

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИКОНОГРАФИИ АНГЕЛОВ В ЭПОХУ БАРОККО

Федосеенко А.И., ст. преподаватель

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Аннотация. Рассмотрены сохранившиеся изображения ангелов эпохи Барокко. Прослежено влияния западноевропейского искусства на формирование иконографии ангельских чинов на территории Украины и выявлены основные направления ее развития.

Ключевые слова: ангельский чин, византийское искусство, иконография, сохранившийся.

Анотація: Федосеєнко А.І. Дослідження формування іконографії ангелів в епоху Бароко. Розглянуто збережені зображення ангелів епохи Бароко. Простежено вплив візантійського мистецтва на формування іконографії ангельських чинів на території України і виявлені основні напрямки її розвитку.

Ключові слова: ангельський чин, візантійське мистецтво, іконографія, що збереглася.

Annotation: Fedoseyenko A. The Kharkiv National Auto-Road University. Research of Icon Painting Formation of Angels during Baroque Epoch. The remained angel images of the Baroque epoch were examined. The influence of the West Europe on the formation of icon painting of angelic ranks was studied in territory of Ukraine and the basic directions of its development were discovered.

Key words: angelic rank, Byzantine Art, icon painting, remained.

Постановка проблемы. XVII - XVIII века прошли в Украине под знаком Барокко. Это период расцвета национальной культуры, период, когда Украина после длительной национально-освободительной войны обрела автономию и самоуправление. Законодателем новых вкусов и идей вновь выступает Киево-Печерская лавра, которая снова обретает статус большого культурного центра. Барокко проникает в украинскую культуру, где еще сильны были средневековые нормы, переплетение различных по характеру тенденций привело к выразительному художественному синтезу. Именно этим синтезом и определяется стиль и своеобразие украинской иконы эпохи Барокко. Этот период представляют иконы с чудными по красоте ликами, с богато декорированными одеждами, с роскошным орнаментом по левкасу часто золоченым или посеребренным, в родных резных рамах, в которых само резное обрамление произведение искусства резчика.

Синтез искусств, присущий стилю барокко, нашел в украинском искусстве яркое отражение. Насыщенные по колориту барочные иконы, вместе с позолоченной резьбой иконостасов, составляли органический и целостный ансамбль, который пленил величием и декоративностью общего звучания. Барочные черты проявляются и в оформлении старопечатных книг, гравюр, которые приобретают сложной композиции и пышных декоративных форм. Творчество украинских художников XVIII ст. - граверов Александра и Леонтия Тарасевичів, И. Щирского, Гр. Левицкого,

мастеров-ювелиров - И. Равича, М. Юревича, И. Атаназевича и других, отмеченных национальной своеобразием и самобытностью, получила заслуженную славу украинскому искусству. Искусство Украины эпохи барокко, которое создавалось на основе народной эстетики в тесной взаимосвязи с искусством других стран, есть важным этапом в развитии духовной культуры украинского народа.

Анализ последних исследований и публикаций. В книге [1] рассматривается икона, ее назначение и источники, эволюция иконы с X по XX ст., но не показана ангельская иерархия, что характерно и для других публикаций на эту тему [2, 3]. Книга [4], являясь основополагающим учением об Ангелах, служит источником иконописного канона. Богословское представление о православной иконе дано также в книге [5]. Основные памятники Киевской Руси представлены в [6-9] и дают возможность проанализировать иконографию ангельских чинов, характерную этому периоду.

Целью настоящей работы является проследить формирование иконографии Ангельских Чинов в эпоху Барокко, проанализировать изображения ангелов, наследующие уже сложившийся византийский канон, а также отметить изменение их трактовки в украинском искусстве.

Статья выполнена в соответствии с планом НИР ХНАДУ.

Результаты исследований. В Поднепровье, так же как и в Западной Украине, иконопись, оставаясь в русле древнерусских традиций, эволюционировала в сторону большей реальности образа. Например, в иконе «Жены-мироносицы» из Лесников, около Киева (40-е гг. 17 в.), художник строит композицию на основе линейной перспективы, придавая объемность фигурам и убедительность их движениям.

Во второй половине XVI - XVIII ст. усиливаются связи с западной культурой, широко используется античное и европейское наследие. Наблюдается переход от средневековых канонов к реалистическим формам с выразительными демократическими элементами.

Обращает на себя внимание целая серия нарушений и деформаций канонической традиции. Это присутствие деталей народного костюма в изображении сакральных фигур (икона «Покров Богородицы» с портретом Богдана Хмельницкого), подмена сакральных персонажей персонажами светскими (икона «Св. Ульяна» из Преображенской церкви в Сорочинцах), присутствие в традиционных евангельских сюжетах подчеркнуто светских элементов, находящихся выражение в костюме, жесте («Шествие Богоматери и жен-мироносиц» — роспись Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры), присутствие в иконах исторических персонажей, представителей высших сословий того времени (икона «Распятие» из Пырятина, икона «Покров Богородицы» с портретами царя Алексея Михайловича, гетмана Богдана Хмельницкого и митрополита Лазаря Барановича) [7]. Таким образом, украинская живопись эпохи барокко чаще всего отмечена использованием

эстетических принципов народного искусства и индивидуальной, достаточно свободной трактовкой иконографических канонов и типичных стилевых особенностей.

Иконопись также развивается в сторону декоративности и большого композиционного разнообразия. Можно с уверенностью сказать, что все иконы несут на себе печать тщательного изучения человеческого тела, а некоторые из них, видимо, и непосредственно написаны с натуры с таким количеством индивидуальных черт, что являются скорее не иконами, а портретами.

Следует отметить изображение архангела Михаила на дьяконских воротах Святодуховского иконостаса (1650), стилистика резьбы и характер живописи которого подтверждают мысль о его львовском происхождении. Камерно-лиричные образы Христа и Богоматери иконостаса дополнены изображениями архангела Михаила и Мельхиседека на дьяконских воротах [2]. В образе архангела подчеркнута молодецкая ретивость, героический порыв, юношеское любопытство. Свет освещает его высокое чело, дрожит мелкими отблесками на кудрях, переливается на складках красного плаща. Лицо Михаила – образец высокого мастерства. Оно тонко промоделировано светотенью, соединяя приемы фактурного письма и лессировки.

В живописи 60—70-х годов XVII века продолжают сохраняться ренессансные традиции, что особенно заметно в уравновешенности композиции, которая усиливает внутреннюю сосредоточенность и спокойствие изображенных лиц. «Деисус» из Лебедина (конец XVII в.) подтверждает сказанное. Это направление было тесно связано с местными традициями. Но начиная с 80-х годов XVII века в живописи начинает преобладать направление, в котором становятся господствующими барочные черты.

Конец XVII—начало XVIII века отмечены творчеством двух крупных мастеров — Иова Кондзелевича и Ивана Рутковича.

Иов Кондзелевич, родом с Волыни, был иеромонахом Белостокского монастыря, близ Луцка, и, вероятно, какое-то время обучался живописи в Киево-Печерской лавре. Его дарование формировалось под сильным воздействием родного волынского искусства, от которого он унаследовал мягкость и задушевность. Его образы, отмеченные большой душевной красотой и гармонией, созвучны итальянскому искусству, от которого Кондзелевич воспринял спокойствие и возвышенность в обрисовке характеров, особенно ясно воплощенные им в образе Марии. Деятельность Кондзелевича ограничивается 90-ми годами XVII века и первой четвертью XVIII века. Богородчанский иконостас — одно из лучших его творений.

Живший и работавший одновременно с Кондзелевичем, Иван Руткович, уроженец города Нестерова (Жовквы), был не менее одаренным мастером. Его кисти принадлежат иконы в иконостасах Волицы и Скварявы [8]. Живопись Рутковича отличает большая красочность и богатая декоративность. Образы

его икон то величественно-торжественны, то женственны, то суровы и воинственны, то лирико-поэтичны. Разнообразие типов и характеров, смелость и светскость композиций, которые часто полностью отрываются от иконных образцов и канонов, ставят Рутковича в число талантливейших художников своего времени. И. Руткович — мастер большого живописно-декоративного темперамента. Он развивает традиции живописи рогатинского иконостаза. В его образах воплощена сильная мужественная красота юности, а человеческая личность выступает прекрасной сама по себе. Он, как никто, поистине с артистическим блеском сумел передать насыщенную светом поверхность бархата или шелковой ткани. Живописное богатство иконы «Архангел Михаил» построено на сочетании охристо-золотистых тонов орнамента с ярко-красными тонами плаща, нижняя часть которого оранжево-красная в свету и темнозеленая в тенях. Полосатый панцирь исполнен в фиолетово-красной гамме с розовыми холодными бликами.

После воссоединения Украины с Россией в живописи Украины наблюдается усиление влияния русского искусства. «Деисус», подаренный Киево-Печерской лавре гетманом Самойловичем (1682), является наиболее наглядным памятником русско-украинских художественных связей [7]. Это сказалось и в характерной для школы Ушакова тонкой моделировке формы, и в изысканности силуэта, и в мажорном строе колорита, которые так гармонично соединяются с декоративностью украинских икон.

Эволюция украинской средневековой живописи завершается в конце 17 - начале 18 в. в творчестве Иова Кондзелевича, Ивана Рутковича и других мастеров, создавших превосходные проникнутые новыми светскими тенденциями иконы и парсунные портреты. В иконах богородчанского иконостаза Иов Кондзелевич создал образы величественные и значительные, мастерски применив светотеневую моделировку формы. Иван Руткович в иконах «Иисус и Мария Магдалина», «Старозаветная Троица», «Архангел Гавриил» (Львовский музей украинского искусства) воплотил образы, исполненные большой человеческой красоты. Блестяще используя и обогащая традиции декоративной живописи, художник сочетает холодные и теплые тона, придающие его произведениям нарядность и эмоциональную выразительность.

Дьяконские врата с изображением архангелов Гавриила и Михаила с весами принадлежат к высшим художественным достижениям Рутковича [8]. Их ярчайшим живописным проявлением является цвет, доведенный до максимальной концентрации энергии и выразительной возможности. Однако нет повторений в образах архангелов и того, что было создано художником раньше. Они вновь переосмыслены, представлена более глубокая эстетичная и существенная оценка обращением к более широкой общественной среде. Здесь в первую очередь прослеживается влияние портретного искусства Ю. Шимоновича, где выражен идеал универсально мыслящего и деятельного человека, живущего надеждами, чувствами и моральными нормами,

приподнятыми над личными мотивами. В их образах ярко воплощен темперамент, характер, интеллектуальный уровень. Героизированная торжественность архангелов - это продолжение ренессансной важной темы: раздумья о человеке, которое в этом произведении достигла кульминационной полноты. Именно этими изображениями художник исключительно содержательно воссоздал образ в свое время.

Лиричная икона «Святая Троица» из этого ряда тоже дает нам представление об ангелах. На иконе изображены Авраам и Сара одетые в костюмы горожан того времени, стол с различными блюдами и предметами, а также элегантные юноши-ангелы – все здесь создает атмосферу, близкую к реальности, так как в ней господствует чувство дружелюбия, единство духа, вера в человека, стремление к согласию.

Над дьяконскими воротами расположена небольшая сцена «Борьба Иакова с ангелом», действие которой происходит на фоне пейзажа. Впервые здесь изображено природу без стилизации и фантастики, кроме неба, которое традиционно остается золотым.

Выводы. В XVII-XVIII веках из симбиоза стиля, попавшего в Украину из стран Западной Европы, и традиций народного искусства развивается и утверждается национальный стиль – украинское барокко. С конца XVIII века в украинскую иконопись приходит насильственное внедрение нового имперского классического стиля, полностью заимствованного из европейского искусства, адаптированного к российским реалиям.

Литература:

1. Степовик Д. Історія української ікони Х-XX ст. – К.: Либідь, 2004.
2. Овсійчук В., Кривач Д. Оповідь про ікону. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000.
3. Украинская икона. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Часть 121. – К.: Иглмосс Юкрейн, 2006.
4. Ареопagit Д. О небесной иерархии. – С.-П.: Сатисъ, 1995.
5. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. – М.: Молодая Гвардия, 1997.
6. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. / Под общей редакцией Я.В. Брука и Л.И. Йовлевой. – М.: Красная площадь, 1995.
7. Кулиненко А.В. Отражение специфики художественного мировосприятия в искусстве украинского барокко // Барокко и классицизм в истории мировой культуры: Материалы Международной научной конференции. Серия «Symposium». – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. – Выпуск 17. – 2001.
8. Кривач Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. — Львів: Світ, 2005. — Ч. 3. — 268 с.
9. Український іконопис XII – XIX ст. з колекції НХМУ: альбом. – Хм.: Галерея, К.: Артанія Нова, 2005, 256 с.

Надійшла до редакції 3.04.2009