

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Тематический урок

**«Живопись Московского княжества.
Творчество Феофана Грека»**

Подготовила и провела:
преподаватель истории искусств
отделения изобразительного искусства
Ивлева Н.В.

24.10.2022 г.

Раздел: изобразительное искусство.

Цель урока: познакомиться с творчеством Феофана Грека, выяснить особенности его творчества.

Задачи урока:

1. Образовательные: расширить кругозор учащихся; научить отличать творческую манеру иконописца; научить производить эстетический анализ.
2. Развивающие: развивать творческие способности учащихся; развивать аналитические, мыслительные способности и коммуникативные умения.
3. Воспитательные: воспитывать речевую культуру учащихся; способствовать самоопределению учащихся на предмет нравственных и эстетических ценностей; воспитывать бережное отношение к религиозным ценностям русской культуры.

Подход к теме: культурологический.

Технологии: проблемно-поисковые.

Наглядность. На доске – тема и словарная работа:

Деисус	Догмат
мандорла	исихазм
мафорий	ипостась
хитон	акафист
гиматий	
символика	

Сопровождение:

мультимедийная презентация «Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека», карточки.

Ход урока:

I. Вхождение в проблему.

На уроке будет представлено творчество иконописца – Феофана Грека. Мы коснемся и многих вопросов духовного и эстетического характера.

Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека

Художники в древней Руси считались ремесленниками. От них требовалось с наибольшим старанием и мастерством выполнять свою работу. Они следовали правилам, нормам и канонам, выработанным предыдущими поколениями.

Иконописец. Фрагмент средневековой миниатюры.

Получив икону или храм тщательно и добротнo сделанные, заказчик оставался доволен, гордился своим приобретением. Однако ему не приходило в голову узнать, а тем более записать имя автора и сведения о его жизни. Поэтому большинство произведений искусства Древней Руси остались для нас безымянными. Летописи сохранили имена самых знаменитых художников. Но это единицы из тысячи мастеров.

☞ Янов Александр
Степанович.
☞ Инок-живописец. 1885 г.

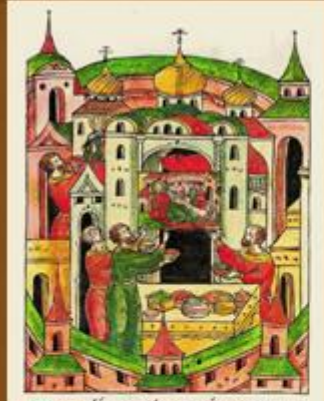

К тому же, сейчас трудно определить, о каком заказе повествует летопись. Слишком много произведений древнерусского искусства погибло, исчезло. Русские города и деревни горели, страдали от набегов и нашествий, принимали на себя удары войн.

☞ Александр Головин.
☞ В иконописной
мастерской.
Древнерусский
иконописец. 1894

И храмы, книги и иконы разделяли судьбы людей: вместе с ними горели, тонули, уничтожались, взрывались, крошились в щебень и щепу. Очень редки случаи, когда упомянутое в летописи произведение сохранилось. Нечасто и за конкретной иконой или храмом закрепляется имя того или иного мастера.

ФЕОФАН ГРЕК 1340-1410

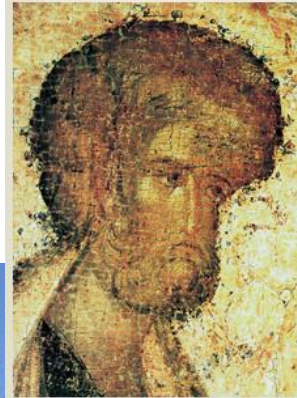
*Феофан Грек и Семён Чёрный
расписывают церковь Рождества
(миниатюра Лицевого летописного
свода, 16 век)*

Человеческие и творческие биографии художников известны только предположительно и очень неполно. Даже самые значительные художники Древней Руси – Андрей Рублев и Феофан Грек не избежали такой участи.

☞ Апостол Пётр. 1405.
☞ Цикл деталей икон деисусного чина
иконостаса Благовещенского собора
Московского Кремля

☞ Феофан появился на свет в Византии в 1340 году. Долгое время он занимался развитием мастерства, оттачивая свой стиль наполненный экспрессией.

Апостол Пётр. 1405. Фрагмент
Цикл деталей икон деисусного чина
иконостаса Благовещенского собора
Московского Кремля

☞ Он добыл славу великого иконописца на родине, расписывая прекрасные храмы Константинополя, Галате, Халкидона. До наших дней, к сожалению, эти фрески не сохранились. Известным всему миру он стал благодаря тем росписям, которые он делал на Руси.

☞ Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — храм в Великом Новгороде, построенный в 1374 году и знаменитый тем, что в нём одном сохранились фрески кисти Феофана Грека. Роспись сделана в 1378 году.

Феофан Грек в 1370 году приезжает в Новгород по приглашению на работу. Его первым фундаментальным трудом была роспись церкви Спаса Преображения. Это единственная монументальная и сохранившиеся на сегодняшний день работа Феофана Грека.

☞ Иисус Пантократор
☞ Роспись в куполе церкви
Спаса Преображения,
☞ Ильина улица, Новгород,
1378 г.

☞ Фреска Архангел, 1378
☞ Фрагмент фрески в
Церкви Преображения,
☞ Ильина улица, Новгород

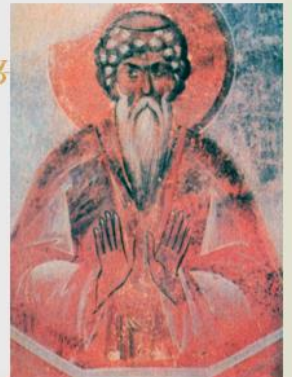

☞ Фрески купола. 1378 год.

Также сохранились такие новгородские фрески автора как – фреска с подгрудным изображением Вседержителя Спаса, с фигурами Авеля, Ноя, Адама, Сифа и Мелхиседека, образами пророков Илии и Иоанна.

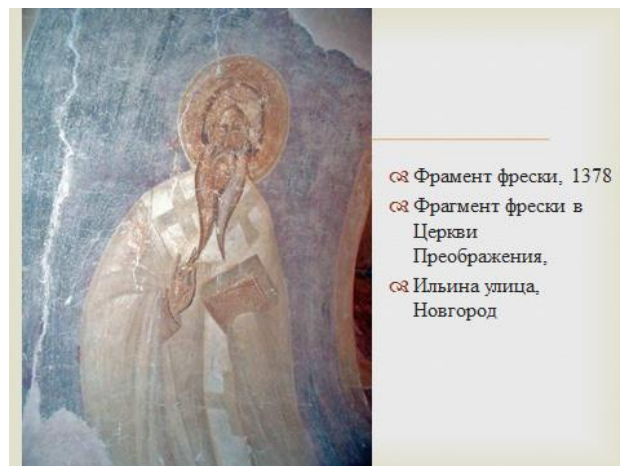
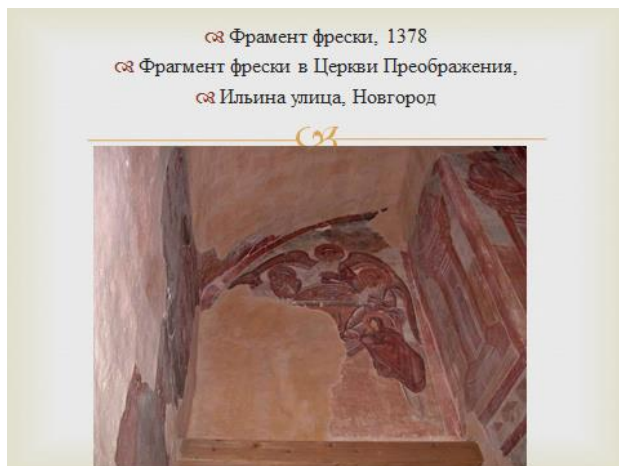
☞ Даниил Столпник, 1378
☞ Фрагмент фрески в Церкви Преображения,
☞ Ильина улица, Новгород

☞ Фреска Авель, 1378
☞ Фрагмент фрески в Церкви Преображения,
☞ Ильина улица, Новгород

☞ Три Столпника, 1378
☞ Вид южной стены с изображением трех Столпников
☞ Собор Спаса Преображения, Новгород

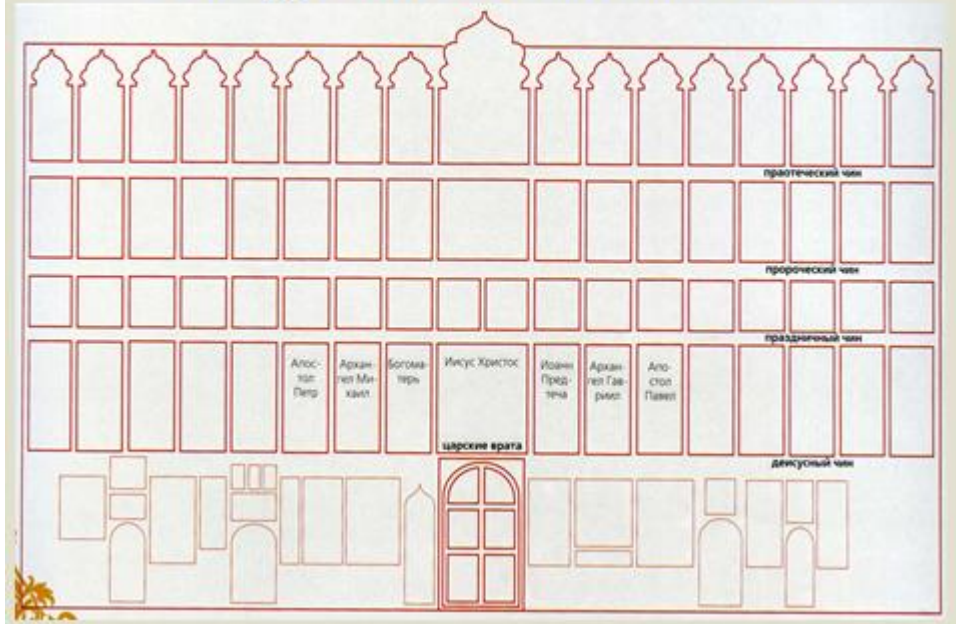

Феофан Грек пересек Русь с запада на восток. Трудился в Нижнем Новгороде и Коломне. Спустя 12 лет, проведенных в Новгороде, иконописец переезжает в Москву. Феофан Грек стал руководить деятельностью мастеров, специализировавшихся на росписи помещений и храмов Московского Кремля. В оригинальном виде они не сохранились, только отдельные фрагменты и части на стенах кремлевских соборов.

В Москве главной работой Феофана Грека еще до недавнего времени считался иконостас Благовещенского собора Московского кремля. Сейчас эта точка зрения оспаривается учеными. Однако независимо от, того кто руководил его созданием иконостас Благовещенского собора – одно из важнейших явлений в древнерусской живописи. С него начинается история русского высокого иконостаса.

Схема русского высокого иконостаса

Раньше алтарная часть русских храмов отделялась низкой деревянной или каменной преградой, украшенной одним-двумя рядами икон: деисусным чином и изображением двенадцати главных христианских праздников. Алтарь оставался открытым взору молящихся. Иконостас же представлял собой высокую стену из икон, наглухо отделявшую алтарную часть церкви.

Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля

☞ Иоанн
Креститель.
☞ Богоматерь.

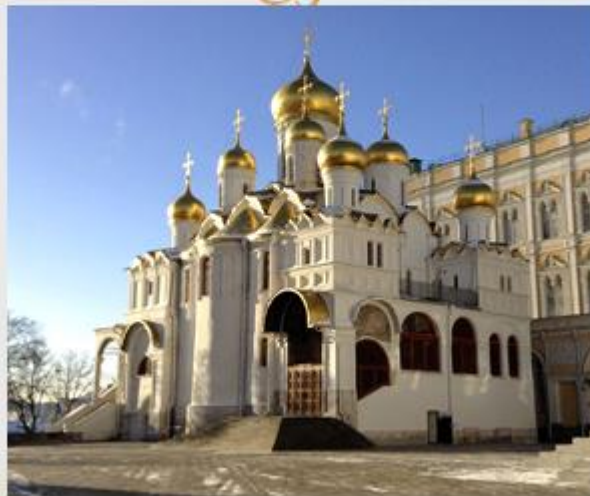
☞ Цикл деталей
икон деисусного
чина иконостаса

☞ Благовещенског
о собора
Московского
Кремля 1405

Иконы сильно

увеличились в размерах, а фигуры в них стали изображаться в полный рост. Высота деисусных икон в иконостасе Благовещенского собора больше двух метров.

Благовещенский собор Московский Кремль

Увеличилось и число рядов икон. К деисусному и праздничному прибавился пророческий чин – ряд икон с изображением библейских пророков. Так на Руси сложился высокий иконостас с его особой композицией и символикой. В нем звучала идея всеобщего предстояния Христу Вседержителю.

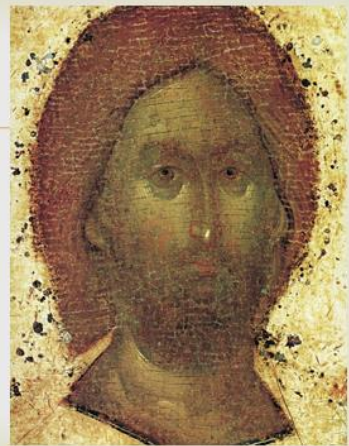

☞ Центром деисусного чина русского высокого иконостаса является икона Спаса в силах, того кто вершит судьбы мира сейчас и будет вершить их на Страшном суде.

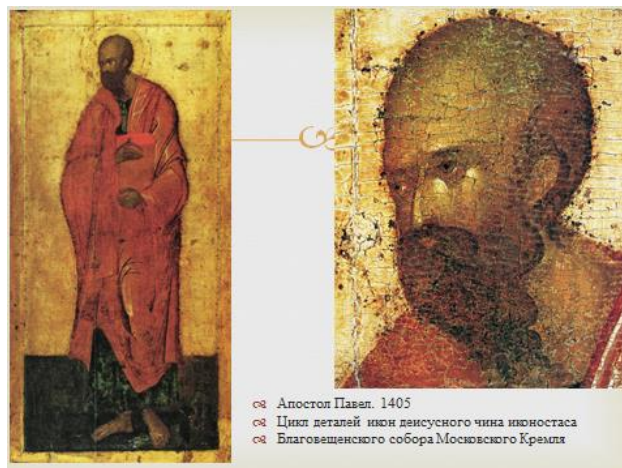
☞ К нему обращаются с двух сторон с молитвой Богородица и Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Петр и Павел, великомученики Георгий и Димитрий.

- ☞ Спас в силах. 1405
- ☞ Цикл деталей икон деисусного чина иконостаса
- ☞ Благовещенского собора Московского Кремля

☞ Иконы с изображением праздников (праздничный чин) расположены над деисусным. Начинаясь праздничный чин с событий из жизни Богородицы. Большинство икон праздничного чина представляют события, которые празднуются в двенадцатые праздники и на Пасху.

Богоматерь и Иоанн Предтеча: фрагменты

☞ Апостол Павел. 1405
☞ Цикл деталей икон деисусного чина иконостаса
☞ Благовещенского собора Московского Кремля

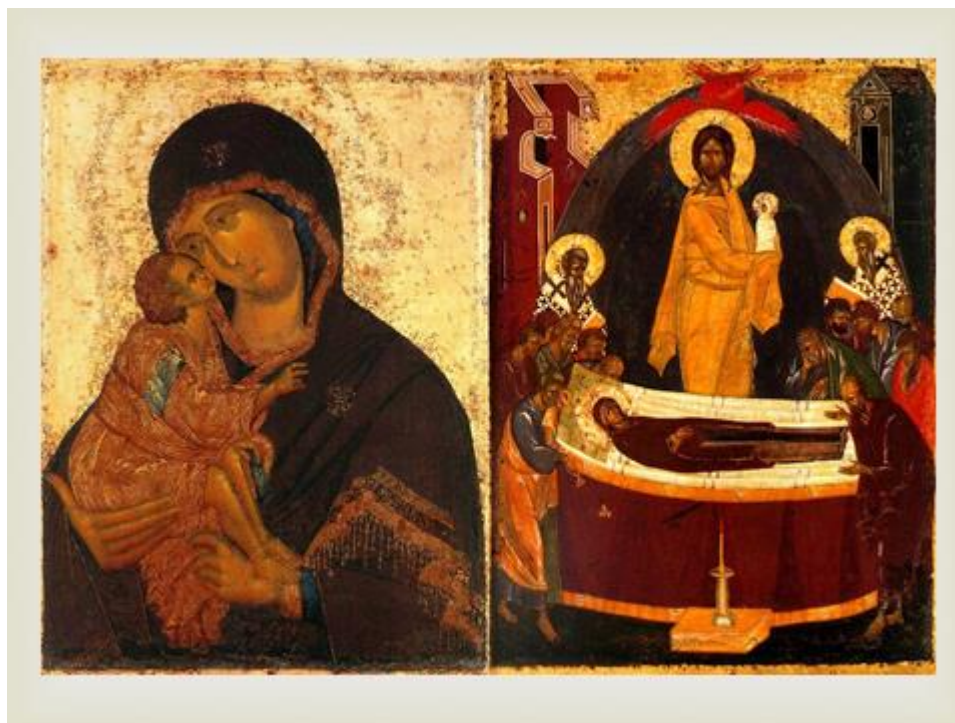
☞ Василий Великий.
1405. Фрагмент
☞ Цикл деталей икон
деисусного чина
иконостаса
☞ Благовещенского
собора Московского
Кремля

☞ Иоанн Златоуст. 1405.
Фрагмент
☞ Цикл деталей икон
деисусного чина
иконостаса
☞ Благовещенского
собора Московского
Кремля

☞ Пророк Гедеон. 1405
☞ Цикл деталей икон деисусного
чина иконостаса
☞ Благовещенского собора
Московского Кремля

Кроме деисусного чина Благовещенского Собора к кругу деятельности Феофана Грека относится двусторонняя икона, «Богоматерь Донская» на обороте образ успения Богоматери. Икона прославилась как чудотворная. Композиция на лицевой стороне своей нежностью и теплотой чувства напоминает «Богоматерь Владимирскую». Бережно придерживая младенца, окутанного золотыми одеждами, богоматерь смотрит на него со сложным чувством радости и печали.

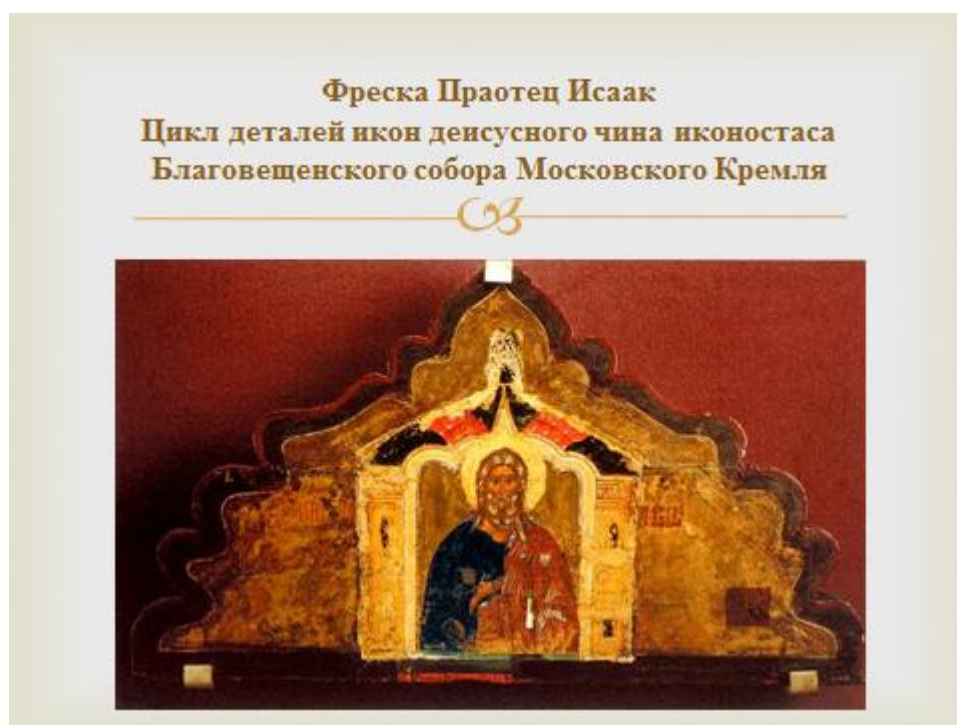
Успение Богоматери на обороте написано в ином стиле: экспрессивно, резко по линиям и краскам; передан эмоциональный порыв, вызванный в душах апостолов смертью Богоматери.

☞ Преподобный Григорий, 1403

☞ Государственная Третьяковская Галерея

Еще одна икона приписываемая Феофану Греку икона – Преображения. Написана она для Спасского собора г. Переславля - Залеского. Преображение Господне произошло на горе Фавор. Взяв с собой троих учеников (Петра, Иакова и Иоанна), Христос поднялся на гору, где в беседе с ветхозаветными пророками Моисеем и Ильей преобразился, просияв необычным светом. Тем самым апостолам приоткрылась благодать, которая была присуща Христу как Богу. На иконе занимая почти всю ее плоскость своими терракотовыми выступами, широко раскинулась гора Фавор. Очень выразительны позы потрясенных учеников, которые пали ниц, не в силах выдержать сияния божественного света, исходящего от Христа. В верхних углах на голубых облаках ангелы несут Илию и Моисея на Фавор, чуть ниже они предстают на ее вершине, почтительно склонившиеся перед Спасителем. Илия седобород, Моисей держат в руках скрижаль с заповедями Бога. Но главное – образ преобразившегося Христа. Высшей. Недоступный мудростью исполнен его лик; словно невесома его фигура, покрытая блистающими белыми одеждами. Исходящий от него свет образует бело-золотую звезду, пронизывает всю икону, ложится на одежды пророков, на землю. Это действительно иной, нездешний свет, внезапно открывшийся людям.

Благодаря мастерскому искусству иконописца в России развилась символика в христианстве. Феофан расписал более сорока церквей. Иконописец был педагогом и учителем живописи. Он создал в Москве свою мастерскую, где обучал азам техники икона писания. Его учеником был Андрей Рублев. Он около 30 лет жил на Руси. Византийский художник любил создавать миниатюры для книг, оформлять Евангелия и священные писания. Работы Феофана Грека отличаются от других одухотворенной патетикой образов, драматической динамикой и оригинальностью приемов письма, смелой живописностью, которая раздвинула рамки существующих канонов.

На рубеже 14-15 в. в русской живописи складываются новые художественные особенности. Теперь в произведениях преобладают спокойные позы персонажей. Сдержанные жесты, господствует настроение тихой беседы. Святые погружены в молитву, в глубокую задумчивость, в благочестивые размышления, их лики – сосредоточенные, а взгляды словно обращены внутрь души.

Вывод. Итак, что вы можете сказать об особенности письма Феофана Грека? *(Тёмные красно-коричневые тона, контрастный белый, линии резкие, стремительные, порывистые – пробела или движки; образы даны в движении; строгие, вззирающие с высоты на мир.)*

Образы Феофана словно возникают в отблесках пожара или подобно молнии. Они тревожат, порождают трепет перед грозным и великим Троическим Божеством, карающим за неисполнение заповедей, за грехи, призывают к покаянию и исправлению жизни. В образе Троицы белые мазки придавали изображению динамику, движение, Спасу – неподвижность, суровость. В той и другой росписях они – светотени и в то же время – сияние таинственного света, который пронизывал образы и преображал плоть человеческую.

Понятие об исихазме.

Феофан был одним из византийских христиан, которые принесли на Русь **исихазм**. Слово «исихазм» (от греч. «исихия» – «покой, безмолвие») имеет много значений. Обычно подразумевает мировоззрение, связанное с представлением об «обождении» подвижника-христианина уже в земной жизни, с идеей видения Божественного Света в глубине собственного сердца. «Обожение» достигается не просто личными усилиями или божественным даром, а согласным движением человеческой воли и воли Божией.

Исихастами обычно называют монахов-подвижников, которые применяют особые приёмы «умного делания» – молитвы как внутренней духовной работы. Она совершается безмолвно, бессловесно, «умом» – в глубинах человеческой души. Эта практика получила особую известность в 13-14 веках благодаря инокам Святого Афона. Наиболее полное богословское обоснование исихазму дал святитель Григорий Палама (1296-1359), Митрополит Фессалоникийский.

У византийского святого Григория Паламы было очень много последователей, да немногие находили силы пройти путь «умного делания» до конца. Но стремление, желание увидеть абсолютно прекрасное – свет Преображения – было... Было оно и у художника Феофана... Да пылкая, страстная натура не позволяла ему встать на путь уединения и безмолвия... Известный книжник Епифаний Премудрый и расскажет о нём как о человеке общительном, порывистом и стремительном: «Он же, кажется, руками пишет изображение, а сам на ногах, в движении, беседует с проходящими...» Его путь, возможно, шёл через противоборство с собой, с миром, с известными канонами, а другой путь – безмолвия и тишины – хоть и был желанен, но невозможен. Может быть, потому он изображает Бога как непостижимую силу, попытки соединения с которым требуют титанических усилий. Может быть, потому, глядя на феофановских святых и столпников, ты понимаешь, как сам далёк от совершенства. Его святые – словно ступени на Фавор...

Задание:

Рассмотрите внимательно три изображения святых: Даниил Столпник, Алимпий Столпник и Макарий Египетский (фрески Троицкого придела храма Спаса на Ильине).

Что общего? Чем отличаются?

Как вы можете объяснить увеличение количества белых мазков от первого к третьему? (*Даниил: белые штрихи едва тронули его главу, руки, одежду; открыты глаза и руки, он ещё в начале пути «умного делания». Алимпий: руки сложены на груди, он погружён в сердечную молитву; лик почти исчез под копной белых волос и в струящейся белой бороде. Макарий Египетский подобен горящей свече: охвачен белым пламенем – столп света. Он явлен в момент Богообщения.*)

Как вы думаете, что чувствовали новгородцы, предстоя перед образами, явленными на фресках? (*Страшно, словно пламенем жёг пурпурно-коричневый цвет Феофановских росписей с искрами белых мазков.*)

Может потому, что мир земной и небесный жили для них не в гармонии, а в противоборстве, а образы святых аскетов остаются недостижимым идеалом для многих.

Рефлексия

Итак, подведем итог.

Работа с карточками. (Приложение 1) Найдите карточку, которая содержит описание особенностей манеры иконотворчества Феофана Грека.

Творческая работа.

Перед вами два изображения икон «Преображение Господне». Какая из них – работы Феофана Грека? Докажите.

(Левая. Мандорла – яркая, ослепительная, с острыми пронзающими лучами, повергающими учеников (Иоанна, Петра и Иакова) в страх. Даже пророки в трепете. Резкий конус горы (линии резкие, порывистые); четко отделен мир горний от мира дольнего, словно противоборствует с миром земным, который пребывает в страхе перед явившимся Богом. Колорит – феофановский: красновато-коричневый, сдержанный.)

Правый образ – другой... Попробуйте описать то, что вы видите. *(Свет – от всей иконы. Мандорла – зеленая («зело», очень сильный). Этот цвет указывает здесь на сильное нравственное действие, утверждает духовную силу. Свет Преображения легко и тихо пронизывает всё пространство. Уступы гор пологие, мягкие, как ступени в небеса. Пророки ведут с Господом тихую беседу. Апостолы скорее удивлены, чем испуганы. Их состояние можно передать словами из Евангелия: «Хорошо нам здесь быть». (Мф. 17:4))*

Какие у вас ощущения от созерцания этого образа? *(Нет феофановского напряжения, страха. Наоборот – умиротворение, утешение, радость, надежда.)*
Перед вами работа преподобного Андрея Рублёва.

Домашнее задание.

Посмотреть: Мост над бездной - Феофан Грек (5 серия из 19 серий)

Фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» (1966) роль Феофана Грека исполнил Николай Сергеев.

Литература:

1. Аристова В.В. Икона. История искусства для детей. - М.: Росмен, 2001.
2. Давыдова Н.В. Мастера: Книга для чтения по истории православной культуры. - М.: Покров, 2004.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: Выпуск 1. От древнейших времен до XVI века. - М.: Искусство, 1986.
4. Энциклопедия для детей. Том 6. Часть 2. Религии мира. - М.: Аванта +, 1997.
5. Филлипова А.Л. История изобразительного искусства: Второй год обучения: учеб. пос. / текст А.Л. Филлипова / науч. ред. А.Е.Филлипов. - Краснодар, 2018. - 155 с.