

ДИОНИСИЙ

1440 - 1509

Древнерусская икона как феномен искусства была открыта миру в начале 20-го века. До этого времени иконопись существовала как безымянный жанр, анонимность которого predetermined соборностью эстетического сознания и молитвенным назначением написанного образа. Однако интерес к иконе как предмету искусства раскрыл имена художников, из-под кисти которых выходили наиболее совершенные творения. Московский иконописец Дионисий занимает в этом ряду одно из первых мест.

Про средневековых мастеров иконописи известно не так много. О них говорят в первую очередь их работы. Однако о Дионисии известно больше, чем о великих предшественниках — Феофане Греке и Андрее Рублеве. Родился будущий художник около 1444 года, предположительно, в семье боярского сословия. Однако сведения о роде и месте рождения иконописца не сохранились.

однако предполагают, что в 1460-е годы тот трудился под началом мастера Митрофана.

К 40 годам художник возглавлял собственную артель, с которой занимался росписью соборов Московской Руси.

Дионисий с командой расписывал отдельные церкви и комплексы храмов, входящих в состав монастырей, и его жизнь представляла собой череду переездов с места на место.

Личная жизнь мастера сокрыта толщей столетий, однако известно, что его сыновья Феодосий и Владимир также занимались иконописью и даже входили в отцовскую артель. Из житий становятся известны некоторые факты из биографии художника. Например, что, работая в Пафнутьево-Боровском монастыре в 1460-70-е годы, он познакомился с преподобным Пафнутием, который исцелил его от болезни, ниспосланной живописцу за непослушание.

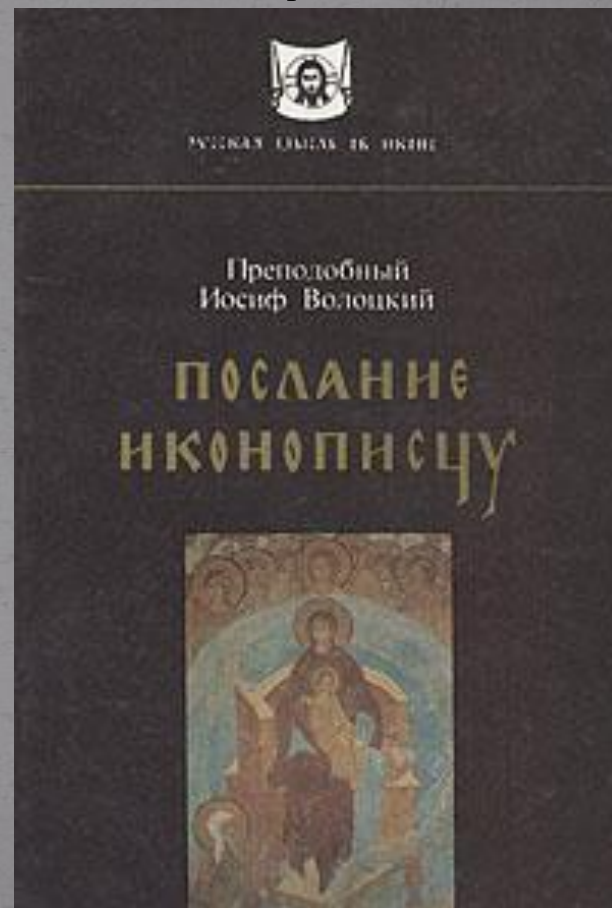

Постигая ремесло, Дионисий сначала писал под руководством опытных мастеров. Такова была 10-летняя работа над росписью церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Пафнутьево-Боровском монастыре, после которой живописец обрел репутацию мастера своего дела

Другим великим монахом-подвижником, с которым судьба свела Дионисия, стал Иосиф Волоцкий, в 1479 году основавший собственную обитель.

Игумен пригласил художника расписывать храмы строящегося комплекса, впоследствии прославившегося как Иосифо-Волоколамский Успенский монастырь. Предполагают, что Дионисию настоятель адресовал известное “Послание иконописцу”.

Отношение заказчиков к живописцу иллюстрирует тот интересный факт, что за работу тот получил крупный задаток в 100 целковых.

В помощь себе Дионисий взял трех художников, а сам занялся деисусным чином — наиболее ответственной частью работы. Уже здесь он проявил себя как “мастер преизящный”, олицетворяющий черты московского иконописного стиля — изящную удлиненность пропорций, праздничность и светлость красок, красоту ликов.

*Деисусный чин Успенского собора
Кирилло-Белозерского монастыря.
1497 Богоматерь, Иисус
Вседержитель, Иоанн Предтече*

В 1481 году художнику поручают почетную миссию —
создать иконостас в Успенском соборе Московского
Кремля

Иконы Дионисия относятся к периоду расцвета Московской Руси, недавно сбросившей угнетавшее ее столетиями татаро-монгольское иго

- 1482 годом датируется икона “Богоматерь Одигитрия”, также написанная для Кремлевского собора. Другими работами, сохранившимися по сей день, стали “Сошествие во ад”, “Крещение Господне”, “Распятие”, “Спас в силах”.

1480-е – Иконы «Алексий митрополит с житием» и «Пётр митрополит с житием» парные иконы являются древнейшими житийными иконами московских святителей. Сравните обе иконы рядом.

Детали

[А] Средник иконы

- Клейма: 1) Видение матери Петра во сне агнца
- 2) Родители отдают Петра в обучение
- 3) Пострижение двенадцатилетнего Петра
- 4) Поставление в иереи
- 5) Обучение Петра иконописанию
- 6) Монастырские труды и обретение места "безмолвна" на реке Рати
- 7) Петр принимает благословение от киевского митрополита Максима и подносит ему свою икону Богоматери
- 8) Галицко-волинский князь беседует с Петром о поставлении в митрополиты
- 9) Путешествие Петра и его соперника Геронтия в Константинополь на поставление в митрополиты и явление Геронтию Богоматери
- 10) Петр получает благословение константинопольского патриарха Афанасия
- 11) Поставление Петра в митрополиты (1308 г.)
- 12) Прощение тверского епископа Андрея, обвинявшего митрополита Петра в симонии (1311 г.)
- 13) Закладка Петром Успенского собора в Москве в 1326 г. и собственной гробницы близ жертвенника
- 14) Сон Ивана Калиты
- 15) Ангел возвещает Петру его кончину
- 16) Петр завещает Протасию завершить постройку Успенского собора и передает ему деньги
- 17) Перенесение тела Петра в Успенский собор
- 18) Погребение Петра
- 19) Чудеса исцеления у гроба святителя Петра

1500 – «Спас в силах» где Христос представлен в том образе, в котором он должен явиться в конце времён

Построение композиции Дионисия схоже с образом Андрея Рублёва «Спас в Силах». Спас в охряном хитоне восседает на фоне красного ромба с вогнутыми сторонами (мир невидимый), который располагается в голубовато-зелёном овале славы (мир духовный), в свою очередь вписанном в красный прямоугольник с вогнутыми сторонами (Земля). Символы четырёх евангелистов: телец, орёл, лев и ангел, изображены в красных парусах — углах прямоугольника. В овале славы проступают контуры «сил небесных» — серафимов и херувимов. Рисунок трона и подножия выполнен белыми линиями. Спинка трона полукруглая, на нём лежат подушки. Подножие опирается на красные круги ангелов «тронов» — крылатые колёса со множеством глаз. В левой руке Христос держит раскрытое Евангелие с надписью на церковнославянском языке: «Приидите ко мни вси труждающися и обремененнии, и аз упокою вы: возьмите иго моё на себе и научитесь от мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ»¹

1500 – «Уверение Фомы» создана для праздничного ряда иконостаса Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря.

- Одна из четырёх дошедших до нашего времени икон, относящихся к «северному периоду» творчества Дионисия
- В центре, согласно традиции, перед зданием с закрытыми дверями, представлен воскресший Христос. Его тонкая фигура вторит очертаниями двери на втором плане, что отсылает к словам Христа: «Аз есмь дверь: мною аще кто внидет, спасётся». Сгиб правой руки и опущенная левая повторяют линию кровли архитектурного мотива ¹³¹. Слева и справа от Христа двумя плотными группами стоят десять апостолов, те, кто уже видел воскресшего, слева от Иисуса — почтительно склонившийся Фома, выделяющийся своим ярко-красным гиматием. Фома прикасается к ранам, оставленным копьем Лонгина¹

1502 – фрески собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыря

- Судьба фресок Дионисия печальна: большинство из них подверглось разрушению. Настенные росписи мастера, авторство которых не вызывает сомнений — это фрески в храме Рождества Богородицы на территории Ферапонтова монастыря. В монументальной работе художнику помогали сыновья и подмастерья.

Росписи полны светлого и радостного настроения, которое сопутствует прославлению Пресвятой Богородицы — все изображения посвящены фрагментам ее жизни, включая сюжеты из акафиста.

Гармония чистых, нежных красок, среди которых преобладают зеленоватые и золотистые тона, вторит эмоциональному строю образов.

Анна и престарелый Иоаким, узнавший, что его жена ждет младенца

- Обычно эту сцену другие мастера изображали как полную драматических объяснений. Иосиф устремлялся к жене, и Анна отвечала ему не менее выразительной жестикующей. У Дионисия даже похожего ничего нет. Его Иоаким уже знает о «непорочном» зачатии, он благоговейно склоняется перед новорожденной Марией, протягивая ей руку и повторяя жест, обычный для «предстояний».

За сохранность древних фресок можно благодарить бедность удаленного северного монастыря, который не мог позволить себе “подновлять” стены, а потому росписи остались почти в первозданном виде.

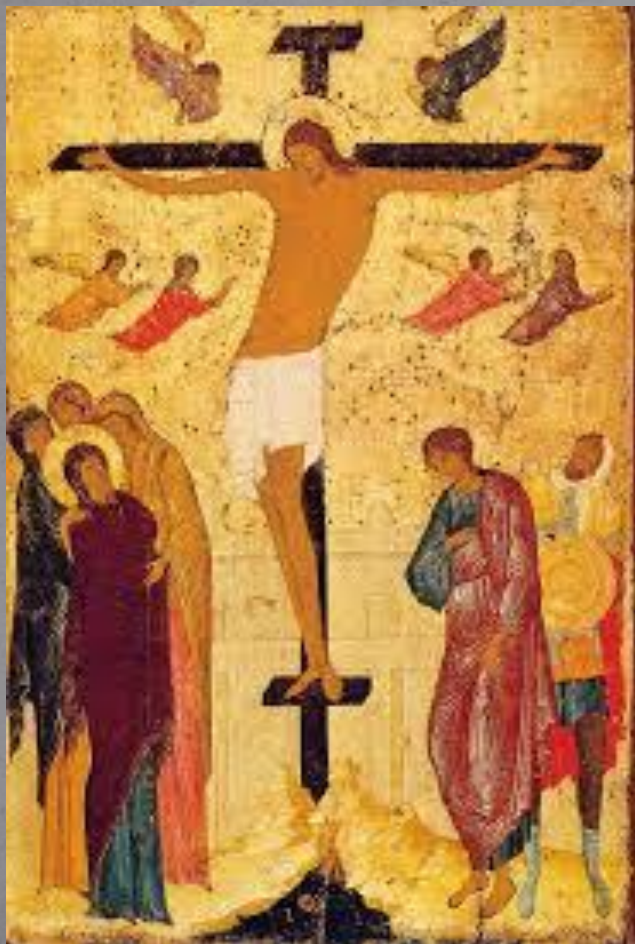

Святитель Николай Чудотворец (Мирликийский).
Ферапонтов монастырь, Собор Рождества Богородицы

Митрополит Петр. Ферапонтов монастырь

Творчество Дионисия сродни откровению, через которое земной мир вступает в общение с миром невидимым. Иконы художника выражают духовные искания эпохи, представляя высокие образцы жанра религиозного искусства. Шесть работ древнерусского мастера демонстрируются в экспозиции государственной Третьяковской галереи.

Спасибо за
внимание!

О причинах смерти мастера ничего не известно. Финальным штрихом к портрету Дионисия становятся сведения, что перед уходом тот принял монашеский постриг, чтобы провести последние дни в молитве и уединении. После иконописца осталась плеяда учеников и последователей, чьи произведения, несмотря на художественные достоинства, не могут сравниться с работами мастера по красоте и выразительности образов.

Изображение, написанное иконописцем Дионисием напрямую связано с церковным песнопением. Икона первого иконописца Дионисия «О тебе радуется» изображает божественную песнь мученика Иоанна к Пресвятой Богородице «О тебе радуется, Благодатная...». Икона написана Дионисием приблизительно в период конца 15 века и начала 16 века.

На изображении Богоматерь в окружении ангелов находится в центре. Восседающая на престоле, слегка повернутом вправо, она держит на руках младенца Иисуса Христа. Престол, на котором сидит Богородица, деревянный, широкий, с округлой спинкой. Слово радугой синих оттенков, вокруг Пресвятой Богородицы изображена слава небесная и земная.