

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра истории России и археологии

Феномен Андрея Рублева в отечественной культуре XX в.

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 411 группы
Направления (специальности) 46.03.01. История
Института истории и международных отношений
Снежицкой Анны Владимировны

Научный руководитель

доцент, канд. ист. наук

дата, подпись

А.С. Майорова

Заведующий кафедрой
проф., доктор ист. наук

дата, подпись

С. А. Мезин

Саратов 2022 год

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня имя Андрея Рублева известно практически каждому, кто хотя бы немного интересуется историей и культурой нашей страны. Уже при жизни творчество великого мастера получило отклик среди современников. Более того, на страницах летописи мы встречаем упоминание о Рублеве – честь, которую оказывали тогда только выдающимся людям. На протяжении XV—XVII вв. его имя и творчество оставались в русском искусстве неизменным ориентиром для художников. Среди людей верующих и в более поздние эпохи неизменно существовали интерес к его личности и почитание его произведений, которые не угасали и в последующие столетия, вопреки тому, что сменились официальные ориентиры в создании произведений церковной живописи.

Несмотря на вышесказанное, первые попытки научной интерпретации и критики работ Рублева были предприняты сравнительно недавно. Раскрытие и исследование памятников искусства, которые письменные источники связывали с именем Рублева, началось только в начале XX в. Дореволюционные работы, посвященные жизни и творчеству Рублева, немногочисленны¹.

Настоящий прорыв в изучении искусства Рублева был связан с деятельностью Всероссийской реставрационной комиссии, возглавляемой

¹ См. Собко, Н. П. Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков и проч. с древнейших времен до наших дней (XI—XIX вв.). — Спб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1893. — 257 с.; Успенские, М. и В. И. Заметки о древнерусском иконописании. Известные иконописцы и их произведения. I. Св. Алимпий и П. Андрей Рублев. Спб., 1901, — 96 с.; Лихачев, Н. П. Манера письма Андрея Рублева. — Спб. : Тип. М. А. Александрова, 1907. — 101 с.; Пунин, Н. Н. Андрей Рублев. — Спб. : Апполон, 1915. — 9 с.

И.Э. Грабарем. Результатом многолетней работы стал выход, формально, первого научного труда о Рублеве². Интерес к творчеству Рублева не угасал на протяжении всего XX столетия, доказательством чего служат сотни статей и десятки научных работ³.

Круг источников, послуживший основой данной квалификационной работы, включает себя следующие категории: письменные (летописные⁴ и житийные сведения⁵, актовый материал⁶, публицистика⁷) и изобразительные (произведения изобразительного искусства, киноматериалы) источники.

Поскольку в задачи данной квалификационной работы входит не только изучение рублевского наследия, но и осмысление творчества иконописца через призму отечественной кинематографии, особое место

² Грабарь, И. Э. Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918—1925 гг. — М. : Центр. гос. реставрационные мастерские, 1926. — 185 с.

³ См. Лазарев, В. Н. Андрей Рублев и его школа. — М. : Искусство, 1966. — С. 81.; Алпатов, М. В. Андрей Рублев. — М. : Изобразительное искусство, 1972. — 204 с.; Тихомиров, М. Н. Русская культура X—XVIII вв. — М. : Наука, 1968. — 208 с.; Кузьмина, В. Д. Древнерусские письменные источники об Андрее Рублеве. — М. : Искусство, 1971. — 109 с.; и др.

⁴ Приселков, М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. — М. : Академия наук СССР, 1950. — С. 459.

⁵ См. Брюсова, В. Г. Андрей Рублев. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — С. 67–89.

⁶ Стоглав // Российское законодательство X—XX веков: в 9 т. Т. 2 : Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. — М. : Юридическая литература, 1985. — С. 303.

⁷ Брюсова, В. Г. Указ. соч. С. 128.

занимают документальный фильм Людмилы Никитиной⁸, а также всемирно известная картина Андрея Тарковского⁹. Отметим, что при работе с данными источниками в качестве вспомогательных материалов нами привлекались воспоминания современников¹⁰, интервью¹¹, а также рецензии¹².

Научная актуальность данной квалификационной работы заключается в ее историко-теоретической значимости. Исследователи ранее не связывали творчество Рублева с социокультурными процессами XX столетия. На наш взгляд, выявление этих связей способно дополнить и расширить накопленный теоретический материал.

Данная квалификационная работа ставит перед собой целью изучить в контексте отечественной культуры XX в. творчество и художественный облик Андрея Рублева.

Для достижения этой цели нами был выдвинут ряд задач:

⁸ Андрей Рублев (1990) [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RURefUJnXlk> (дата обращения: 05.03.22). — Загл. с экрана. — Яз. рус.

⁹ Андрей Рублев [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/8385/> (дата обращения: 17.11.21). — Загл. с экрана. — Яз. рус.

¹⁰ См. Кончаловский, А. Низкие истины. — М. : Коллекция «Совершенно секретно», 1998. — 384 с.; Солженицын, А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. Статьи, письма, интервью, предисловия /А. И. Солженицын . — Ярославль: Верхняя Волга, 1997. — 203 с.

¹¹ Долинский, М., Черток, С. Век пятнадцатый — век двадцатый: Снимается фильм «Андрей Рублев» / М. Долинский, С. Черток // Советский экран. — 1966. — № 3. — С. 10–11.

¹² Шафаревич И. «Русская идея»: проблемы культуры – проблемы кинематографа // Искусство кино. — 1988. — № 6. — С. 127.; Глазунов И. История народа – источник вдохновения // Советский экран. — 1984. — № 22. — С. 19.; Громов, Е. Духовность экрана. — М. : Искусство, 1976. — С. 158–161.

1) Оценить вклад и значение рублевской живописи в русском искусстве до начала XX в.;

2) Выяснить, насколько изученным было искусство Рублева в XX в.;

3) Изучить трансформацию образа иконописца и его новое прочтение мастерами отечественной кинематографии в XX в.

Данная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих разделы, заключения, а также списка использованной литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава посвящена значению творчества Рублева в русском искусстве до XX в. Сведения о жизни и творчестве Рублева крайне скудны. В этом отношении любые дошедшие до нас упоминания о живописцах XII–XV вв. можно считать редкостью и большой удачей. Именно поэтому в квалификационной работе внимание сфокусировано на изучении, прежде всего, произведений древнерусского искусства. Непосредственный стилистический и религиозно-философский анализ одного из центральных произведений Андрея Рублева способен устранить неопределенность, возникшую в условиях крайне узкого круга письменных источников.

Единственным точно атрибутированным творением Андрея Рублева является икона «Троица Ветхозаветная», которая хранится ныне в Третьяковской галерее. Воспроизведение этого библейского сюжета русскими художниками после Рублева представляет особый интерес. Сравнение ряда икон с изображением Троицы, созданных в XV—XVII вв., показывает зависимость художественных приемов от оригинала Рублева.

Исследователи отмечают сложности путей развития русского искусства XIV–XV вв., которые были следствием усиленного внимания к сохранению традиций православия¹³. Православная вера воспринималась политической верхушкой государства и церковью, которая имела огромное влияние на общество, как залог победы в борьбе за объединение сил народа и за достижение независимости

¹³ Демина, Н.А. Историческая действительность XIV—XV вв. в искусстве Андрея Рублева и художников его круга // Демина, Н.А. Андрей Рублев и художники его круга. [Сб. ст.] М., 1972. С. 45

Работы иконописцев XV в. и последующих веков показывают, как они воспринимали творчество Андрея Рублева. Через их отношение к его наследию мы можем получить представление и о том, насколько важным было это наследие для потомков. Единственным точно атрибутированным творением Андрея Рублева является икона «Троица Ветхозаветная», которая хранится ныне в Третьяковской галерее. Воспроизведение этого библейского сюжета русскими художниками после Рублева представляет особый интерес. Сравнение ряда икон с изображением Троицы, созданных в XV—XVII вв., показывает зависимость художественных приемов от оригинала Рублева.

Проведя подробный стилистический анализ, мы можем отметить очевидную преемственность и влияние рублевской традиции на развитие древнерусской живописи середины XV-XVI вв., и постепенное ее растворение в XVII-XVIII вв., связанное с поиском новых художественных приемов. Имя Андрея Рублева в XVIII-XIX вв. почти полностью утратило свое конкретное содержание, чему немало способствовала укоренившаяся практика приписывать его кисти все древние иконы.

Возвращение к принципам «традиционной» иконы в XIX в. стало вариацией древних иконописных стилей. Рублевское наследие обрело новый облик: иконы, созданные в этот период, индивидуальны и обладают яркими художественными характеристиками.

Предыстория открытия творчества Рублева, как и древнерусского искусства, рисуется неясно. XVIII в., с его новыми взглядами на мир, новыми эстетическими требованиями, создал новую традицию, решительно отрицавшую достижения прежних лет и древнерусскую культуру в частности. Идеалом в эпоху Просвещения признавались только античные памятники, а в литературе – греческие и римские классики. Именно поэтому произведения древнего искусства рассматривались сквозь призму античного образца, отклонение от строгих пропорций которого, вызывало суровый

приговор¹⁴. Интерес к русской иконописи, как и вообще к старине, вновь пробуждается к началу XIX в. Исследователи связывают эту тенденцию с эстетикой романтизма, распространившейся тогда в искусстве и литературе.

Вторая глава посвящена проблеме изучения места Андрея Рублева в искусствоведении и кинематографе XX в., когда искусство Рублева приобрело для наших соотечественников новый смысл. Это связано не только с новым пониманием значения русской культовой живописи. Изменилось восприятие ценностей русской культуры периода допетровских реформ. Повышенное внимание к творчеству Рублева и к его личности выразилось, прежде всего, в активном его изучении искусствоведами.

Новый этап в изучении творчества Рублева связан с появлением работы И.Э. Грабаря¹⁵. Со свойственной ему энергией и целеустремленностью, И.Э. Грабарь, возглавлявший Всероссийскую реставрационную комиссию, а позднее Центральные реставрационные мастерские, разработал и осуществил обширный план исследования тех памятников искусства, которые старые письменные источники и традиции связывали с именем Рублева. Реставрация, а затем и окончательная расчистка «Троицы» в 1918 г. позволила перейти к серьезным научным построениям о характере и идейной направленности искусства Рублева. Изучая и сопоставляя в процессе раскрытия памятников сходные и не сходные черты, члены реставрационной комиссии шаг за шагом приближались к общим контурам рублевского наследия.

¹⁴ Вздорнов, Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. – М. : Искусство, 1986. — С. 22.

¹⁵ Грабарь, И. Э. Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918—1925 гг. — М. : Центр. гос. реставрационные мастерские, 1926. — 185 с.

Расчистка и восстановление произведений русской живописи способствовали более глубокому пониманию их ценности для отечественной и мировой культуры искусствоведами и историками. Успехи реставраторов привлекли, в свою очередь, внимание к этим произведениям со стороны не только научной общественности, но и более широких кругов деятелей культуры. Благодаря работам реставраторов получил объяснение и тот высокий авторитет, которым обладало имя и творчество Андрея Рублева у русских людей прежних эпох. Интерес к творчеству Андрея Рублева на протяжении XX века возрастал, и в середине столетия вышел за пределы изысканий искусствоведов. Показателем этого стало обращение мастеров советского кинематографа к образу замечательного иконописца. Успех фильма Тарковского «Андрей Рублев» и его широкое обсуждение, в том числе, и в печати, свидетельствуют, что образ художника был воспринят общественностью как близкое явление отечественной культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историческое место искусства Рублева сложно переоценить. Несомненно, это непревзойденный мастер, творчество которого вобрало самые значительные и драгоценные черты целой эпохи. Его гений был признан еще при жизни и звонким эхом отзывался на многие столетия вперед. Мы только приступаем к настоящему осмыслению и пониманию его наследия, вырабатываем целостное и объемное отношение к нему.

Ранее художественное мастерство и авторитет Рублева были не более чем бесплотными построениями, основанными на легендах. Ученые прошлого столетия воссоздали поистине исторический образ иконописца. Начав с расчистки «Троицы» в 1918 г., и открыв затем целую плеяду работ «письма Рублева», исследователи шаг за шагом приближались к общим контурам рублевского наследия.

Повышение интереса к его наследию не только среди искусствоведов было сопряжено с общей атмосферой 1960–х гг. Как отмечает Л. Аннинский, в это время «в поисках правды» бурно развивался интерес к деревне, истории и традициям¹⁶. Художники и представители интеллигенции искали свои национальные корни и собственную идентичность.

Принадлежа к художественному авангарду, Тарковский испытывал связь с эпохой Рублева. Его работа стала не только шедевром в области кинематографии, но и способствовала подкреплению национальной идентичности через обращение к отечественной истории. Успех данного фильма свидетельствовал о том, что образ художника волновал широкую аудиторию.

¹⁶ Аннинский, Л. Указ. соч. С. 190.

По прошествии многих лет со дня выхода «Андрея Рублева» слава его не утихла. До сих пор продолжаются дискуссии и споры, картина не перестает волновать. Многие зрители сходятся на том, что этот необъятный фильм о загадочной русской душе, о сути христианского учения, о прощении и покаянии, о любви и человечности.