

Ярославская икона

Православная икона – единственное в мире искусство, которое на любом художественном уровне, даже ремесленном, несет откровение чепреодоходящего смысла жизни, потребность в котором пробуждается в современном мире.

Л. А. Успенский.

Наше время открывает очередной период в развитии и распространении православия в России. Икона, роль которой в православии и литургии особая, несет кроме богослужебной функции еще и церковно-археологическое значение. Иконопись нашего времени как явление может рассказать о духовном состоянии общества, поскольку икона – лицо христианства, его проповедь и исповедь.

Со второй половины 80-х Ярославской епархии начали возвращать монастыри и церкви. Эти памятники находятся в плачевном состоянии: погибшая архитектура и фрески, вырванные из тела храма иконостасы. Реставрировать иногда было просто нечего. Потребовались художники, которые смогли бы создать новую иконопись и иконы.

За два десятилетия художники Ярославля сделали достаточно много. Вероятно, еще рано говорить о профессионализме всех существующих мастеров и мастерских, однако уже сейчас создаются произведения высокого качества. Участие школы «Ярославская икона» (руководитель – действительный член Российской академии художеств Н. А. Мухин) в восстановлении живописного убранства храма Христа Спасителя в Москве, выполнение объединением «Ковчег» А. и Ю. Беловых ответственных заказов в государственных патриарших мастерских, создание художниками Ярославской епархии стенописей и целых иконостасных композиций в православных храмах не только нашей страны, но и за рубежом – все это говорит о том, какое высокое место занимает современная ярославская иконопись на общероссийском фоне.

Школа «Ярославская икона» была образована по инициативе художника Николая Мухина с благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Одной из центральных задач школы стало возрождение уникальной традиции ярославской живописи, восстановление артельного принципа работы. Художник мечтал собрать бригаду, которая могла бы создавать настенную храмовую живопись. Сегодня подобранная и обученная Н. Мухиным артель может считаться уникальной, так как в неизменном составе принимала и принимает участие практически во всех возглавляемых им проектах. За двенадцать лет художниками школы (А. Сериков, Г. Горшков, М. Антонян, М. Кирильчев, М. Шиханов) выполнено около десяти тысяч квадратных метров настенной храмовой живописи. Это росписи в Толгском монастыре Ярославля, церкви Рождества Богородицы в Японии (префектура Ниигата), живопись православной часовни на Мальте, работы в церкви Святого Григория Нисского в США (Огайо, Колумбус), в православных храмах Грузии и Азербайджана, росписи большого сербского храма. Центральным проектом в жизни Н. Мухина и его артели стала победа в конкурсе и воссоздание росписей в храме Христа Спасителя в Москве. Художники исполнили центральную заалтарную композицию – «Рождество Христово» («Дева Днесь...») и образы чудотворных и явленных икон «Богоматерь с предстоящими» на галереях.

Началу работы в каждом храме предшествуют подробные историко-искусствоведческие изыскания, подготовительные работы – создание «иконографических архивов» и тщательно исполненных макетов. В эскизных проектах выверяется как масштаб композиции, так и общее колористическое решение ансамблей. В этом отношении Мухин скорее следует практике архитекторов, нежели живописцев. Каждая его композиция уникальна. Последовательно осваивая наследие древнерусской и византийской живописи, художник органично сочетает эстетические установки предшественников со своим собственным пониманием божественной гармонии, красоты земной и небесной. В основу монументальных композиций положены известные канонические сюжеты в трактовке предшественников – ярославских и костромских иконописцев XVIII века. Авторские новации касаются и всех главных элементов религиозного образа – ли-

ков, человеческой фигуры, пейзажа, бытовых подробностей.

Объединение «Ковчег» было создано в 1996 году Антоном и Юлией Беловыми – членами Союза художников и Союза иконописцев России. Художники восстановили традиционный принцип «разделения труда» древнерусских мастеров. Сегодня, после десяти лет подбора, обучения и организации, в «Ковчеге» работают около двадцати иконописцев. Ведущие мастера – С. Торопов, Е. Рыжова, Ю. Чижова, С. Куликова, Е. Варганова, Е. Ободова, А. Муханов, Л. Попутникова, А. Белоусов, А. Чижов, М. Захарова, С. Богатова – делятся на «доличников» и «личников». Однако при характерном разделении

труда мастерская относится к такому типу артелей, где авторитет ведущих иконописцев – в данном случае Антона и Юлии – является определяющим. Они диктуют стиль, программу, характер работы, при этом выявляя индивидуальность каждого художника.

Высокий профессиональный уровень иконописцев «Ковчег» привлек внимание московских специалистов. В 1999 году для Патриарха Московского и всея Руси Алексия II художники выполнили икону «Собор 70 апостолов». Эта работа позволила «Ковчегу» войти в объединение «Патриаршие мастерские», что дает Беловым возможность выполнять заказы для патриархии, участвовать в выставках современного православного искусства, перенимать опыт у московских иконописцев.

Важным этапом в творческой деятельности «Ковчег» стало создание в 2000 – 2001 годах таких икон, как «Собор новоканонизированных святых Русской православной церкви», «Святой патриарх Тихон в житии». Последней работе предшествовал огромный труд по сбору и поиску исторического материала. После завершения иконы она была освящена патриархом в Дон-

Икона в XXI веке

ском монастыре и передана в дар Архангельской епархии.

Один из последних проектов выполнен по заказу администрации Ярославской области и курировался сотрудниками Ярославского художественного музея. Иконописцы «Ковчега» создали житийную икону Толгской Богоматери для часовни кедровой рощи Свято-Введенского Толгского монастыря. В среднике иконы (в соответствии с иконографической программой, разработанной заведующей отделом древнерусского искусства ЯХМ, хранителем иконы «Богоматерь Толгская» В. В. Горшковой и кандидатом исторических наук, доцентом кафедры музеологии и краеведения ЯрГУ им. П. Г. Демидова О. И. Добряковой)

Икона «Спас над Кремлем».

помещен точный список с явленной чудотворной иконы «Богоматерь Толгская» XIV века, находящейся сейчас в монастыре. А вокруг иконы, в восемнадцати клеймах «сказаний», изображены наиболее значимые и показательные моменты истории монастыря. Важнейшая иконографическая особенность новой бытийной иконы – клейма, отражающие чудеса от иконы Толгской Богоматери, произошедшие в XX столетии, в том числе спасение иконы в музее, возрождение обители и возвращение ее в монастырь.

Художники другой крупной ярославской иконописной мастерской – «София» в своих работах часто обращаются к событиям современной истории. Они помещают стилизованные изображения на заднем фоне, не нарушая канона, вполне в традициях ярославских житийных икон XVII века.

«София» была организована в 1989 году А. Н. Шумихиным. Знаток древнерусского искусства, преклоняющийся перед достижениями ярославской школы иконописания XVII – XVIII веков, Шумихин обращает внимание коллег на два важнейших для становления любого иконописца мо-

мента – копирование и стилизацию. Прежде чем приступить к созданию новой вещи, вошедшие в объединение «София» художники обязательно копируют старинные иконы ярославского происхождения, а также образцы мастерско-палехского круга. Поэтому работы «Софии» всегда несут в себе черты местной художественной традиции – отличаются тонкостью миниатюрного письма, нарядной праздничностью колорита, особым отношением к жанру и сюжету.

В соответствии со среднерусской художественной традицией в мастерской ежегодно создается большое число Богородичных икон. В общую канву лирико-богородичной тематики иконописцы зачастую вплетают элементы чудес, видений и даже эпизоды современной истории России. Особо почитаемая местными жителями икона «Богоматерь Ярославская» в исполнении мастеров «Софии» представляет сцену из истории основания города – сражение князя Ярослава Мудрого с медведем и изображенных на фоне Спасо-Преображенского монастыря месточтимых святых князей первой династии Василия и Константина. Образу Богоматери отдано только верхнее пространство доски. Чудотворная икона парит над городом, охраняя и спасая его от «всякия беды и напасти».

Продолжая традиции местных иконописцев XVII века, в мастерской любят писать образы, посвященные выдающимся деятелям русской истории, отечественным святым. Разрабатывается новая иконография – житийная, символическая. Из наиболее удачных можно отметить иконы «Иоанн Кронштадтский в житии», «Федор Ушаков», «Александр Невский» (приобретена Московской патриархией для благословения на инаугурацию президента В. В. Путина), «Ангел-хранитель Москвы». Последняя была создана совместно с мастерской Н. Балмасова и передана в дар мэру Москвы Ю. М. Лужкову к 850-летию столицы.

Еще одна иконописная мастерская была создана в Ярославле в середине 90-х годов на базе центра «Русские ремесла». Художники здесь также стараются следовать традициям ярославской иконописной школы. Это выражается в декоративной праздничности колорита, изысканности пропорций, уравновешенности композиций. Мастера центра пишут иконы и в традиционной технике живописной эмали, называемой финифтью.

Иконописной мастерской в Свято-Введенском Толгском монастыре руководит Н. И. Касаткина, выпускница Холуйского художественного училища. Среди отдельно работающих в Ярославле мастеров можно отметить Ю. Лободу, И. и А. Чудайкиных, Л. Пирожникову, С. Соколова, Р. Ковалевского, С. Боброва, А. Дубова. Их работы находятся во многих православных храмах Ярославской епархии и далеко за ее пределами.

Профессиональные иконописные мастерские есть и в других городах Ярославской области. Одной из наиболее видных по масштабам работ можно назвать мастерскую «Лик», основанную выпускником ЯХУ Сергеем Гусариным в Рыбинске. Главное отличие рыбинской мастерской заключается в выполнении больших монументальных храмовых заказов, в создании и разработке целых иконостасных композиций.

В Романово-Борисоглебске (Тутаеве) работают замечательные иконописцы А. Гудков, В. Морозов, В. Карташов, А. Семенов; в Угличе – Н. Лаврова; в Рыбинске – В. Рощин и братья П. и Г. Гавриловы.

На рубеже XX – XXI веков современные иконописцы не могут оставаться в рамках только местной традиции. Тем не менее ведущие школы и мастера считают своей задачей возрождение на новом этапе именно ярославской школы иконописи XVII века, которая, по словам доктора искусствоведения И. Л. Бусевой-Давыдовой, «дала определение общерусскому национальному чувству и представлению о Красоте».

Пока современная иконопись остается малоизвестным явлением культуры. Проведение городских, областных, региональных выставок и издание каталогов позволяют ввести ее в культурный и научный оборот. Это в свою очередь должно послужить делу возрождения духовной культуры нашего общества, церковной проповеди и лучшему знакомству с жизнью Православной церкви.

Надежда МУХИНА,
член Союза художников РФ.