УДК 7

УЛИЧНАЯ ИКОНА. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЖАНРА В СОВРЕМЕННОМ СВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ

Козырева Ксения Сергеевна

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова.»

Аннотация: Данная работа посвящена выявлению тенденций влияния религиозного жанра русского искусства на современное светское искусство России. Рассматриванию взаимосвязи поколений художников 21 века и творцов прошлых столетий, а также путей сохранения наследия искусства России.

Ключевые слова: иконопись, искусство, стрит-арт, графика, живопись.

STREET ICON. FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE RELIGIOUS GENRE IN CONTEMPORARY SECULAR ART OF RUSSIA

Kozyreva Xenija Sergeevna

Abstract: this work is devoted to identifying trends in the influence of the religious genre of Russian Art on the Russian contemporary secular Art. There is also considered the interrelation between generations of 21st century artists and creators of past centuries, as well as ways to preserve the heritage of Russian Art.

Key words: iconography, art, street-art, graphics, fine art.

В современном мире источником вдохновения для художников является множество вещей. Начиная от быта и зданий современного города и заканчивая книгами о фантастических мирах. Но среди них также находит место и религия, отражаясь в различных сферах искусства – в литературе, живописи, скульптуре сериалах и даже граффити. В современном визуальном пространстве она по-прежнему занимает свое место.

Когда появляется поколение, важно называющее себя агностики и скептики, то религия, как способ влияния на общество, уходит с первых рядов. Но если это поколение современных нигилистов, начинает получать художественное образование, изучать не только законы живописи и рисунка, но и историю искусств, то от знакомства с иконописью никуда не деться.

Огромную часть русской изобразительной культуры составляет иконография, которая и по сей день оставляет отпечаток на свободном творчестве художников.

Переосмысление влияния религии сегодня представляется различными тенденциями, выраженными в произведениях 21 века.

Тенденции заключаются в поисках нового изображения святых, техники исполнения икон, которые используют художники, а также в изучении религиозных символов.

Тема взаимосвязи религии и искусства имеет глубокие исторические корни, восходящие еще к первобытному строю. Однако произведения, созданные в рамках этой взаимосвязи, становятся материалом для изучения, позволяющим понять ее место в нашем времени.

В наши дни иконопись выходит за пределы храмов и рамок религии. Многие художники привносят ее в новые направления искусства. Появляются граффити с ликами святых или большие композиции на религиозные темы, которые одновременно являются и независимым от церкви искусством, и пропагандой идеи возвращения к истокам и сохранению культуры.

Основная задача данной работы – это выявление преобразования духовного наследия прошлого в новых формах современного искусства, а также влияние религии на свободное творчество художников.

Итак, религия – это одна из имманентных форм адаптации человека к окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей.

Само искусство - это практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей, а предмет искусства – человек и его отношения с окружающим миром.

Главным художественным средством выражения религии является иконопись - сакрально-ритуальное искусство, призванное возводить «внутренний» взор каждого зрителя от образа к первообразу, в котором отображается не бытовой мир, а действительность «духовных» очей.

Вопрос взаимоотношения религии и искусства, естественно, имеет несколько сторон. Так, например, искусство может быть полностью подчиненно верованию, то есть идти строго по канонам, указанным церковью или другим регламентом религии, изображать только то что она велит и как она велит.

Или же искусство может быть полностью отторгнуто от религии и идти своим собственным путем развития. Или может происходить симбиоз искусства религиозного и искусства светского.

Так, в конечном счете, можно выделить пять типов отношений искусства и религии:

1. Подчинение искусства религии
2. Равносильность и постоянная борьба
3. Взаимозависимость обитающих в одной культурной среде равных сил
4. Независимое друг к другу действие
5. Смещение индивидуальных особенностей без четкой границы между

религией и искусством

В данной работе искусство представлено независимым от религии, но сохраняющим его отголоски. Наш мир полон свободы убеждений, и потому искусство все чаще приобретает новые формы и переосмысливает наследие прошлого.

Так, например, на улицах города Санкт-Петербург можно найти граффити (рисунки на уличной стене) с изображением ангела и льва (символами города). Команда художников angel.lev.spb «оживила» ангела с фресок и перенесла в наш мир.

Рис. 1

Если внимательно рассмотреть их работы, то можно заметить, что ангел изображается в каноничном образе православной иконографии (рис. 1). Это безбородый юноша с крыльями одетый в гиматию и хитон белого цвета. В каноничном изображении ангела встречается лента-лорум, которая образует крест на груди, ниспадая с плеч, и опускается ниже пояса. В современном мире

лента превращается в шарф, неотъемлемый атрибут многих жителей Петербурга. Так образ из религиозных писаний становится еще более приземленным, становясь хранителем северной столицы. На руках ангелов на иконах и фресках часто можно увидеть скипетр и державу. Но поскольку ангел уличных художников живет бок о бок с многоэтажками, «помогая» жителям, то и в руках у него оказывается валик с краской, превращающий серые и унылые краски будней в яркий мир.

Помимо граффити ребята создают и простую графику на привычных листах бумаги (рис. 2).

Рис. 2

Такие работы выглядят также достаточно современно. Ленивый лев, развалившийся на подушках, румяный ангел под цветастым лоскутным пледом на городе-кровати... Они выглядят уютно, будто переделали все дела и теперь размышляют о своем.

Но если мы вспомним способы художественной выразительности иконографии, то заметим сходство между ними.

Характерными признаками православной иконографии являются:

1. Обостренная графичность
2. Линеарность стиля

3. Плоскостная ковровость композиции
4. Вывернутая перспектива
5. Статичность фигур

Здесь мы наблюдаем все те же признаки. И вроде бы есть граница между первым планом и вторым, за счет «занавесочного» строя композиции. Положение ангела и его композиционная связь с городом, находящимся в обратной перспективе, эту границу растворяет.

Иконописцы не только писали иконы, они имели любовь к монументальному искусству. Мозаики или фрески украшали стены храмов и церквей. С одной стороны они возвышали лики святых над прихожанами, с другой ставили их рядом с ними, как бы говоря об их присутствии рядом с простыми людьми.

Перенос образа ангела в современные реалии делает святой лик более приземленным, а изображение его на гаражах и стенах переулков «поселяет» рядом с тем же народом. Он более не является иконой и «не живет» в храме, ангел становится неким хранителем города, который напоминает прохожим, что он рядом, и тот далекий свет из детства будет всегда освещать путь. Даже в переулке серого города и унылой взрослой жизни.

Антон Беляев - современный, российский иконописец, один из создателей и куратор проекта «После иконы». Основной целью проекта является вынос иконописи за пределы храмов, чтобы привлечь внимание к православному религиозному искусству России.

Одним из представителей проекта «После иконы» является художник Александр Цыпков.

Свое творчество он называется христианским стрит-артом. И теперь мы рассматриваем не просто образ ангела, а полноценный святой лик православной церкви на тех же уличных стенах в подмосковном районе.

Уличный рисунок становится серьезным изображением архангел (рис. 3), в котором нет места забавам. Здесь вполне читается стиль иконописи Феофана Грека: широкими мазками выстроены фигура и черты лица, намечены контуром и светлыми бликами борода, усы, нос, брови, щеки; сдержанная цветовая гамма в коричнево-красных тонах и темных контурах.

Конечно, изображения Цыпкова более современны. Цветовая гамма высветлена, фон и крылья находятся в одном тоновом пятне, но фигура человека и красно-коричневое лицо остаются в широких монументальных мазках. Главным материалом Александра являются краски в баллончиках, которые позволяют интегрировать его произведения в пространство улицы.

Рис. 3 Архангел

Но художник не останавливается на каноничном изображении святых и дает свободу развития своему воображению и творческому языку. Так появляется лик Иисуса Христа в окружении пятен кислотно-вызывающих цветов (рис. 4).

В самом рисунке остаются основные черты древнерусской иконописи времени Феофана Грека, но образ переносится в наш мир. Обобщенные волосы и борода с редкими схематичными полосами детализации, исключительно портретная композиция и яркие, неоновые пятна с надписями на фоне, создают абсолютно новую подачу изображения святого. Эта работа становится некоторым призывом посмотреть на изменения, происходящие вокруг. И снова мы видим, как возвышенные образы религиозной живописи прошлого становятся естественной частью настоящего.

То, что раньше можно было увидеть лишь в церкви в сдержанном и достаточно строгом пространстве храма, становится доступным вне его стен обычному горожанину в творчестве Александра Цыпкова. Этот образ Христа более близок новому поколению, он словно ведет диалог с современным обществом, становясь равным собеседнику или зрителю.

Рис. 4

Идея изображения святых ликов за пределами храма становится некой провокацией, мотивацией обратить внимание людей на свое духовное прошлое, если не настоящее, обернуться назад и осознать, какой пласт культуры содержится в истории России.

Одной из работ также является инсталляция, которая возвращает исчезнувшие образы прошлого в разрушенный храм села Горицы Тверской области.

Александр Цыпков вместе с Антоном Беликовым создают иконописные работы на листах дВП и помещают их на стены бывшего места молитвы.

Так, например, изображение в синих одеждах Богородицы возвышается над руинами. Она словно спускается с небес, держа в руках белый покров. Расположение Девы Марии возвышает ее над головой любого стоящего в разрушенных стенах. И это создает впечатление, что зритель, зашедший в храм, оказывается под благодатью Богородицы, получая прощение за свои проступки.

В этой инсталляции на стену также перенесены кальки, снятые с фресок, которые погибли во время Великой Отечественной Войны. Всю ту малую часть, которую успели переснять в довоенные годы, художники предлагают использовать в новых композициях. Задачей подобных работ является сохранение и возвращение к духовным истокам русской культуры, привлечение внимания к судьбе отечественного художественного наследия.

Вся инсталляция на территории заброшенного храма пропитана болью авторов о Родине, о потерях отечественной культуры, изменении общества,

воспринимающего религию не как моральное начало, а как способ заработка. Александр и Антон стремятся показать, что быть христианином в современном мире – это не слепое поклонение золотым куполам в центральных соборах, а память о предках и благодетельное искусство, направленное на созидание, а не разрушение.

Сохранение или переосмысление иконы не ограничивается лишь преобразованием ликов святых или переносом на «улицу», оно может прочитываться в сохранении техники иконописи, используемой в свободном творчестве.

Подобным путем идет такой художник, как Андрей Ремнев. Его творчество является прямым примером влияния религиозной культуры изобразительного искусства на последующие работы автора. Согласно его биографии, Ремнев копировал иконописные образцы в музее Спасо-Андроникова монастыря в Москве. Подобная практика позволила художнику детально изучить технику письма иконописи и активно применить ее в своих авторских композициях. Главным материалом становятся натуральные пигменты для темперных красок, которые применялись в древнерусской живописи.

Основной техникой живописи художника является «фряжское» письмо, которое существовало в русской живописи 18 века. Работа начиналась темперными красками, а завершалась масляными. Такой подход к живописи существовал в период ослабления влияния религии на русское общество и появления итальянской моды.

В самих сюжетах холстов Андрея Ремнева нет прямого религиозного подтекста. Это светское искусство, отошедшее от иконописных образов. Но в деталях костюмов просматриваются заимствование отдельных мотивов и идей с древнерусских фресок.

Так на работе «Секретное оружие» (рис. 5) появляются лица ангелов, которые прячутся в складках парчи. Они с любопытством смотрят за картину вместе с главной героиней холста, словно там где обрывается холст, происходит некое действие, увлекающее всех персонажей картины. Линия ангелов является композиционным усилением, отправляющим взгляд зрителя в зону интриги, а их насыщенные голубые крылья -поддержкой синему пятну ткани для вышивки.

Рис. 5 «Секретное оружие»

Новая жизнь иконописных образов не должна быть прямой цитатой прошлого, находящейся в каноническом изображении. Она может быть небольшой деталью в современной композиции, легким флером культуры прошлого в искусстве настоящего. Просто памятью о былом, которая выражается намеком в фоне или платье, или в самом сюжете картины.

Так картина «Разделение косы» (рис. 6) построена полностью на представлении традиционной культуры Древней Руси. Перед нами сидит девушка, которой заплетают две косы - это напоминает обряд перед свадьбой, поскольку 2 косы на Руси носили лишь замужние женщины. А косу заплетает молодая женщина с покрытой головой и старинном сарафане. На заднем плане изображены ангелы, словно представленные на фреске.

Изображения ангелов каноничны, но у них изменен колорит, чтобы «посадить» фон и выделить основных персонажей сюжета. Подобный ход

словно осовременивает их, создавая связь между разными эпохами – прошлым Руси и ее настоящим. Сама манера, в которой работает Ремнев, сочетает декоративно-плоскостное пятно и объемную, материальную до иллюзорности живопись.

Рис. 6 «Разделение косы»

Существует огромное количество художников, так или иначе соприкасающихся с религией в своем творчестве. И как бы общество не переходило на сторону атеизма, запрещая в государстве веру или наоборот, делая ее свободным выбором, вероисповедание будет оставлять свой отпечаток на искусстве.

Православие всегда занимало и по-прежнему занимает огромное и важное место в культуре России. Постигание и переосмысление христианства являлось, и будет являться плодородной почвой для развития изобразительного искусства.

Христианское искусство многие века представало зримой формой Библии и Евангелия для неграмотных, окном в Царство Божие, средством единения человека с Богом. Нетленные ценности православной культуры по-прежнему остаются в зоне интересов современного художника. Традиционный язык переосмысливается, преобразуется, приобретает новые черты. Это позволяет религиозному искусству выйти за пределы храма и привлечь внимание к духовным ценностям русского народа. Христианское искусство на улицах – это не пропаганда религии, а шаг навстречу, диалог о том, что волнует всех. Диалог, который ведется на понятном языке.

Возвращение к религиозным мотивам в наши дни – это желание сохранить культуру наших предков, привить интерес к истории России у нового поколения, создать тенденцию сохранения, а не разрушения и прийти к свободе самовыражения.

Появление религиозных образов в современном искусстве сегодня уходит от мысли об обязательстве художника подчиняться канонам. Такое искусство переходит на ступень свободы сознания, выходя за пределы конкретного культового пространства, словно спускается к человеку, а не возвышается над ним.

Наше время дает повод для художников создавать нечто новое, то что будет вести понятный диалог со зрителем, встанет рядом с ним и будет его сопровождать. Но при этом останется сакральным, поскольку будет являться искусством, вызывающим сильные эмоции. Будет говорить о прошлом, настоящем, говорить о морали и силе, которая содержится в каждом из нас.

В конечном итоге, можно прийти к выводу, что сама икона никогда не будет являться светским искусством, поскольку она есть сакральное каноническое изображение. Но искусство независимое от религии, может заимствовать иконописные образы для реализации идеи возвращения к истокам отечественной культуры.

Список литературы

1. И.А.Тульпе «Мифология. Искусство. Религия» - С.-Петербург «Наука» 2012 г
2. «История русского искусства» том 1 под ред. М. М. Раковой и И. В. Рязенцева – Москва 1991 г.
3. Каталог «Русские иконы XII-XIX веков». Вступительная статья Ю.Г.Малкова – Москва 1988 г.

К.С. Козырева 2020