

Лев Любимов

ИСКУССТВО
ДРЕВНЕЙ
РУСИ

*Книга
для
чтения*

Москва

• Просвещение •

1981

ББК 85.103(2)1
Л93

2-е издание

Любимов Л.
Л93 **Искусство Древней Руси: Кн. для чтения.**— М.: Просвещение, 1981.— 336 с., ил.

Эта книга посвящена искусству Древней Руси и предназначена для старших школьников, студентов, равно как и для всех интересующихся искусством. Автор дает широкую картину возникновения и развития древнерусского искусства в его сегодняшнем понимании, рассказывает о величайших достижениях русской художественной культуры, запечатленных в произведениях, которые по достоинству вошли в бессмертный фонд мирового искусства.

Л 60601—784 инф. п. 4306022100
103(03)—81

ББК 85.103(2)1
7С1

© Издательство «Просвещение», 1974 г.
© Издательство «Просвещение», 1981 г.

Живая связь эпох

Автор «Искусства Древней Руси» Лев Дмитриевич Любимов уже известен любителям искусства своими книгами о художественном наследии древнего мира, итальянского Возрождения и Нидерландов. Как и прежние издания, данная работа — это не учебник по истории искусства, хотя и метод исследования, и порядок изложения в ней последовательно историчны. Это и не путеводитель по памятникам старины, хотя она почти целиком опирается на сохранившиеся в наше время произведения древнерусского искусства. Книга сразу же захватывает читателя, увлекая его к первоисточкам русской культуры, в глубь отечественной истории; ведет от одной эпохи к другой, обращая внимание на наиболее выдающиеся творения и рассказывая вдохновенно и живописно, каким образом каждое из них появилось на свет и в чем конкретно его непреходящая художественная ценность, почему оно и в наше время продолжает жить на правах полноправного представителя давно прошедшей эпохи.

Древнерусское искусство — это прежде всего храмы и иконопись X—XVII вв. Как же произошло, что средневековые постройки и изображения, предназначенные непосредственно для отправления религиозного культа и создававшиеся в большинстве случаев по заказу феодальной знати, явились вместе с тем одним из величайших взлетов русского и мирового искусства, художественными творениями, которые ныне восхищают людей, очень далеких и от феодализма, и от религии, людей самой передовой научной мысли и самой демократической общественно-политической позиции? Вот вопрос, который возникал перед каждым, кто обращался к культуре христианского средневековья или, тем более, задавался целью раскрыть ее художественное значение для других. Необходим исторический кругозор, всестороннее знание эпохи и искусствоведческая одаренность, чтобы с научной определенностью выявить место и значение собственно художественного творчества в условиях почти безраздельного господства религиозного сознания. Книга Л. Любимова интересна именно тем, что она шаг за шагом буквально обнажает творческую силу искусства, заключенную в памятниках древнерусской культуры, подобно тому как наши художники-реставраторы бережно освобождают шедевры старинной русской живописи от позднейших нехудожественных наслоений.

В средние века художественно-творческая деятельность проявлялась более всего там, где для этого складывались наиболее благоприятные условия — это было прежде всего строительство храмов, сюда выделялись огромные средства. Храмы строились на века, а это означало, что художник мог своим творением вступать в «живое общение» с новыми и новыми поколениями людей. И поэтому он самоотверженно отдавался своему делу, смело преобразуя естественный облик родной земли,

превращая ее пластические массы в концентрированное выражение творческого опыта своих современников и завещая будущему их самые затаенные думы и чаяния.

Конечно, древнерусское искусство находилось на службе у религии, и сам художник полагал в своем сознании, что творит по велению бога и ради прославления его. Но искусство служило и своим собственным, то есть земным, реальным человеческим целям. Ведь выдавая за божественное свое человеческое творение, зодчий утверждал его в качестве величайшей и бессмертной ценности на земле.

Л. Любимов на множестве примеров демонстрирует, чем художественная иконная живопись отличается от чисто религиозного изображения на доске. Собственно, культовая икона лишь обозначает какое-то содержание, намекает на него, иллюстрирует христианскую веру и писания отцов церкви. Само по себе это содержание находится здесь вне иконописного образа или, во всяком случае, может вполне существовать без него, в религиозном сознании человека. Художественный же иконописный образ, как и всякое произведение искусства, включает и реальное жизненное содержание, творчески освоенное художником и воплощенное с помощью канонического иконописного лика. Человеческий облик в такой иконе — самый внешний слой изображения, сквозь который проступает его глубинная сущность — человеческие страдания, радости и надежды, пропущенные через творческое сознание и душу художника. Поэтому автор книги иногда советует своим читателям не задумываться при созерцании шедевров древнерусской иконописи об их прямом, сюжетном значении, например о христианском сюжете рублевской «Троицы», а сначала целиком отдаться непосредственному зрительному восприятию, чтобы увидеть в иконе человеческое содержание, выраженное художественными средствами, вникнуть в живописные образы, составляющие особый, замкнутый в себе мир, так сотворенный художником, чтобы своим внутренним строем тронуть и обворожить зрителя. Ничего такого нельзя сказать об обычной иконе, которая для того и предназначалась, чтобы напомнить молящемуся о христианской легенде и отослать его к ней для благоговейного преклонения перед всевышним.

Но автор не призывает вовсе игнорировать сюжет и целиком отдаваться живописной игре красок и гармонии линий. Вся суть в том, что в художественной иконописи сюжет выполняет качественно иную функцию, чем в библейских сказаниях и обычных иконах, так как является формой воплощения 6 художественно претворенного содержания жизни. Именно сюжет в этом его значении, человеческие фигуры и их композиция составляют основу живописного художественного образа.

Искусство, даже если оно заимствует свои сюжеты у религии и служит религиозным целям, обладает своей собственной сущностью, качественно отличной от религии и даже противопоставленной ей. Основная функция искусства — раскрепо-

щение творческой способности человека; основная функция религии — духовное и физическое подавление человеческой свободы.

Притом, что развитие искусства всегда тесно связано с другими областями общественного сознания и деятельности и определяется в конечном счете общественным развитием в целом, искусство имеет и свою относительно самостоятельную историю. В книге Л. Любимова прослежены связи древнерусского искусства через посредство византийской культуры средних веков с еще более древним искусством классической Греции; показано, что допетровская Русь не просто заимствовала высокоразвитое искусство Византии, но подхватила его, когда оно начало уже клониться к закату, и качественно обновила, обогатив собственной традицией. Унаследованная культура глубоко вросла в русскую национальную почву, в результате чего на Руси сложилась в высшей степени оригинальная художественная система с такими также по-своему неповторимыми комплексами мирового значения, как Киев, Новгород, Суздаль и Владимир, Ростов Великий, Москва. Читатель найдет в книге Л. Любимова впечатляющие описания и вдумчивый искусствоведческий анализ этих немеркнущих созвездий на небосводе великой русской культуры.

Расцвет древнерусского искусства относится к тому времени, которое в истории Западной Европы известно под названием эпохи Возрождения (точнее, Предвозрождения), эпохи колоссальных сдвигов и великих открытий во всех областях жизни, в том числе и в художественной культуре. Поэтому само собой напрашивается сравнение древнерусского искусства и искусства западноевропейского Возрождения, Андрея Рублева с его «Троицей» и Рафаэля с его «Сикстинской мадонной», вершинами достижений этих двух великих художественных культур (хотя по времени Рублев творил на столетие раньше Рафаэля).

Л. Любимов проводит это сравнение со свойственным ему эстетическим тактом. Он показывает, что древнерусское искусство создавалось на более раннем этапе социально-экономического развития — в период упрочения феодальной системы и христианства на Руси, тогда как искусство Возрождения хотя и совпадает с ним по времени (XIV—XVI вв.), возникло на почве разложения феодализма и рождения новых, буржуазных отношений и нового, нерелигиозного мировосприятия. Однако при всем этом древнерусское искусство дало высочайшие образцы художественного творчества, которые стоят на одном уровне с самыми великими творениями эпохи Возрождения и всех других эпох.

Автор книги связывает художественный расцвет на Руси с своеобразием раннего этапа ее истории. Он исходит при этом из известного положения К. Маркса о том, что периоды расцвета искусства не всегда находятся в соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и с развитием мате-

Содержание

Живая связь эпох	5	Искусство, преданное забвению	155
Вступление	9	Новооткрытые сокровища	158
Византийская художественная система	13	Особая выразительность	162
От античности к средневековью	14	Господин Великий Новгород	167
Становление	18	«Источник русской народности»	168
Первый расцвет	28	Собственный художественный стиль	184
Второй расцвет	39	Появление Феофана Грека	191
Последний расцвет	52	Как смотреть икону	198
Причерноморье	57	Блестящая страница в истории мировой живописи	203
Фундамент древнерусской художественной культуры	81	Шитье и узорочье	216
Гнездо жар-птицы	82	«Молодший брат»	219
В древнейшие времена	85	Москва	225
Культ природы	87	Пушкин и Рублев!..	226
Первые памятники	92	Новая художественная школа	227
Киевская держава	97	Перед рублевской «Троицей»	232
Преемственность. Творческий порыв	98	Два мнения	238
«Матерь городов русских»	100	Сияние великого искусства	241
Софийский собор и михайловские мозаики	107	Дионисий	250
Художественное ремесло	116	Сердце России	256
Немеркнущая красота	124	Каменный шатер	269
Владими́ро-Суздальская твердыня	127	Единство и многообразие	277
Русское единство	128	Пластика	289
Белокаменное великолепие	131	Семнадцатый век	295
Живопись	143	Взаимная непримиримость	296
О значении и судьбах древнерусской иконописи	151	Искусство переходного времени	300
В Андрониковом монастыре	152	Как в сказке...	317
		«Пермские боги»	328
		Декоративное и прикладное искусство	332

Лев Дмитриевич Любимов ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Редактор С. М. Савов

Художник А. Т. Яковлев

Художественный

редактор К. К. Федоров

Технические редакторы

И. В. Квасницкая, С. Н. Терехова

Корректоры Р. С. Збарская,

Г. Л. Нестерова

ИБ № 5350

Сдано в набор 18.12.80. Подписано к печати 27.08.81. А07442. 60×90^{1/16}. Бум. офсетная № 2. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21+форзац 0,25. Усл.-кр. отт. 42,5. Уч.-изд. л. 21,96+форзац 0,45. Тираж 400 000 экз. Заказ № 2557. Цена 1 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.