

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
КАНАВИНСКОГО РАЙОНА
ФИЛИАЛ-БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

*«Подобна ты сияющей звезде»
(Мадонна с младенцем в шедеврах мирового искусства)*

Нижний Новгород, 2014

С глубокой древности и до наших дней образ женщины, дарующей человечеству жизнь, занимал важное и значительное место в изобразительном искусстве всего мира. Тайны женской красоты тревожат человечество на протяжении всей истории его существования. Едва ли найдется художник, который не пытался бы постичь эту тайну, но каждый открывал ее по-своему. Главным и неизменным в этом постижении оставался идеал материнства, священные узы между матерью и ребенком. Есть множество прекрасных полотен, посвященных матерям. Мать и дитя запечатлены на картинах художников разных народов.

В древней Руси мастера создавали иконы. В переводе с греческого икона – это образ. Самая великая русская святыня, многие века бывшая олицетворением нашей земли – *Владимирская икона Божией Матери*. Перед ней венчались на царство государи, избирались патриархи, ей клялись в верности Отечеству солдаты и за нее умирали на поле брани. Именно на ее защиту более всего уповала Россия в самые страшные периоды своей истории.

По древнейшему преданию, святой евангелист, врач и художник Лука написал три иконы Богородицы. Одна из них известна нам под именем Владимирская. Великий чудотворный образ был написан Лукой на доске трапезного стола, стоявшего в доме Святого Семейства.

На иконе изображена Богоматерь с маленьким Иисусом. Он прильнул к матери и прижался к её щеке. Такое изображение на иконе называется «умиление». Богоматерь задумалась, прижимая к себе сына. Её взгляд устремлён к людям, полон печали и тревоги. Прижимая к себе сына, она словно пытается его защитить от уготованной участи.

Какова же судьба этой иконы неповторимой красоты?

Существует летописное известие, что в 450 году она была перенесена из Иерусалима в столицу Византии Константинополь (тогда его называли Царьград), а в XII веке икона была прислана в дар киевскому князю Юрию Долгорукому.

Судя по древнейшим историческим источникам, именно художественное совершенство иконы определило ее судьбу. Летопись, а также специально посвященное иконе литературное произведение – «Сказание о чудесах Владимирской Божьей Матери» рассказывают, что князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, покидал Киев, собираясь осваивать новое княжение на северо-востоке. В тревоге и волнении, без ведома отца, оставлял он древнюю столицу, долгий и трудный путь предстоял ему, а перед дорогой князь пришел в церковь монастыря в Вышгороде. Среди находящихся там икон одна поразила князя своей красотой. Он долго молился перед ней и решил взять ее с собой в далекие, тогда глухие и мало изведанные ростовские, залесские земли, чтобы стала она «заступницей и помощницей новопросвещенных людей».

И замысел князя удался: привезенная им икона быстро обрела любовь жителей залесской земли, очень скоро сложились здесь легенды о творимых ею чудесах. Причем связывали с ней главным образом чудеса милосердия: считалось, что благодаря обращенной к ней молитве осталась невредимой беременная женщина, которую истоптала взбесившаяся лошадь; ее помощью объяснялось благополучное разрешение от родов жены Андрея Боголюбского.

С привезенной князем иконой соединялось и перенесение им столицы из древнего Ростова в более молодой Владимир. Как гласит предание, когда Андрей решает вести икону в Ростов, лошади останавливаются и не идут дальше, так как Богородица хочет остаться во Владимире. Тогда князь, богато украсив икону по древнему, еще византийскому обычаю, золотом и драгоценными камнями, поместил ее в городской Успенский собор, где и оставалась она в течение двух с лишним веков. Оттого и получила икона свое название «Владимирская».

Летопись сообщает, что участвовала она в погребальном обряде по убитому заговорщиками Андрею Боголюбскому, а когда в городе вспыхнули грабежи и беспорядки, пронеся икону по улицам, их удалось остановить.

Разделила она вместе со всем Владимиром и ужас татарского разорения. В 1238 году татаро-монголы под предводительством хана Батыея захватили Владимир, разорив город и уничтожив в огне Успенский собор. Но «Владимирская Богоматерь» осталась невредима в отличии от других храмовых святынь, хотя и была повреждена татарами, ободравшими ее драгоценные украшения. Чуду приписывали владимирцы ее спасение в нем. И несмотря на все невзгоды, уже через год приведенная в порядок и вновь получившая драгоценный убор, икона вновь устанавливается во Владимирском Успенском соборе.

С течением времени центром залесских земель становится не Владимир, а крепнущая Москва. 1395 год. На Русь, угрожая ей гибелью, вторгся знаменитый Тамерлан – завоеватель Китая, Средней Азии и Закавказья. Московский князь Василий упросил митрополита Киприана послать за «Владимирской Богородицею» и доставить ее в столицу. Печальным шествием далеко по Московской дороге провожали владимирцы свою икону, а навстречу ей вышел с надеждой весь московский народ. И в тот же августовский день, когда москвичи встречали «Владимирскую Богородицу», Тамерлан со своим войском без всяких видимых причин (они остались невыясненными до сих пор) повернул в степи и покинул пределы Руси.

В моменты опасности ее переносят в Москву, а с 1480 года она навсегда остается здесь, в московском Успенском соборе, став главной святыней русского государства.

Можно долго говорить об этой прекрасной иконе, но лучше поэтических слов Максимилиана Волошина не скажешь:

*А Она в тревоге и в печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где престол пожарами повит.
И такое скорбное волненье
В чистых девичьих чертах, что Лик
В пламени молитвы каждый миг
Как живой меняет выраженья...*

Сейчас «Владимирская Богоматерь» находится в коллекции Третьяковской галереи.

Есть картины, от которых исходит свет. Великие живописцы создавали себе свой образ женщины, который являлся перед нами в образе святой.

Итальянский художник эпохи Возрождения Рафаэль Санти создал множество всемирно известных картин. Сюжеты их разнообразны, но на протяжении всей жизни его особенно привлекал образ Богородицы. Совсем молодым он прославился как удивительный мастер образа Мадонны. Мадонны Рафаэля – это и изящные милостивые, трогательные юные матери, и владычицы, богини добра и красоты, властные своей женственностью, облагораживающие мир, смягчающие человеческие сердца и сулящие миру одухотворенную гармонию.

Посмотрите на эти картины, разве они не прекрасны?

В петербургском Эрмитаже хранится «Мадонна Конестабиле», которую создал семнадцатилетний художник. В Галерее Питти находится его «Мадонна в кресле», в Музее Прадо – «Мадонна с рыбой», другие мадонны стали сокровищами других музеев.

Общность типа некоторых рафаэлевских женских образов породили предположение, что художнику служила моделью одна и та же женщина, его возлюбленная, прозванная «Форнарина», что значит булочница. Эта римлянка была дочерью пекаря. Быть может, этот образ и вдохновлял Рафаэля, однако он, по-видимому, все же не был единственным. В одном из писем художника к графу Кастильоне читаем: «...для того, чтобы написать красавицу, мне надо видеть много красавиц... но в виду недостатка как в хороших судьях, так и в красивых женщинах я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на ум. Я не знаю, имеет ли она какое-либо совершенство, но я очень стараюсь этого достигнуть».

Эту идею он воплотил полностью, создав уже на склоне своих лет одно из величайших творений эпохи – картину «Сикстинская мадонна».

На ней изображена прекрасная молодая женщина с ребенком на руках, которая ступает по облакам навстречу своей трагической судьбе: чтобы люди были счастливы, Мария должна отдать им своего сына – маленького Иисуса на страдание и муку. Мать спускается к людям, неся им самое дорогое – свое дитя. Она знает о грядущих страданиях, ожидающих ее сына. Мария останавливается у границы двух миров – небесного и земного, в ее широко раскрытых глазах тревога. Она крепче прижимает к себе сына, предчувствуя его горестную судьбу. Малыш прижимается к материнской груди и беспокойно всматривается в толпу. Прекрасные глаза матери печальны. Перед ними склонились Святая Варвара и Святой Сикст (отсюда и название картины «Сикстинская мадонна»).

История создания этого полотна до сих пор окутана тайной. Не сохранилось ни письменных свидетельств, ни эскизов. По официальной версии, картина была написана мастером для монастыря Святого Сикста в Пьяченце. Пьяченца – городок в 60 километрах к юго-востоку от Милана.

Надо сказать, что в начале XVI века Рим вел войну с Францией за обладание северными землями Италии. Итальянские города один за другим переходили на сторону римского понтифика. Для папы Юлия II Пьяченца была чем-то большим, чем просто новой территорией: здесь находился монастырь Святого Сикста – покровителя рода Ровере, к которому принадлежал понтифик. На радостях Юлий II решил отблагодарить монахов, которые активно агитировали за присоединение к Риму, и заказал у Рафаэля Санти (к тому времени уже признанного мастера) заалтарный образ, на котором Дева Мария является Святому Сиксту.

Предположительно в 1515 году в римскую мастерскую знаменитого художника пришли черные монахи. Они сообщили, что служат Богу, живут в далеком монастыре и проделали нелегкий путь, чтобы заказать известному маэстро картину.

«Кто должен быть на ней изображен?» – спросил Рафаэль, почтительно склонив голову.

«Мадонна, – ответили монахи. – Она и ее сын, Иисус Христос. Мы хотим, чтобы у нашего монастыря была своя Матерь Божия».

«Хорошо, – сказал Рафаэль. – Я выполню вашу просьбу».

И Рафаэль создал «Сикстинскую мадонну» – высшее проявление гения художника. Монахи явились за заказом в срок, и он вручил им свою непревзойденную песню, воспевающую Материнство, Красоту, Любовь к миру. Монахи отправились в обратный путь, и вряд ли они предполагали, что везут шедевр, мировую славу своего великого соотечественника.

Картина завораживает. Все линии, формы, краски и позы персонажей заставляют зрителя смотреть прямо в глаза Марии. А облака на заднем фоне при ближайшем рассмотрении оказываются головами ангелов. Существует гипотеза, что моделью для мадонны послужила возлюбленная Рафаэля по прозвищу Форнарина, о которой мы упоминали ранее (настоящее имя Маргерита Лути), для Сикста – сам папа Юлий, а для Святой Варвары – его племянница Джулия Орсини. Необычно и то, что материалом для картины послужил холст, а не доска, хотя в XVI веке такие произведения создавались преимущественно на досках.

Картина оставалась малоизвестной до середины XVIII века. Широкая публика познакомилась с ней лишь два с половиной века спустя, когда она была приобретена для курфюрста Саксонии Августа III и привезена в его дрезденскую резиденцию. Огромное по размерам полотно, высота которого составляет более трех метров, поместили в Дрезденском Цвингере – роскошном комплексе, где сейчас находятся различные музеи, в том числе знаменитая Дрезденская картинная галерея. Там «Сикстинская мадонна» и пребывала до Второй мировой войны.

В 1943-м году нацисты спрятали знаменитые картины галереи в шахтах и готовы были взорвать их, уничтожив бесценные сокровища, лишь бы те не попали в руки русских. Но по приказу советского командования солдаты Первого Украинского фронта два месяца вели поиск этих величайших шедевров.

»Сикстинская мадонна» находилась в ящике, который был сделан из тонких, но прочных и хорошо обработанных планок. На дне ящика был укреплен толстый картон, а внутри ящика – рамка, обитая войлоком, на которой и покоилась картина.

Когда ящик открыли, перед людьми предстала, широко раскрыв лучезарные глаза, женщина дивной, неземной красоты с божественным младенцем на руках. И советские солдаты и офицеры, несколько лет шагавшие тяжелыми дорогами войны, сняли перед ней фуражки и пилотки...

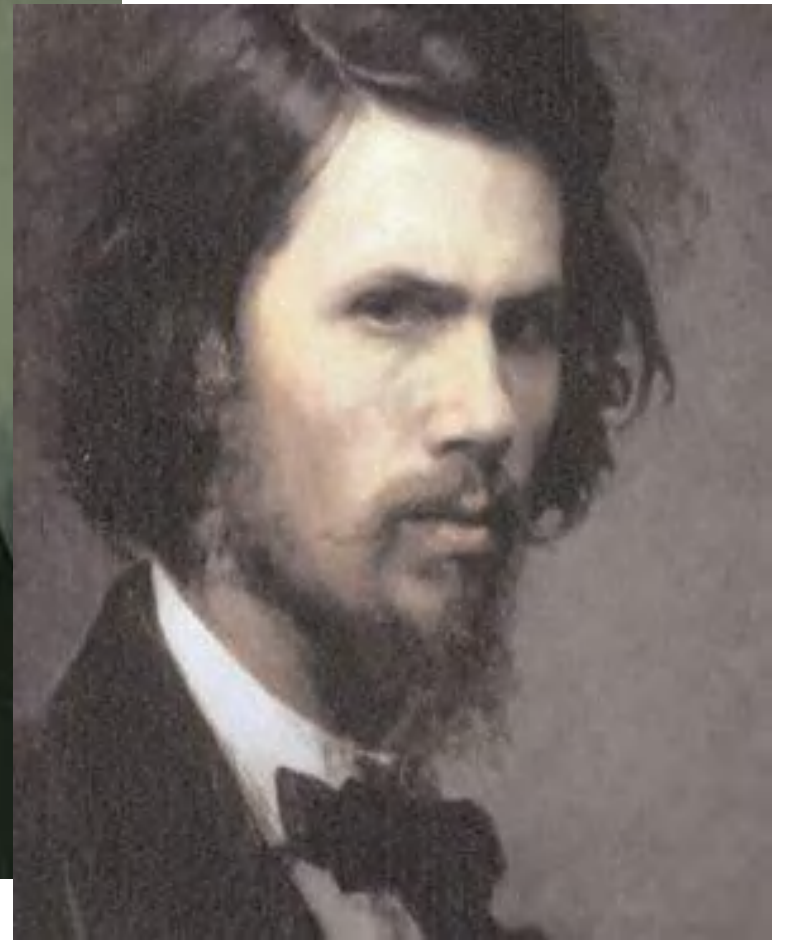

В сентябре 1945 года в советской оккупационной зоне Германии создали так называемую «трофейную комиссию», которая отобрала целый ряд величайших шедевров мирового искусства с целью их конфискации – так сказать, в качестве компенсации за разграбленные гитлеровцами сокровища русской культуры. Сомнительность этой «компенсации», несомненно, понимали в Кремле. Не случайно произведения «трофейного искусства», включая «Сикстинскую мадонну», увозили в Советский Союз тайно и местонахождение их было засекречено.

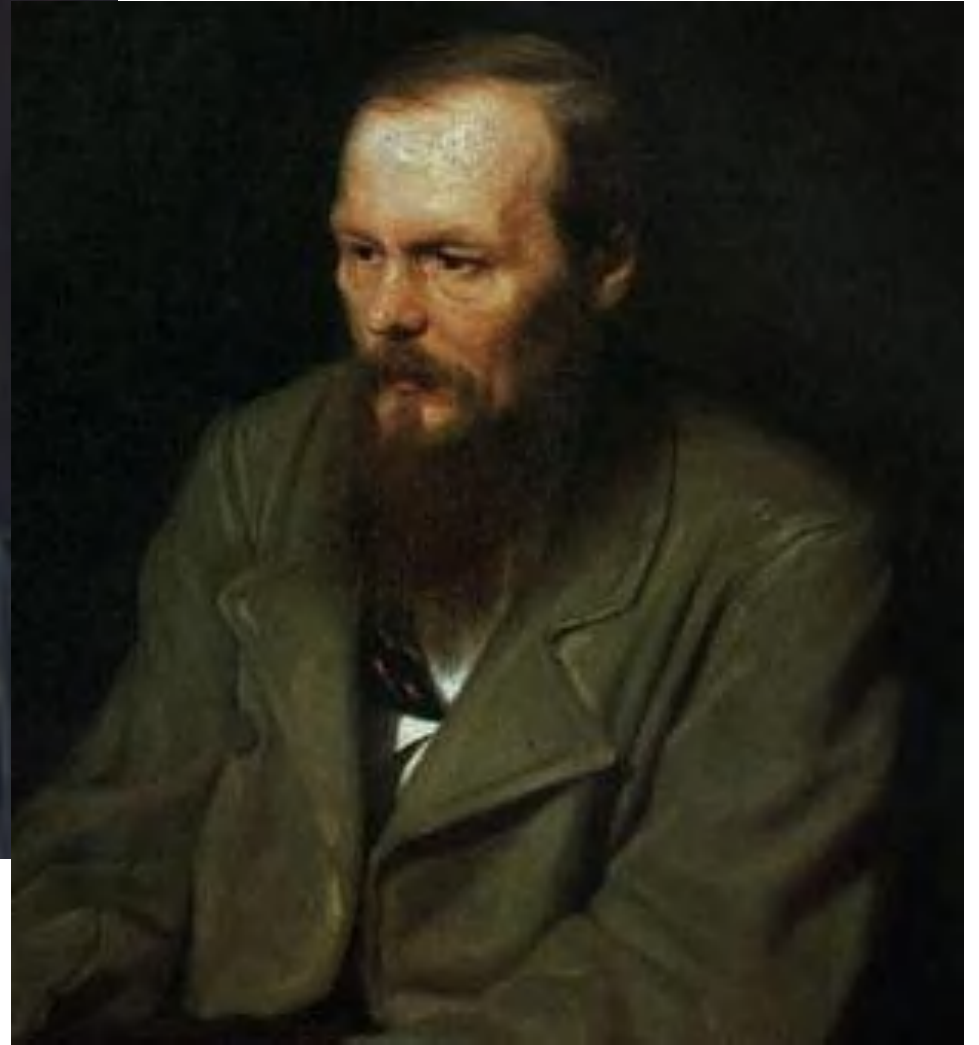

Вернул картину в Дрезден Никита Хрущев – после смерти Сталина и наступления периода «оттепели». В 1955 году Совет министров СССР принял решение о возврате «Сикстинской мадонны» и других вывезенных шедевров народу ГДР. Сейчас она находится в Дрезденской галерее.

«Сикстинскую мадонну» внимательно изучали русские художники. Ей восхищался Карл Брюллов, а Александр Иванов копировал ее и мучился от сознания своей неспособности уловить ее главное обаяние. Крамской в письме жене признавался, что лишь в оригинале заметил многое такое, что не заметно ни в одной из копий.

Восхищались этой удивительной картиной и знаменитые писатели. Они видели в ней не только совершенное произведение искусства, но и высшую меру человеческого благородства.

Два великих русских писателя, Лев Толстой и Федор Достоевский, имели репродукции «Сикстинской Мадонны» в своих рабочих кабинетах.

Особенно восторженным почитателем «Сикстинской мадонны» был Достоевский. Многие герои писателя характеризуются через их отношение к Мадонне Рафаэля. Так, в духовном развитии Аркадия («Подросток») глубокий след оставляет увиденная им гравюра с изображением Мадонны. Свидригайлов («Преступление и наказание») вспоминает лицо Мадонны, которую он именует «скорбной юродивой», а это высказывание позволяет читателю увидеть всю глубину его нравственного падения.

А поэт Алексей Плещеев написал о «Сикстинской мадонне» эти проникновенные строки, которыми мы и закончим наш рассказ:

*В часы тяжелых дум, в часы разуверенья,
Когда находим жизнь мы скучной и пустой
И дух слабеет наш под бременем сомненья,
Нам нужен образец терпения святой.*

*А если те часы печали неизбежны
И суждено вам их в грядущем испытать,
Быть может, этот Лик, спокойный, безмятежный,
Вам возвратит тогда и мир и благодать!
Вы обретете вновь всю силу упованья,
И теплую мольбу произнесут уста,
Когда предстанет вам Рафаэля созданье,
Мадонна Чистая, обнявшая Христа!
Не гасла вера в Ней и сердце не роптало,
Но к небу мысль всегда была устремлена;
О, будьте же и вы - что б вас ни ожидало -
Исполнены любви и веры, как Она!
Да не смущает вас душевная тревога;
Да не утратите средь жизненного зла,
Как не утратила Святая Матерь Бога,
Вы сердца чистоты и ясности чела.*

Список использованной литературы:

- Адрианова И.А. Рафаэль Санти / И.А. Адрианова // Адрианова И.А. Великие живописцы. – М., 2002. – С. 320-328.
- Барская Н.А. Образы Богородицы / Н.А. Барская // Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993. – С. 31-44.
- Любимов Л.Д. Рафаэль / Л.Д. Любимов // Любимов Л.Д. Небо не слишком высоко. – М., 1979. – С. 100-107.
- Сикстинская мадонна // 100 великих картин. – М., 2008. – С. 68-72.

«Подобна ты сияющей звезде» :

сценарий мероприятия, посвященного Дню матери / МКУК ЦБС Канавинского района, филиал-библиотека им. Н.Г. Чернышевского; сост. : Н.А. Матисова; – Н. Новгород, 2014. – 48 с.