Мастера иконописи в изображении Богородицы.

В XIV веке в Новгороде жил и работал один из величайших художников, создавший целое направление в живописи, Феофан Грек (ок. 1340 – ок. 1410). На Русь он прибыл из Византии, и его искусство прибрело благодатную почву и принесло богатые плоды.11

Культурный подъем этого времени отличался расцветом древнерусской иконописи. Иконописное искусство – воплощение идей единства русского народа, который отстаивал независимость, веру в идеалы, терпел, боролся и в творчестве черпал силы. Многое из того, что сделали в конце XIV - начале XV века русские мастера, стало великим, потому что было глубоко человечным. В Москве и Новгороде появляются «изрядные» мастера живописи.

Феофан Грек был, вероятно, первым и одновременно последним византийским мастером со столь ярко выраженной творческой индивидуальностью. Он не смог пережить быстрого заката палеологовского Ренессанса. Его переход из Византии на Русь имел глубокое символическое значение. 12

В Москве Феофан возглавил мастерскую, в которой были созданы «Богоматерь Донская» (на ее обороте находится «Успение Пресвятой Богородицы»).13 Лучшей иконой московского периода в творчестве Феофана Грека считается Богоматерь Донская. Она отличается от «Богоматери Владимирской» не только иконографией, но и другим пониманием образа. Лик Богоматери Донской выглядит просветленным. Глаза Ее не такие большие, как у Богоматери Владимирской. Они обращены не вдаль, а вглубь себя. Кажется, что Мария примирилась с грядущим распятием сына, ибо она знает, что после смерти последует воскрешение. Поэтому она не прижимает Младенца к себе, а поддерживает его ладонями, как жертву, добровольно возлагаемую на алтарь. В чертах ее лица нет ничего неясного, невероятного, и это придает образу особую силу и уверенность. Розовость щек подчеркивает ощущение материнского, земного счастья. Из-под темно – красного мафория виден синий платок, причем такой чистой синевы, что не может не вызвать восхищения. Шея Богоматери раскрыта и читается вместе с ее лицом. Такой мотив в иконописи – редкое явление. Он ближе к Италии.14

Точно не известно, в какой год произошло основание иконописной московской мастерской. Большинство исследователей ссылается на то, что инициатива создания мастерской принадлежит митрополиту Петру. Сначала митрополит Петр, а затем его преемник Феогност возобновили когда – то давно существовавший, но затем забытый обычай посылать русских иконописных мастеров в восточные христианские страны с богатой и древней траадицией иконописи. Это способствовало повышению художественной культуры живописцев.15

Икона «Богоматерь» представляется творением типично русским. Это произведение выполнено в свободной широкой манере. Эта работа не является характерной для Феофана Грека, и напоминает больше всего манеру Андрея Рублева. Особенно характерной для русской иконы является изящность и даже изысканность обрисовки конура головы, лика и шеи Богоматери покрывалом, в результате чего достигается особая чеканность форм, а у зрителя создается ощущение скульптурного бюста. Лик Богоматери нежный и мягкий, что очень типично для рублевского письма. Художник использует оттенки основного цвета и полутона, не прибегая к темным контурам, тогда как Феофан Грек пользууется, главным образом, темными красками.

В целом, живописная манера Богоматери, богатые колористические оттенки свойственны именно московской живописной школе, а в частности, кругу Рублева. Контрастом выступают глубокий синий цвет покрывала и нежный оттенок лица, словно светящегося изнутри. Что же касается Андрея Рублева, то он всегда испытывал особое пристрастие к синим и зеленым оттекам; он, как никто другой, мог заставить их звучать во всей полноте и силе. Однако, самое главное, что позволяет определить авторство «Богоматери» Андрея Рублева – это то особое духовное и душевное содержание, высокое и незамутненное, которое художник неизменно стремился передать во всех своих работах. Богородицу мастер изображает, как чистый идеал материнства. Богородица изображена в предстоянии зрелому Христу, а значит Ей должно быть немало лет. Тем не менее, время не имеет над ней власти. Икона определяет всю полноту обаяния, женственности, причем идеал материнства рассматривается как его высшее значение.16

До наших дней сохранились несколько икон позднего периода, написанных Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Это, прежде всего, Владимирская Богоматерь, созданная в 1409 – 1411 годах. Эту икону Рублев писал в связи с передачей Москве подлинной иконы из Византии. Однако, произведение русского мастера не является точной копией оригинала, а если и повторяет византийскую икону, то в самых общих чертах. Рублев пишет Богоматерь более легко, свободно и широко. Ее поза выражает безмерное благоговение. Кажется, что Она касается правой рукой своего Божественного Младенца, совсем невесомого. Невыразимой прелестью дышит характерный для живописца лебединый изгиб шеи. Лики написаны мягко, в спокойной гармонии несколько холодных тонов. Нельзя не испытать восхищение перед высокой духовностью и чистотой персонажей, глубоко погруженных в собственные чувства и переживания. По сравнению с византийским оригиналом эта икона во всей полноте выражает национальный дух русского народа.17

Одним из крупнейших мастеров, работавших на границе XV – XVI столетия, был Дионисий. Он расписывал стены Ферапонтова монастыря в Белозерском крае. Радостное чувство пронизывает все фрески Дионисия, где Мария прославляется. Везде радостный колорит создается чистыми, яркими, но в то же время нежными красками, присущими только Дионисию. В 1482 году мастер создал для Вознесенского монастыря Московского Кремля икону «Богоматерь Одигитрия». Этот образ дышит величавостью, которую создают и особенно торжественная поза, и сияющий золотом фон, и пурпур одеяния.18

В XVII столетии живописцы стремились вырваться из оков давно окостеневшей традиции. Прежде всего, они пытались обращаться к светским и жанровым мотивам, использовать в своем творчестве ряд приемов западной живописи… Новаторство отмечает деятельность царского «изуграфа» Симона Ушакова. В иконе, выполненной по царскому заказу «Богоматерь Владимирская», которая позже получила наименование «Насаждение древа государства Российского». Ушаков изобразил в центральном медальоне Богоматерь, покровительницу Руси. Медальон с ее фигурой, расположенной в стволе дерева, в ветвях которого помещаются небольшие медальоны с портретом основных деятелей Российского государства. В этой иконе мастер проявил себя в качестве незаурядного портретиста.19

Одна из работ Ушакова посвящена Богоматери Кикской. Необычайно точно он передает в лице героини материнские чувства, Ее доброту, а также осознание высшего предназначения и собственного достоинства.20

Выдающейся является икона, написанная Прокопием Чириным «Богоматерь Владимирская с праздниками». Исследователи утверждают, что в творчестве Чирина проявился своеобразный синтез традиций моленных икон, создаваемых византийскими мастерами, и иконописи московских художников последних десятилетий XIV столетия.21

Еще один выдающийся художник, Истома Савин, написал большое количество икон. Одна из самых известных «Богоматерь Владимирская» (начало XII века). Одна из своеобразных особенностей письма – клейма, обрамляющие центральную ее часть.

Приступая к работе над клеймами, Савин использовал миниатюры написанной в эпоху Ивана Грозного рукописи «Сказания об иконе Владимирской Богоматери». Четыре сюжета перенесены в клейма практически без переделки, остальные переработаны иконописцем. Необычность творения Савина в том, что фон на клеймах – черный. Такой цвет способствует усилению декоративного эффекта, создаваемого колоритом иконы, сверкающей драгоценными камнями, золотом и серебром окладов. Особое впечатление создает обилие оттенков красного цвета, а также на клеймах, которые издали выглядят как орнамент