

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыеева» г. Улан-Удэ

Симон Ушаков и его современники

Выполнила: Крюкова Н.П.

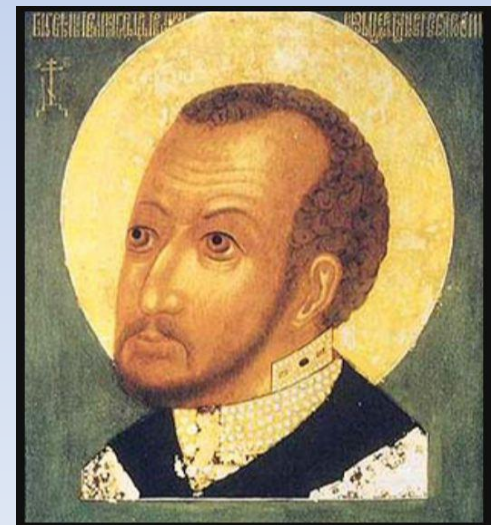
Зарождение новой художественной системы в живописи XVII века.

Иконописцы «Строгановской школы».

Симон Ушаков и его современники.

Монументальная живопись Москвы и Ярославля.

Парсуны

В живописи в большей степени сохранились установившиеся традиции письма. Церковный собор 1667 г. строго регламентировал темы и образы, того же требовала грамота царя Алексея Михайловича. Рьяно осуждал всякие отклонения от канонов в изображении святых идеолог старообрядцев Аввакум.

Деятельностью живописцев руководила Оружейная палата Кремля, ставшая в XVII в. художественным центром страны, куда привлекались лучшие мастера.

На рубеже XVI-XVII вв. в Москве формировались два течения в живописи, условно называемые по фамилиям их ревностных сторонников «годуновским» и «строгановским», первая из них тяготела к строгому стилю икон и монументальной росписи XV-XVI вв., но обнаруживала так же типичную для мастеров XVI в. любовь к царственной пышности, а при иллюстрировании псалтырей возрождало старую традицию оформления рукописей рисунками на полях.

Годуновская школа

Строгановская школа иконописи

Строгановская школа культивировала мелкое, щегольски-утонченное письмо, сочетая краски с золотом и серебром; иконы писались для домашних молелен богатых феодалов - ценителей изощренного мастерства. Несколько изнеженная красота и беззащитная слабость святых в расцвеченных одеждах, фон со сложным фантастическим пейзажем характерны для работ мастеров этой школы – Емельяна Москвитина, Стефана Пахири, царских иконописцев Прокопия Чирина, семьи Савиных и др.

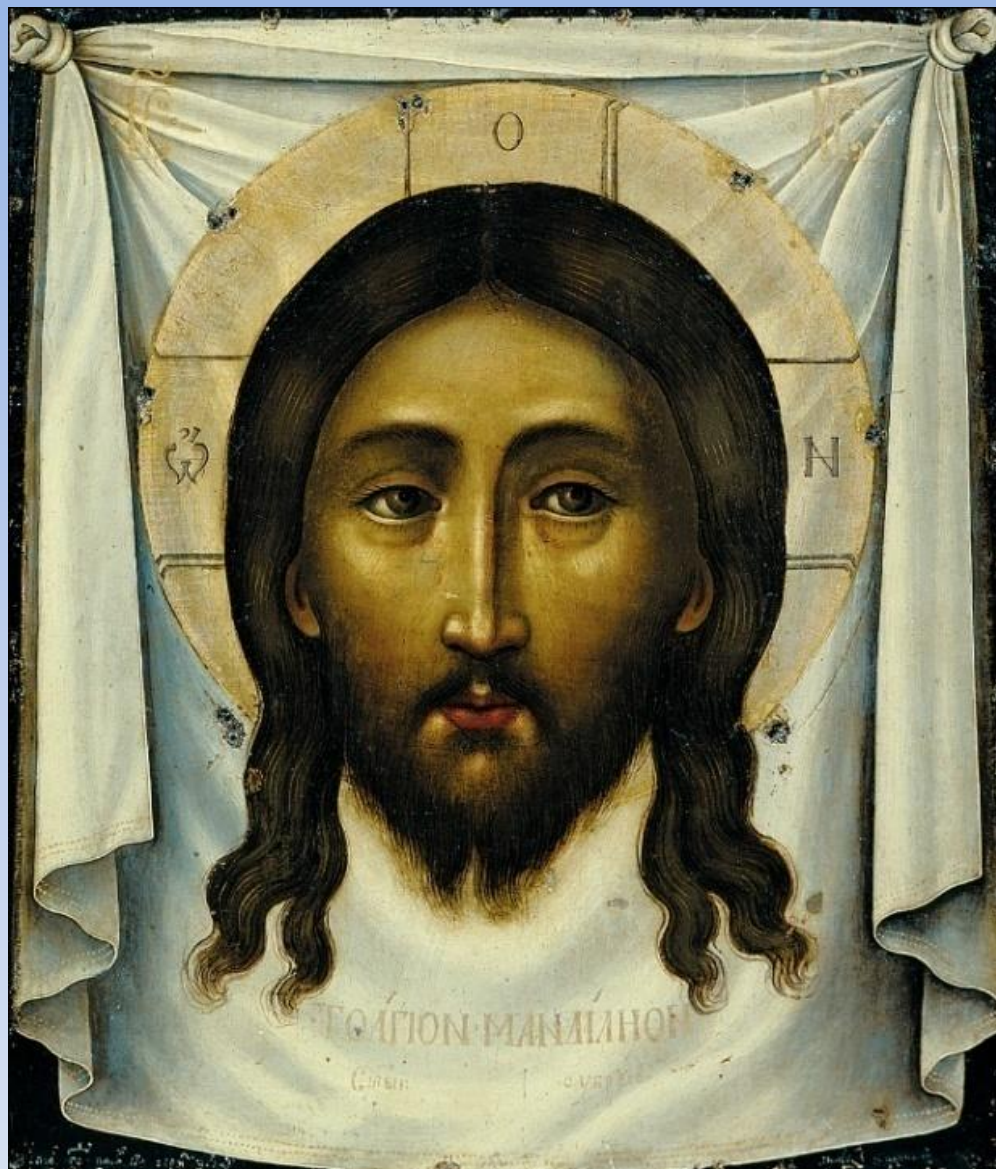

Ушаков — художник, ученый, богослов, педагог— был человеком новой эпохи, новым типом мыслителя и творца. Будучи новатором в искусстве, он в то же время понимал ценность старинных традиций русской культуры и тщательно оберегал их. Достаточно вспомнить его роль при росписи Архангельского собора в 1666 году. Именно в силу названных качеств, отмеченной редкой широты взглядов он смог более тридцати лет стоять во главе русского искусства.

В течение 30 лет живописное дело возглавлял Симон Ушаков (1626-1686). Характерной чертой его творчества был пристальный интерес к изображению человеческого лица. Под его рукой аскетические лица приобретали живые черты. Такова икона «Спас нерукотворный».

Широко известно другое его произведение – «Насаждение древа государства Всероссийского». На фоне Успенского собора помещены фигуры Ивана Калиты и митрополита Петра, поливающих большое древо, на ветвях которого укреплены медальоны с портретами князей и царей. С левой стороны на картине стоит Алексей Михайлович, с правой - его супруга с детьми. Все изображения портретны. Кисти Ушакова принадлежит также икона «Троица», на которой появляются реалистические детали. Симон Ушаков оказал большое влияние на развитие русской живописи.

Парсуна — это вид ранней русской портретной живописи, который развивался в XVII — начале XVIII века. Парсуна стала переходным жанром между иконописным изображением людей и светским портретом.

Слово «парсуна» происходит от искаженного латинского слова *persona*, что означает «личность», «особа», «лицо». До XVIII века так называли все портретные изображения людей. Впервые выделил парсуну как особый жанр историк и искусствовед Иван Снегирев в книге «Древности Российского государства».

В парсунах все еще прослеживались иконописные традиции: идеализация героев, каноничность образов, статичность поз, плоскостное письмо. Как и иконы, такие протопортреты часто писали на дереве **темперными красками**. Но в то же время парсуна приобретала черты будущего светского портрета: авторы писали с натуры, стремились к реалистичному и объемному изображению и уже начинали использовать холст и масляные краски.

Потому и в парсунном наследии выделяются два направления творчества. Одно, с преобладанием иконописных черт, представляют темперные портреты князя Михаила Скопина-Шуйского, царей **Ивана Грозного**, Федора Ивановича, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Другое — приближающееся к европейскому портрету — составляют парсуны с изображением царя Ивана Алексеевича, патриарха Никона, князя Ивана Репнина, стольника Григория Годунова, воеводы Афанасия Ордина-Нащокина.

Авторы большей части парсун оставались неизвестными, однако среди них ярко выделялись последователи крупной школы живописцев **Оружейной палаты Московского Кремля** — **Симон Ушаков**, Федор Зубов, Богдан Салтанов, Карп Золотарев, Иван Рефусицкий, Иван Безмин, Михаил Чоглоков.

Другим примером светского жанра, отразившим интерес к человеческой личности, стало распространение «парсунного» письма - портретных изображений. Если в первой половине века «парсуны» выполнялись еще в сугубо иконописной традиции (изображения Ивана IV, М.Скопина-Шуйского), то во второй они стали принимать более реалистический характер («парсуны» царей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, стольника Г.П.Годунова).

**Парсуна Ивана IV,
М.Скопина-Шуйского**

**Царь Михаил Федорович.
Парсуна. XVII в.**

**Патриарх Филарет.
1672 г.**

Царь Федор Алексеевич

Парсуна. Патриарх Никон

**Неизвестный художник.
Парсуна Александра Невского. 1725**

**Неизвестный художник.
Парсуна Василя Шуйского. XVIII век**

**Неизвестный художник.
Парсуна Марфы Апраксиной.
1683**

**Неизвестный художник.
Парсуна царя Алексея Михайловича.
1600-ые**

**Самостоятельная работа:
Список интернет ресурсов.**

<https://www.youtube.com/watch?v=0o7bvg2FXWo>

https://www.youtube.com/watch?v=OxItov_pmbc

Творчество Симона Ушакова

Одной из центральных фигур в искусстве XVII века был Симон Ушаков (1626—1696). Значение этого мастера не ограничивается созданными им многочисленными произведениями, в которых он стремился преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения — «как в жизни бывает». Свидетельством передовых взглядов Ушакова является написанное им, очевидно, в 60-х годах «Слово к любителю икононого писания». В этом трактате Ушаков высоко ставит назначение художника, способного создавать образы «всех умных тварей и вещей... с различным совершенством создавать эти образы и посредством различных художеств делать замысленное легко видимым». Выше всех «существующих на земле художеств» Ушаков считает живопись, которая «потому все прочие виды превосходит, что деликатнее и живее изображает представляемый предмет, яснее передавая все его качества...». Ушаков уподобляет живопись зеркалу, отражающему жизнь и все предметы.

«Слово к любителю икононого писания» было посвящено Ушаковым Иосифу Владимировичу, московскому живописцу, уроженцу Ярославля, пользовавшемуся в 40—60-х годах значительной известностью. Иосиф Владимиров — автор более раннего трактата об иконописании, в котором он, хотя и не столь определенно, как Ушаков, также заявлял себя: сторонником новшеств и требовал большей жизненности в искусстве.

Ушаков — художник, ученый, богослов, педагог — был человеком новой эпохи, новым типом мыслителя и творца. Будучи новатором в искусстве, он в то же время понимал ценность старинных традиций русской культуры и тщательно оберегал их. Достаточно вспомнить его роль при росписи Архангельского собора в 1666 году. Именно в силу названных качеств, отмеченной редкой широты взглядов он смог более тридцати лет стоять во главе русского искусства.

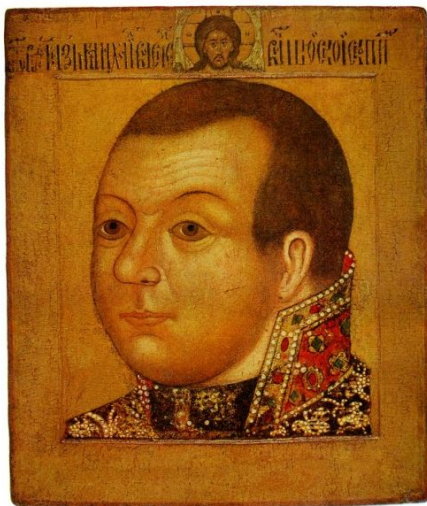
Занимаясь воспитанием учеников и всячески стремясь передать им свои знания, он задумал даже издание подробного анатомического атласа. «Имея от господ бога талант иконописательства, — не хотел я его скрыть в землю, — но попытался... выполнить искусным иконописательством ту азбуку искусства, которая заключает в себе все члены человеческого тела, которые в различных случаях требуются в нашем искусстве, и решил их вырезать на медных досках...» — писал о своем замысле Ушаков, однако атлас, по-видимому, издан не был.

Примером ранних работ Ушакова может служить икона «Благовещение с ака-фистом» 1659 года, написанная им вместе с двумя другими иконописцами — Яковом Казанцем и Гавриилом Кондратьевым. Великолепие архитектурных фонов и миниатюрной тонкостью письма икона во многом напоминает работы строгановских мастеров начала XVII века, подробно

http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/8_4_iskusstvo_moskovskoj_rusi_xiv_xvii_zhivopis__xvii.html

XVIII век принёс в Россию жанр парадного портрета. В Европе они появились много раньше, у нас — впервые возникли в XVII столетии как парсуны. Россияне спешно осваивали искусство парадного изображения, прикладывая к нему те образцы, которыми владели.

В XVII веке на парсуны попадали чаще всего первые лица государства — царь и патриарх, разнообразие в этот перечень внес лишь династический кризис начала века, благодаря которому у нас осталась также парсуна князя Скопина-Шуйского, вероятного претендента на престол.

Благодаря частным заказам на парсунах оказывались также наиболее «европейски-продвинутые» бояре.

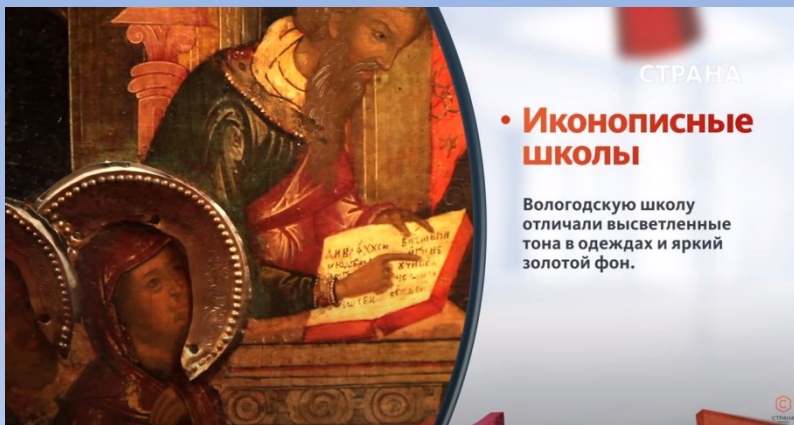
<http://www.matrony.ru/portretyi-fedora-rokoto-va-ponyat-nepohozhee/>

<https://www.youtube.com/watch?v=075v5BrCfbE>

https://www.youtube.com/watch?v=Q_qZGHfS3-Y

<https://www.youtube.com/watch?v=fKALnWiiGFU>

<https://www.youtube.com/watch?v=9khrvrHxOm8>