известные строки:

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза. [Есенин, 1966, 116].

Второе значение этого слова тесно связано с самым первым иконным образом – Нерукотворным Спасом. Этот образ возник еще при жизни Иисуса Христа. Согласно древней легенде, страдающий от проказы Малоазийский царь Авгарь V, зная о чудесах исцеления, связанных с именем Христа, направляет к Нему художника. Царь надеется исцелиться от художественного образа, что свидетельствует о его вере.

Но художнику не удалось создать портрет, и тогда Иисус Христос отерся платом (убрусом), и на чистом платке был запечатлен Божественный Лик Спасителя. Этот чудесный плат был доставлен в город Эдессу, и Авгарь V исцелился с помощью него. Будучи чрезвычайно благодарным, он и его подданные приняли христианство. И именно этот портрет стал самым древним каноническим образом Христа.

Поставленная в данной статье задача определила методологию исследования с опорой на системный подход, который допускает предельно широкий взгляд на культурные феномены. Этот подход реализуется с помощью применения прикладных методов – таких как структурирование, сравнение, анализ. Эти методы эффективно используются в гуманитарных науках. Представление оригинальных истоков русского изобразительного искусства – основная задача данной статьи.

Рисунок 1 - Спас Нерукотворный. Новгородская школа иконописи, XII в.

София Киевская

Принятие христианства в 988 году открывает путь книгам и иконам. Чтобы возводить храмы, на Русь прибывают специалисты из других стран. В 30-е-40-е годы XI века в Киеве возводится Софийский собор. Подобных ему тогда не было и в Европе. Величавый облик Киевской Софии красочно символизировал молодое государство, входящее в свой расцвет.

Молодое русское искусство активно использует самые яркие достижения мастеров из Византии, однако при этом произведения русского искусства дают особое понимание окружающего мира и носят выраженную национальную окраску. Например, в нарушение византийских канонов София Киевская возводится с 13-ю куполами – это число куполов символизирует Христа и двенадцать его апостолов. Чтобы украсить храм, мастера выбирают из существующих видов монументальной живописи фрески (ок. 3000 м²) и мозаику (260 м²). Как предполагают устроители храма, именно росписи храмового купола должны показывать возвышение человеческой души к миру горнему. Здесь главенствует «Пантократор» – Спас Вседержитель; он представлен Подателем истины, Средоточием упования и Промыслителем о мире, окружен ангелами, святыми и апостолами. А символом заступничества за всех людей на земле, конечно, является «Оранта» – молящаяся Божья мать. Получается, что в оформлении храмового купола символически объединены Небесная литургия, которую совершают Иисус Христос и ангелы, и земное храмовое богослужение.

Фрески в Западной части Софии Киевской представляют семью Ярослава Мудрого. На одной из них его изобразили вместе с сыновьями. Мужчины держат макет храма. На другой фреске изображены индивидуализированные портреты дочерей основателя Киевской Софии.

Они несут свечи, смиренно ступая друг за другом. Лица представителей княжеской фамилии одухотворены.

Рисунок 2 - Дочери Ярослава Мудрого. Фреска. XI в. Собор Святой Софии, Киев.

Спустя почти тысячу лет, академик Б.Д. Греков вспоминает свое первое посещение храма: «Переступив порог Софии, вы сразу попадете во власть ее грандиозности и великолепия. Величественные размеры внутреннего пространства, строгие пропорции, роскошная мозаика и фрески покорят вас своим совершенством» [Греков, 1949, 43].

София Киевская становится центром культуры. Именно здесь работают художники, иконописцы, переписчики книг, здесь же организована первая библиотека на Руси. В величественном храме разносится голос митрополита Илариона, который признан самым первым русским митрополитом: как до него, так и какое-то время после него, только иностранцы становились митрополитами на Руси. Как правило, это были греки. Данный факт можно объяснить тем, что русская церковь тогда была в значительной степени зависима от Константинополя.

Кроме того, митрополит Иларион является древнерусским писателем. Он – автор «Поучения о пользе душевной», «Исповедания веры». Основным произведением митрополита Илариона является хорошо известное и в наши дни «Слово о Законе и Благодати», написанное им еще до назначения на должность в 1037-50 годах [Кайев, 1953, 266].

В этом произведении древнерусской литературы глубоко и полно ощущается гордость за подъем Руси в политическом и культурном плане, отчетливо чувствуется патриотизм автора. В полном названии «Слова о Законе и Благодати» дан план всего произведения. Сама проповедь Илариона включает в себя три части: 1) «О законе Моисеемъ даннем ему, и о благодати и истине Исусъ Христом бывшимъ, и како закон отъиде, благодать и истина всю землю исполни, и вера в вся языки простресея, и до нашего языка русьского, 2) и похвала кагану нашему Владимиру, от

него же крещени быхом, 3) и молитва к Богу от всея земля наша».

Первая часть посвящена противопоставлению «Закона» и «Благодати» - то есть, в осмыслении Илариона, Ветхого и Нового Завета. Он освещает тему смены Заветов, широко используют образы из Библии. И именно эта часть является тем базисом, на котором Иларион основывает все последующее повествование.

Во второй части, особенно ярко пронизанной патриотизмом, автор прославляет Святого князя Владимира, который принес на Русь православную веру. А главная идея третьей части заключается в важности распространения православной веры по всей Руси. «Слово», звучащее во время храмовой службы, призвано донести до сознания всех тех, кто молится, торжество веры православной. «Како благовѣрїе держать по преданїю твоему, како въ святыя церкви частять, како славятъ Христа, како поклоняются имени его. Виждь же и градъ величствомъ сїяющъ, виждь церкви цвѣтущи, виждь христіанство растуще, виждь градъ иконами святыхъ освѣщаемъ блистающа... И си вся видѣвъ, възрадуйся, и взвеселися, и похвали благаго Бога, всѣмъ симъ строителя» [Иларион, митрополит Киевский, 1986, 53].

Иларион обращает внимание в своей проповеди на благие изменения, происходящие с русскими людьми, и связывает их с тем, что православная вера укрепляется, и этот процесс помогает развитию новой отечественной культуры. На русской земле возникают храмы, которые оформлены очень живописно, богато, радостно глазу. Так «Слово о Законе и Благодати» запечатлевает в себе факт возникновения на Руси изобразительного искусства.

Заключительная часть произведения – это слияние чувств верующих и чувств истинных русских патриотов. Оформленная как молитва она имела в церквях на Руси свое отдельное употребление. Яркие, эмоциональные образы и интонации «Слова» формируют особый стиль древнерусского произведения. Подобный стиль древнерусской литературы академик Д.С. Лихачев назвал стилем монументального историзма.

София Новгородская

Становление изобразительного искусства связано с городом Новгородом – первоначальной столицей русского государства [Бахтин, 2013, 514]. Здесь в 1045-1050 годах князем Владимиром – сыном Ярослава Мудрого, был построен Софийский собор, в строительстве которого приняли участие талантливые византийские и русские зодчие, принимавшие участие в возведении Софии Киевской.

Архитектурный стиль и оформление Софии Новгородской демонстрируют талант и тонкое понимание создавших его зодчих - понимание особенностей новгородских жителей, их сдержанности, сильного характера и величественных помыслов. Собор Святой Софии в сознании горожан олицетворял независимость Новгорода. Они утверждали: «Где София, тут и Новгород» [7 великих соборов, 2010, 67].

Архитектурные отличия Софии Новгородской от Софии Киевской – в компактности объемов, строгости форм. В XII веке храм был расписан полностью. Как ни жаль, но к нашему времени остались сохранными только фрагменты фресковых росписей XII века и несколько отдельных изображений святых (XI век). Иконы XII века «Апостолы Петр и Павел» и «Спас на престоле» хранятся в музеях нашей страны – то есть не в стенах самого храма.

У древнего памятника Новгорода есть еще одно отличие от Киевской Софии: граффити-надписи на стенах, сделанные «писалом» – специальным приспособлением для письма на бересте. Невзирая на запрет, введенный князем Владимиром в X веке, о недопустимости

вырезания надписей на стенах церквей, они существовали вплоть до XV века, т.е. до появления бумаги. Граффити в храме посвящены Богу или святым. Архитектура Новгорода не пострадала от нашествия монголо-татар, поэтому история сохранила до нашего времени такой способ выражения чувств верующих [7 великих соборов, 2010, 71].

Самой почитаемой святыней Софии Новгородской считается икона Божией Матери «Знамение». В памяти жителей города запечатлен исторический факт защиты ею Новгорода в 1170 г. Позднее на основании этой легенды была написана икона «Битва новгородцев с суздальцами». Праздник Знамения Пресвятой Богородицы отмечался в древнем Новгороде по особому церковному чину.

Рисунок 3 - Новгородская икона Божьей Матери «Знамение». XII в. Софийский Собор, Великий Новгород

Чтобы оформлять новые храмы, нужно было все больше и больше иконописцев и художников. Для их обучения в Новгороде организована школа живописи. Свою известность она получила прежде всего из-за икон, которые обладают своим выраженным стилем.

Одна из ранних икон «Ангел Златые Власы» (конец XII в.) отличается от византийских отсутствием аскетической суровости. Выражение задумчивой грусти говорит о доброте и кротости. Новгородский иконописец использует яркие цвета: ярко-красный плащ, румянец щек, белокурые волосы. Все это придает образу экспрессивность в выражении чувств. Уже в первых работах иконописцев новгородской школы проявился собственный стиль, отличительными чертами которого явились асимметрия в композиции, контраст и насыщенность – в колорите.

Рисунок 4 - «А́нгел Зла́тые Власы́». Икона. Конец XII в.

Заключение

Истоки русского изобразительного искусства связаны с крещением Руси (988 г.), которое, по мнению митрополита Илариона, выводит славян из тьмы в свет. Киевская Русь становится частью мирового исторического процесса. Благодаря ходу христианизации появляются письменная литература и изобразительное искусство. Византийские специалисты обучают русских мастеров архитектуре и иконописи.

Самый крупный, сохранившийся до наших дней, памятник того времени – собор Святой Софии в Киеве – с мозаикой и многочисленными фресками. Красота и величие Софии Киевской удивляли иностранцев. Увидевший храм в 1653 г. архидиакон Антиохийской православной церкви, писатель и путешественник Павел Алеппский (1627-1669) был поражен огромными мраморными колоннами, находящимися вне церкви. Зная, что в стране нет добычи мрамора, он видит в этом некую тайну. Его рассказ о том, как русские строители привозили мрамор из окрестностей Константинополя через Черное море, выдает восхищение П. Алеппского и мощью внешнего облика собора, и мощью русского духа [Греков, 1949, 43].

Дальнейшее формирование сферы искусства связано с Новгородом. Здесь разворачивается строительство церквей, появляется иконописная школа. Иконописцы Новгорода не копируют образцы искусства Византии. С помощью особой эмоциональности, экспрессии,

непосредственности изображения они показывают свое отношение к вере православной. Таким образом, самобытными путями изобразительное искусство Руси продолжает развиваться.

Библиография

1. 7 великих соборов России и еще 75 храмов, которые надо знать. М., 2010. 240 с.
2. Александров В.Н. История русского искусства. Минск, 2004. 736 с.
3. Арямова О.С. (ред.) Словарь-справочник учителя изобразительного искусства. Пенза, 2005. 162 с.
4. Бахтин М.В., Большаков В.П. и др. История мировой культуры. М., 2013. 744 с.
5. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. М., 1992. 292 с.
6. Василевский А.К. (сост.) Искусство и школа. М., 1981. 288 с.
7. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1949. 512 с.
8. Евгеньева А.П. (ред.) Словарь русского языка: В 4-х т. М., 1985-1988. Т. 1. 696 с.
9. Есенин С.А. Собрание сочинений в 5 т. М., 1966. Т. 1. 415 с.
10. Иларион, митрополит Киевский. Слово о Законе и Благодати // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. С. 41-62.
11. Ильина Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия. М., 2017. 370 с.
12. Кайев А.А. Русская литература. Ч. 1. М., 1953. 599 с.
13. Козина Т.Н. Истоки русского изобразительного искусства // Культура: проблемы теории, истории, практики. Пенза, 2019. С. 28-32.
14. Мовлева Н.С. Малый православный толковый словарь. М., 2005. 527 с.
15. Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы XI – начало XII века. М., 1978. С. 23-277.
16. Православные праздники. Мн., 2006. 239 с.

The Beginning of Russian Fine Arts: Cultural and Philosophical Aspect

Tat'yana N. Kozina

Doctor of Cultural Studies, Associate Professor,
Head of the Department of Fine Arts and Cultural Studies,
Penza State University,
440026, 37, Lermontova str., Penza, Russian Federation;
e-mail: pspu-izo2012@yandex.ru

Abstract

The subject of research presented in the article is the process of the emergence of Russian fine arts. The analysis is based on the definition of the lexical meaning of words denoting an art form. Its beginning is associated with Kievan Rus, namely, with St. Sophia Cathedral. The works of fine art presented in the Kyiv Sofia reflect the Russian national character. The first Russian Metropolitan Hilarion served here, having received such a high appointment in 1051, before that he served in the palace church of Yaroslav the Wise in the village of Berestovo not far from Kyiv. It was in his sermon «The Word of Law and Grace» that the fact of the birth of Russian fine art was captured in writing. Further development of the studied art form is connected with Novgorod, where the Hagia Sophia is also being built. At present, this monument of Russian art is the oldest stone church in all of Russia. The author of this research in culture concludes that the material of the article is of practical importance. It can be in demand when developing an introductory lecture on the subject «History of Fine Arts» in secondary vocational and higher educational institutions.

For citation

Kozina T.N. (2023) Nachalo russkogo izobrazitel'nogo iskusstva: kul'turno-filosofskii aspekt [The Beginning of Russian Fine Arts: Cultural and Philosophical Aspect]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 12 (1A), pp. 340-348. DOI: 10.34670/AR.2023.86.35.030

Keywords

Russian fine arts, genesis, image, icon, cultural monument, cultural and philosophical approach.

References

1. (2010) *7 velikikh soborov Rossii i eshche 75 khramov, kotorye nado znat'* [7 great cathedrals of Russia and 75 more temples that you need to know]. Moscow.
2. Aleksandrov V.N. (2004) *Istoriya russkogo iskusstva* [History of Russian art]. Minsk.
3. Aryamova O.S. (ed.) (2005) *Slovar'-spravochnik uchitelya izobrazitel'nogo iskusstva* [History of world culture]. Penza.
4. Bakhtin M.V., Bol'shakov V.P. et al. (2013) *Istoriya mirovoi kul'tury* [History of world culture]. Moscow.
5. (1992) *Bibliya: Knigi Svyashchennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta kanonicheskie* [Bible: The books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments]. Moscow.
6. Esenin S.A. (1966) *Sobranie sochinenii v 5 t.* [Collected works in 5 vols.]. Moscow. Vol. 1.
7. Evgen'eva A.P. (ed.) (1985-1988) *Slovar' russkogo yazyka: V 4-kh t.* [Dictionary of the Russian language: In 4 vols.]. Moscow. Vol. 1.
8. Grekov B.D. (1949) *Kievskaya Rus'* [Kievan Rus]. Moscow.
9. Hilarion, Metropolitan of Kiev (1986) *Slovo o Zakone i Blagodati* [Word about Law and Grace]. In: *Ideino-filosofskoe nasledie Ilariona Kievskogo* [Ideological and philosophical legacy of Hilarion of Kyiv]. Moscow.
10. Il'ina T.V. (2017) *Istoriya otechestvennogo iskusstva. Ot kreshcheniya Rusi do nachala tret'ego tysyacheletiya* [History of national art. From the Baptism of Rus' to the Beginning of the Third Millennium]. Moscow.
11. Kaiev A.A. (1953) *Russkaya literatura. Ch. 1* [Russian literature. P. 1]. Moscow.
12. Kozina T.N. (2019) *Istoki russkogo izobrazitel'nogo iskusstva* [The origins of Russian fine art]. In: *Kul'tura: problemy teorii, istorii, praktiki* [Culture: problems of theory, history, practice]. Penza.
13. Movleva N.S. (2005) *Malyi pravoslavnyi tolkovyi slovar'* [Small Orthodox explanatory dictionary]. Moscow.
14. (1978) *Povest' vremennykh let* [The Tale of Bygone Years]. In: *Pamyatniki literatury Drevnei Rusi. Nachalo russkoi literatury XI – nachalo XII veka* [Monuments of Literature of Ancient Rus'. The beginning of Russian literature XI – the beginning of the XII century.]. Moscow.
15. (2006) *Pravoslavnye prazdniki* [Orthodox holidays]. Minsk.
16. Vasilevskii A.K. (comp.) (1981) *Iskusstvo i shkola* [Art and school]. Moscow.