Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 6 «Тополек»

ВОСЬМЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«ЛИЦО РОССИИ»

Круглый стол:

«Образ Преподобного в русской живописи»

Подготовила

Воспитатель

II квалификационной категории

Саетгалиева Л.В.

Сергиев Посад

2011

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Святость Сергия Радонежского, подтвержденная чудотворениями на его могиле, была признана сразу же после его смерти. И очень скоро было создано не только житие, но появились и живописные образы этого удивительного святого, ушедшего от мира и именно этим мир преобразившего. Художники, посвятившие свои творения преподобному Сергию Радонежскому, старались сохранить достоверные, черты жизни святого, так создавались эти произведения изобразительного искусства, в задачу которых входило сохранить, закрепить достоверные, портретные черты преподобного. Имя его из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства нашего народа. Оно сохранило силу непосредственного нравственного впечатления. При имени Сергия народ вспоминает свое духовное возрождение, всегда обращается к нему в переломные, трудные моменты своей истории».

Силу непосредственного нравственного впечатления несут образы Сергия Радонежского, созданные художниками.

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

В первую очередь хочется отметить такого известного художника, как Нестеров Михаил Васильевич. Выходец из купеческой семьи, получил высшее художественное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Часто бывая в Троице-Сергиевой лавре, Нестеров вошел в мир народных преданий и верований, связанных с Сергием Радонежским.

Образ Сергия Радонежского не переставал волновать художника на протяжении всей его жизни. За более чем 50 лет творческой работы Нестеров создал 15 больших произведений, посвящённых его излюбленному герою. Сам художник говорил так: "Я не писал и не хотел писать историю в красках. Я писал жизнь хорошего русского человека XIV века, чуткого к природе и ее красоте, по-своему любившего родину и по-своему стремившегося к правде. Я передаю легенду, сложенную в давние годы родным моим народом о людях, которых он отметил любовью и памятью".

«ВИДЕНИЕ ОТРОКУ ВАРФОЛОМЕЮ» (1890)

Картина «Видение отроку Варфоломею» написана Нестеровым в 1890 на сюжет, взятый из «Жития преподобного Сергия» авторства Епифания Премудрого.

Нестеров избирает эпизод из жизни святого Сергия, когда благочестивому отроку, посланному отцом на поиски пропавшего стада, было видение. Таинственный старец, к которому отрок, тщетно пытавшийся овладеть грамотой, обратился с молитвой, одарил его чудесным даром премудрости и постижения смысла Священного Писания.

На фоне лесов и полей на переднем плане картины стоят две фигуры-мальчика и явившегося ему под деревом святого. Душа юного Варфоломея, будущего великого подвижника Сергия Радонежского, трепетно внимает Богу, молитвенная сосредоточенность отрока поражает зрителя.

В процессе работы над картиной Нестеровым было сделано множество различных этюдов.

На одном из них Варфоломей, например, стоял сначала перед старцем спиной к зрителю. Лица его не было видно, а вся фигура со светловолосой головой и нарядная одежда скорее напоминали образ сказочного пастушка Леля, а не будущего подвижника.

В дальнейшем Нестеров переносит главный акцент на фигуру маленького Варфоломея, которая и стала впоследствии, смысловым центром всей картины.

В "Видении отроку Варфоломею" удивительно сильно передано умиленное молитвенное настроение мальчика. Не только его худенькая фигурка и восторженно устремленные на схимника глаза были полны молитвы; молился и весь пейзаж, преображенный рукой мастера в стройную гармонию красок. Такое изображение человека в пейзажном окружении становится одной из главных особенностей творчества художника.

Кажется, точно воздух заволочен густым воскресным благовестом, точно над этой долиной струится дивное пасхальное пение".

Всё в тающей дымке - холмы, перелески,

Здесь краски неярки и звуки нерезки,

Здесь медленны реки, туманны озёра,

И всё ускользает от беглого взора...

Рыленков «Всё в тающей дымке»

«ЮНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ» (1897)

Вслед за "Видением отроку Варфоломею" он работает над большой картиной "Юность преподобного Сергия". Нестеров творит миф о Святой Руси, где человек и природа равны и объединены возвышенным молитвенным созерцанием. Картина «Юность преподобного Сергия» вторая работа Михаила Нестерова из цикла полотен, посвященных великому игумену земли русской.

Сюжет для картины Нестеров вновь взял из Жития Преподобного, которое написал его верный ученик Епифаний.

Среднерусский пейзаж с величественным лесом и тихой речкой полон спокойствия и умиротворения. Фигура Сергия Радонежского изображена на невысоком лесном пригорке, на фоне деревянной часовни, среди птиц и зверей. Светлая радость и наивная чистота образа преподобного созвучна весеннему состоянию природы.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (1899)

В более поздней работе "Преподобный Сергий Радонежский" (1899) в известной мере повторяется в несколько ослабленном виде и "весеннем варианте" пейзаж "Видения отроку Варфоломею". Сам же образ Сергия несет в себе черты иконности. Уединение трактуется художником как образ жизни, как естественное единение человека и природы, человека и Бога. Созерцательное религиозное сознание направлено человеком на познание самого себя. Художник попытался передать суть духовного восхождения Сергия.

Триптих «ТРУДЫ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» (1897)

Особого внимания заслуживает триптих «Труды Сергия Радонежского» написанный в 1897 году. Здесь также главенствующую роль играет пейзаж, причём разных времён года. Сергий, с его крестьянской, простонародной натурой первый показывал пример смиренного трудолюбия.

На центральном полотне триптиха Нестерова преподобный Сергий и его сподвижники заняты возведением храма. Поражает безмолвие картины, погруженные в себя люди, сосредоточены не на внешней, а на той внутренней работе, которая совершается в мыслях и чувствах каждого. Строительство представляется процессом построения храма души, что составляет главный труд и заповедь Сергия Радонежского.

Художник в равной мере приравнял труд физический и труд духовный. И то, и другое было в неразрывной связи в жизни Сергия, и одно вытекало из другого. Приближенный в правой части триптиха к зрителю Преподобный Сергий, кажется, выдвинулся из пространства полотна и вышел в народ, чтобы помочь ему и ободрить.

Вдохновленный этой картиной Соловьев в 1902 году пишет:

Весь день из рук не выпускав пилы

Вдали соблазнов суетного мира,

Простой чернец, без церкви и без клира,

Молюсь в лесу, среди туманной мглы.

Заря зажгла сосновые стволы,

Запахло земляникой, стало сыро...

Звучи, звучи, вечерняя стихира

Под тихое жужжание пчелы.

Ветха фелонь, чуть тлеет ладан скудный.

Вдали сияют ризой изумрудной

Луга в благоухающих цветах,

Мой храм наполнен мёдом и смолою.

Пречистая! склонившись к аналою,

К Тебе взывает юноша-монах.

(С.Соловьёв 1906г.)

"Сергиев цикл" Нестерова - это одновременно и надежда, и вера в свой народ, и прямое к нему обращение. Обращение, которое могло быть услышано и воспринято в равной мере, как атеистическим сознанием интеллигенции, так и религиозным сознанием народа, единых в оценке деяний великого старца.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ

Творчество Николая Константиновича Рериха - явление исключительное в истории русского и мирового искусства. Его полотна притягательны своеобразием тем и сюжетов, их поэтичностью, глубоким символизмом.

Особое место в творчестве Николая Константиновича занимал великий русский подвижник Святой Сергий Радонежский. «Душа народов», «Отче Сергий, Дивный», «Сергий - Благодатный Воспитатель и Заступник Земли Русской», «Учитель Учителей» - так называл его художник. Он считал Сергия своим Учителем и Заступником. Он написал о Святом Сергии ряд очерков, стихотворений и картин.

«СВЯТОЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» (1932)

Мы начнём с картины «Святой Сергий Радонежский». Картина написана в форме иконописи.

Итак, на переднем плане картины – во весь рост святой Сергий Радонежский, строитель храмов и монастырей, носитель веры Христовой, миротворец, провидец, безоговорочный духовный лидер Руси XIV века. Он стоит на Земле Русской и одновременно как бы возвышается над ней. На дланях своих он держит церковь – Нерльский собор, самый древний храм России. Нерльский собор олицетворяет саму Россию. Поэтому изображение возвышающегося Сергия, держащего Нерльский собор можно понимать так: святой Сергий является величайшим покровителем Русской Земли. Об этом же говорят шлемы и копья воинов, уходящих на поле Куликово, и грозовое небо, предвещающее приближение суровой битвы. Знак же Всевидящего Ока, Ока Откровения в треугольнике над головой святителя, – знак Божественного Разума, символическое изображение Бога, - свидетельствует, что Преподобный Сергий осуществляет свою миссию по Высшей воле.

Подпись внизу картины гласит: «Дано Святому Преподобному Сергию трижды спасти Землю Русскую, первый раз при князе Дмитрии, второй раз при Минине, третий …» - следует многоточие. За ним скрывается самая кровопролитная война – Великая Отечественная 1941-1945 г.г.

Эта запись свидетельствует о том, что Рерих не только предвидел грозные испытания, ожидавшие его страну, но и знал о победе русского народа и духовной роли Святого Сергия в этой победе.

Страна Твоя стоит как факел Света;

Вокруг неё бушует море мглы,

Но дни её грядущие светлы

И предначертана её победа.

Страна Твоя...

Твоей Рукой она

От полчищ вражеских была охранена,

И рок ей уготован небывалый.

Чертог воздвигнут.

Умысел лукавый

Десницей мощной будет сокрушён.

Она восстанет в ореоле славы

Оплотом мира,

духа маяком.

Кратко обобщим теперь основную зашифрованную идею картины: Святой Сергий Радонежский во все времена был, есть и будет величайшим покровителем Земли Русской, и в этом Божья воля.

«СЕРГИЙ СТРОИТЕЛЬ» (1925)

Святой Сергий Радонежский был самым любимым из Великих обликов у Рериха и поэтому ему посвящены несколько полотен. У нас они представлены ещё двумя: «Сергий строитель» и «И мы не боимся».

Сергия называют на Руси Строителем. Он совместно с учениками построил свыше полутораста монастырей, которые стали источниками высокодуховного просвещения, школой Общежития и Служения Отчизне.

Сергий, Строитель Общин, запрещал своим сотрудникам принимать подаяния. Пища и вещи могли быть принимаемы лишь в обмен на труд. Голодая, сам он предлагал свою работу.

Здесь изображён Сергий в трудах и с ним медведь. Известно, что когда еще Сергий жил один в срубленной им келье в густом лесу, его ночами мучили страхи: стуки, вопли, стоны, шорохи, крики. Но Сергий волей и силой духа в течение трех лет преодолевал их, ежедневно молясь.

«Пусть моя картина "Сергий Строитель" напоминает о нерушимом строительстве. Сергий - труженик, один из зачинателей русского культурного строительства" – пишет Н.К.Рерих.

«И НЕ УБОИМСЯ И МЫ НЕ БОИМСЯ» (1922)

Картина «И не убоимся» призывает к огненной смелости. И дикие звери могут стать помощниками, как это случилось с медведем, подошедшим к монахам. По Никоновской летописи, у Святого Сергия был лесной друг. Однажды Сергий увидел у порога кельи своей огромного медведя, ослабевшего от голода. Пожалел его и принес из кельи краюшку хлеба. Мохнатый пришелец мирно съел и потом часто стал навещать его. Сергий делился с ним скудным запасом своим, и медведь стал ручным; так закалялся Дух Преподобного к предстоящему ему подвигу Воспитателя духа народного и Строителя Земли Русской.

ВИКОР МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВ

Еще одним из значимых образов Сергия Радонежского в работах художников того времени стала икона «Преподобный Сергий Радонежский», написанная Виктором Васнецовым в 1895 году для спроектированной им церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцево(1881-1882 гг.).

«ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ «

Икона для церкви в Абрамцево.

(1882)

На ней художник изобразил известный эпизод из жизни Преподобного, связанный с возникновением источника. Внизу старославянской вязью воспроизведен фрагмент текста Епифания Премудрого: «Слово похвальное Преподобному Отцу нашему Сергию». В переводе на современный русский язык это звучит так: «Этот Преподобный Отец наш воссиял в стране Русской, и как светило светлое воссиял посреди тьмы и мрака, и как цветок прекрасный среди терниев и колючек».

Это - не канонический, но глубоко прочувствованный, вынесенный из самого сердца, горячо любимый и почитаемый образ смиренного мудрого старца. За его спиной простираются бескрайние просторы Руси, виднеется основанный им монастырь, а в небесах - образ Пресвятой Троицы.

«Троице-Сергиева лавра» (1913)

Его младший брат Аполлинарий Михайлович тоже обращается к теме Сергия Радонежского и пишет полотно «Троице-Сергиева лавра» (1913).

Авторитет Сергия Радонежского, тесные связи с семьей великого князя Дмитрия Ивановича Донского (Сергий был крестным отцом его сыновей Юрия и Петра), позволяли Сергию Радонежскому активно влиять на церковные и политические дела своего времени.

Имя Преподобного Сергия неразрывно связано со знаменитой, решившей судьбу России Куликовской битвой и победой московского князя Дмитрия Ивановича над Мамаем.

Отправляясь на битву с ханом, Дмитрий Иванович в сопровождении князей, бояр и воевод приезжал к Преподобному Сергию в его монастырь, чтобы помолиться вместе с ним о победе и получить от него напутственное благословение.

Множество картин посвящено этому примечательному событию - благословению Сергием Радонежским московского князя Дмитрия на ратный подвиг во славу Руси.

Об этом говорят такие полотна, как:

Кившенко Алексей Данилович.

«ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО»

Намеровский Александр Геннадьевич

«СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО НА РАТНЫЙ ПОДВИГ»

ЮРИЙ РАКША

Необыкновенная композиция Юрия Ракши. В центре композиции Сергий Радонежский — духовный наставник князя, главный радетель за Русь и ее государственность, ее объединение. Последнее благословение, последний поклон. Рядом с Сергием в белой рубашке мальчик — это Андрей Рублев, будущая гордость русской живописной школы; рыжеволосый воин-инок — Александр Пересвет («первоначальник победы», который падет скоро «за други своя» в поединке с Челубеем); его брат Осляба-старший, дружинники, странницы и девочка, которая, словно через века, смотрит на нас, призывая душой разделить тревоги и чаяния того незабываемого времени.

Не менее интересна картина Игоря Михайловича Сушенок **«НЕ УСТУПИМ ЗЕМЛИ РУССКОЙ (Сергей Радонежский благословляет Дмитрия Донского)» (2001)**

Образ святого Сергия Радонежского близок и нам, живущим в начале третьего тысячелетия.

Обращаются к образу Сергия Радонежского и наши современные художники.

Сергей Кириллов

«ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (Благословение)» 1992.

Сергей Кириллов – один из ведущих исторических живописцев современной России. Широкую известность автору принесли работы «Степан Разин», «Княгиня Ольга», «Иван Грозный», «Преподобный Сергий Радонежский», «Дмитрий Донской»

Владимир Самсонов

«РОДНИК СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»

Владимир Самсонов – молодой художник, работающий в жанре исторической живописи. Сам о себе художник говорит: «В картине мое мировоззрение отражает мой взгляд на жизнь, на то, что я считаю важным в жизни и в искусстве. Художник должен стремиться познать жизнь и передать зрителю свое суждение через образы исторического прошлого и настоящего, в котором заключено Божественное мировоззрение и христианская проповедь».

Подробнее хотелось бы остановиться на творчестве нашего современника **Владимире Суворове**.

Владимир Суворов «ДАР ОЧИЩЕНИЯ»

Истинно чудесно, поистине прекрасно среди водоворота нашей жизни, среди волн неразрешенных социальных проблем видеть перед собой сияющие Светочи.

Всю концепцию этих картин пронизывает мысль о неразрывном единстве прошлого, настоящего и будущего. За легендой, как бы нездешним миром, стоит реальность, непосредственно имеющая отношение к Космической эволюции, стоит вечный закон, что давая, мы получаем.

Владимир Суворов «ХРАМ ДУХА»

Великие Вестники, великие Учителя. Они были здесь на Земле, они встречались с теми же препятствиями, с тем же самым невежеством, суеверием и нетерпимостью. Своим светлым познанием они побеждали тьму, помогали и помогают людям находить в них укрепление нашего мужества, неисчерпаемой энергии и терпимости. Прекрасно через этот неисчерпаемый источник любви соединить высшее знание с высшим устремлением.

Преподобный Сергий скончался 25 сентября 1392 г.

Сергий пришел к нам скромным и безвестным юношей Варфоломеем, а ушел прославленнейшим старцем. До Преподобного был лес, вблизи — источник, да медведи жили в дебрях по соседству. А когда он умер, это место резко выделялось и из лесов, и из России. Теперь там стоял монастырь — Троице-Сергиева лавра, одна из четырех лавр нашей родины. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-притягательным для тысяч. Сергий основал не только свой монастырь и не из него одного действовал. Бесчисленны обители, возникшие по его благословению, основанные его учениками — и проникнутые духом его.

Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.

Святой Сергий Радонежский – удивительная, яркая личность. Его жизненный путь – образец святости и веры. Он жил не напоказ, а так, как подсказывало ему сердце, вера в Бога.

Не перестанут наши дороги вести к храму, не перестанет над Россией звенеть малиновый звон, не перестанут русские художники и поэты прославлять красоту национального характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Становление гармоничной личности невозможно без воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям, особенно к искусству, отображающему характер и ценности малой родины. Важно показать ребенку связь искусства с его личным миром, с миром его мыслей и чувств. Поэтому в процессе знакомства детей с творчеством художников нельзя было не затронуть образ Сергия Радонежского. Касаясь этой темы – главное зажечь детей удивительным ощущением мира преподобного, помочь им стать соучастниками таинства постижения мира. Мы выбираем фрагменты из творчества художников Михаила Васильевича Нестерова, Николая Константиновича Рериха, а также современных художников, таких как Владимир Суворов. Это помогает установить живую связь между духовным миром Сергия Радонежского и душою ребенка, развивать в детях умение видеть мир глазами художника, быть творцами.