

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанский областной научно-методический
центр народного творчества»

Н.Г. Горазев

ЖИВОПИСЬ

**В помощь художникам-любителям,
пишущим пейзаж**

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ

**(взгляд православного художника
на русскую пейзажную живопись)**

Рязань
2023

Горазеев, Н.Г. *Художник-любитель, член Рязанского областного клуба художников-любителей, творческого союза художников России «Мещера».* ЖИВОПИСЬ. В помощь художникам-любителям, пишущим пейзаж. ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ (взгляд православного художника на русскую пейзажную живопись). Посвящается 80-летию со дня рождения автора.— Рязань: ГБУК РОНМЦ НТ, 2023. – 42 с.

Печатается в авторской редакции.
Этюды Н.Г. Горазеева

© «Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества», 2023
© Н.Г. Горазеев – автор, текст,
2023

Бог – первохудожник. Все бытие творит Своей великой Любовью.

Пребывать в Боге и не быть художником, скульптором, архитектором, не проявить богатство своей личности просто невозможно.

Рядом с нами природа. Она оживляет нас в первую очередь. Художник должен поймать настроение природы и использовать свой талант от Бога для её отображения на холсте.

Данная книжка в помощь художникам-любителям подсказывает, как воспитание и повышение уровня духовности художника отражается на его пейзажной живописи. И тогда раскроется благолепие природы, её изображение.

Чушкин С. В.
протоиерей,
член Рязанского отделения
Союза художников России

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.	
Зачем я пишу эту книжку.	5
Глава 1.	
Художественное творчество в реалистическом и духовном аспектах	7
Глава 2.	
Творчество художника в духовно-историческом аспекте	12
Глава 3.	
Духовное чтение в системе образования и воспитания художника	24
Глава 4.	
Роль молитвы и иконы в творчестве художника.	31
Глава 5.	
Православное миропонимание русских художников-пейзажистов.	36
Заключение.	
Художник, Бог и зритель	40

Введение

ЗАЧЕМ Я ПИШУ ЭТУ КНИЖКУ

То, что артисты поют не только голосом, но и сердцем, душой широко известно. Но и художники пишут пейзажи не только рукой, но и душой. Главное, какая это душа, откуда ее начало и развитие. Ощущения природы глазами и душой художника-пейзажиста находят ответные чувства у зрителя.

Художник творит добро, когда на это употребляет данный ему от Бога талант. Надо понимать, что в отличие от другого тварного существа человек имеет две природы: биологическую и духовную. Биологическая включает органы чувств. Духовная включает разумность, мышление посредством слов и знаков (они тоже материальны – звуки, мазки краски и др.), а также неведущих элементов – ассоциации, интуиция, невидимые создания Бога.

Всё это возводит здание культуры, которая захватывает таинственно самую глубину человеческой души. Этим она отличается от цивилизации, которая может усваиваться внешне и поверхностно и не требует особо душевного участия (одежда, жилище, компьютеры и др. техника и т.д.). Народ может стоять на высоте техники и цивилизации, а в вопросах духовной культуры переживать упадок.

Высокий уровень цивилизации и низкий уровень духовности художника не порождает пейзажную живопись «от Бога», а исходит иногда «от сатаны».

Поэтому цель данной брошюры помочь, насколько это возможно, художнику-пейзажисту, в том числе пишущему рязанский пейзаж, в дальнейшем раскрытии и использовании своего духовно-нравственного потенциала.¹

Надо присоединиться к предупреждению русского мыслителя и священника Павла Флоренского о гибельности бездуховного пути культуры. Культ человека, не ограниченного в деятельности в правах высшими, надчеловеческими духовными ценностями неизбежно приводит в области искусства – к культу крайнего индивидуализма, в области науки – к культу оторванного от жизни знания, в области хозяйства – к культу хищничества, в области политики – к культу личности, подчеркивал он.

Как отмечал один из православных учителей, культура как мякоть вишенки базируется на твердой, святорусской, апостольской косточке (догмы, каноны, обряды) и все это прикрыто кожицей государства с его правом и другими институтами. Через нашу культуру русский художник наполняет свои мировоззренческие понятия и в том числе язык живописца.

¹ Технике, стилю, композиции пейзажа посвящены изданные Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества три первые брошюры автора: 1. В помощь художникам-любителям, пишущих рязанский пейзаж, 2018 г. 2. Особенности стиля и техники пейзажной живописи старых и современных мастеров 2020 г. 3. Что рисовать. Времена года 2020 г.

Глава I

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В РЕАЛИСТИЧЕСКОМ И ДУХОВНОМ АСПЕКТАХ

Разве «ель на косогоре» не
художественное произведение?
Разве она не картина ранее, чем ее
можно было взять на картину?
Откуда вот это-то?! Боже, откуда?
Боже, – от тебя.

Розанов В.В. Опавшие листья.

Открыв свой этюдник, взяв в руки кисть, пейзажист реалист видит перед собой не только ель на косогоре, но и березку в поле, он видит это Божие создание, ее красоту. Есть и малевалы, которые по промыслу сатанинскому начинают выдумывать и искажать этот мир в своих полотнах.

В сознании русского художника всегда родная земля неотделима от родной православной христианской веры. В «Слове о погибели Русской земли...» писалось: «О светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами дивишь ты... всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!». Отсюда исходит внутреннее состояние души русского художника, в том числе и пейзажиста.

Вопросы жизни и творчества Человека и Бога постоянно рассматриваются и наукой, и религией. Бог есть и будет всегда. Человек же, как живой организм, не вечен.

Бога ничто не могло создать. Он сам источник всего, и Он сам открылся человеку, а не прятался где-то в космосе. А как создался человек и что было в начале – это вопрос для самого человека.

Есть много понятных человеческому разуму научных ответов на этот вопрос – от «труда обезьяны», от наследуемых молекул и т.д. Сейчас ученые пытаются научно обосновать, что вначале была какая-то «точка», из которой ни с того, ни с сего произошел Большой взрыв и ... началось!

Человеческая наука не стоит на месте, и она ищет все новые ответы в познании мира. Однако есть и религиозный ответ на этот вопрос – человека сотворил Бог. Но в начале он создал мир для жизни этого человека. И если выводы науки не могут стоять на месте и знания постоянно растут, то вера в Создателя стабильна веками и дает человеку четкие ориентиры своей жизни и поведения. Но не надо устраивать непримиримую борьбу между наукой и религией. Человеку нужно и материальное, и духовное. Великие ученые были верующими, а верующие научными гениями.

Оставим настоящей науке (а не лженауке) бесконечно изучать человека и среду его обитания как результат развития материи (естественные науки). Ненасытные в своих поисках ученые будут создавать свой мир и реальный (в том числе «машинный»), и фантастический (например, «государство без Бога»).

Человек (и художник тоже) все хочет познавать, доказывать, убеждаться, докапываться до истины. При этом ему не уйти от ответа на вопрос: есть Бог или

Его нет? От признания того или иного ответа меняется его отношение ко всей жизни и к своему творчеству. Если человек твердо стал на путь христианства, то в первую очередь он должен понять во что он должен веровать. А это изложено в «Символе веры» (состоит из 12 членов), где говорится о триединстве Бога: Бог-отец (творец всего), Бог-сын (Иисус Христос), Бог-дух святой (может войти и в нас).

Однако независимо от ответа на этот вопрос Бог не бросает человека разумного с тех пор, как Он открылся за тысячи лет до Христа скотоводу Аврааму (Аврааму) явлением трех ангелов, сказав ему: «Я твой Бог, слушайся меня». Послушание Авраама, а затем его сына Исаака и внука Иакова, Богу положило начало установлению прямых отношений человека с Богом. Откровение Бога стало для верующих людей источником знания о мире, познания исходящих от Бога истин, выражающих его волю.

Бог не дает и художнику инструкции как писать картину, но тем, кто сознательно исповедует православие² как веру, и кто унаследовал православный характер у своих предков дает духовные силы, например, написать достойный пейзаж. Кроме того отметим, что творческий человек идет в храм и получает благословение

² Христианство – одна из мировых религий (наряду с исламом и буддизмом). В процессе своего развития распалось на три основные ветви: православие, католицизм, протестантство. От них могут отпочковываться (зачем?) и другие ответвления и секты. Русская православная церковь (РПЦ), как восточная автокефалия оформилась в 1054 г. Окормляет нас православных.

от священника: «Благослови, батюшка, на написание картины...».

Бог дал человеку дар жизни (при наличии двух тайн – рождения и смерти). Дал талант, чтобы человек употребил его на радость людям и Богу. Талант художника – дар особенный. Художник ведь не создает что-то ощутимо полезное. Можно дотронуться до картины, но эта «ощупь» не даст понимания прекрасного, что вырвалось из сердца художника. Это произведение искусства помогает людям открыть мироздание и вне нас и внутри нас. Если это не получается, то перед нами просто поделка ремесленника, без души.

Прекрасное исходит от Бога. В Боге поэтическая основа живописи, когда Дух божий сочетается с нашей душой и небесное появляется в земном. Тогда из рамы картины выходит находившееся там прекрасное и разбудит в зрителе веру в изображенное.

Картина – это язык материала (красок), организованного по законам живописи (света и цвета). Но сошел ли художнику при написании ее Святой Дух. То есть, соприкоснулись ли вера и искусство? И вера, и искусство это дар, но учиться и тому и другому надо, читать, смотреть, понимать. Учителя художественному ремеслу обращают внимание на композицию, технику, выразительность картины. А кто (или что) научит нравственности, богоугодности ее?

Классическая живопись, опирающаяся на каноны христианства была принята в России и понятна людям. Но во все времена в разных странах появлялись и «модернисты» – отрицатели традиционных форм и создатели новых эстетических принципов, лаконизма

и обобщения. Такими новаторами, например, были Эль-Греко (XVI в.), Я. Рейсдаль (пейзажист, XVII в), У. Тернер (пейзажист, XIX в), К. Моне (импрессионист) и др. Но их модернизм (новаторство) не уходило от реальности. Далее же модернизм усиливался до авангардизма и абстракционизма. И мастера, терявшие Божественный ориентир, двигались в неизвестном направлении, сокрушающем божественную красоту природы и человека. Пикассо, Дали, Кандинский, Малевич, Филонов, Шагал и др. создавали безукоризненные по композиции и колориту холсты. Так сделать, как они, казалось бы, просто, но другие не смогли. Вопрос, чему же служили их холсты, что ими двигало? – Гордость направляла их ум и руку. Не показать красоту Божественную, а выдумать что-то свое, якобы «более высокое» позволяет художнику отодвинуться не только от Бога (по сути), а от людей вообще (православных христиан). Делай, мол, все, что угодно, лишь бы без Христа и доказывай справедливость (своей) а не Божьей воли.

Господь дал нам видимый мир и веру в невидимое. Так что же загордившиеся «новаторы» стараются показать нам языком живописи невидимое? Некоторые художники говорят, что они создают картину, как «музыку в цвете». Среди них есть и рязанские художники и профессионалы, и любители. Но дело в том, что живопись – видимая форма, а музыка нет.

Пишешь пейзаж – беседуй с его творцом. И. Шишкин писал: «живопись есть немая, но вместе с тем теплая, живая беседа души с природой и Богом». Добавим, что не только души, но и собственной головы.

Глава II

ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА В ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Верую во Единого Бога Отца
Вседержителя, Творца Небу и
Земли, видим же всем и невидимым.
(Символ веры, п.1)

Творчество является базовым понятием и в вопросах сотворения мира, и в творениях людей. Творчество дает движение, развитие мира, природы, общества, человека. Это движение представлено историей и в научном (прагматическом), и в более раннем религиозном взгляде. Не углубляясь в споры об истории происхождения и понимания мира, художнику, по-видимому, лучше знать, что научный взгляд более отвечает на вопросы «что?» и «как?», а религиозный – на вопрос «зачем?». Невозможно написать настоящую, живую картину, пейзаж, не понимая смысла этой картины (красоты, духовности), а рассуждая о том, что правильно, а что полезно.

Что касается истории, то можно отметить, что в начале идет вечная, неизмеримо и неопределенно неизвестная нам история природы. Затем начинается история выделившегося из нее человека. Она рассматривается нами с исторических времен порядка пяти тысяч лет назад (до этого были «доисторические времена»). С тех времен начинается постепенное осознание человеком природной и божественной среды,

в которой он живет и действует. Начинается изучение и использование в практической жизни и неизблемых законов природы, и формирование в устной и письменной речи человека истин религии (вера в Бога, наличие у человека души для общения с Богом и др.). Особо надо отметить признание влияния мира духовного с его сверхъестественными обитателями (ангелами и демонами (бесами)) на деятельность и судьбу человека. Например, художник, вступая в духовный контакт с ними, может отразить в пейзаже явление добра или зла.

Важным элементом религии является и наличие ее культа, т.е. форм и правил богослужбных. Посещая храмы и участвуя в службе, исповедуясь и причащаясь, как и любой прихожанин, художник принимает Бога, а это не может не отразиться на его творчестве.

Далее. История природы и человека происходит в пространстве и во времени. Какое бы произведение искусства мы не рассматривали то, как правило, привязываемся ко времени и месту происходящего в нем события. Вспоминаем (зачастую забываемую) связь времен и оказываемся в «паутине» исторической действительности. Чтобы из нее выкарабкаться нужно для себя расставить какие-то «опорные точки» в историческом времени и пространстве.

История имеет всемирный характер, в мире все взаимосвязано. Однако в этой взаимосвязи нас интересует история появления и развития нашей России. В том числе со времен появления христианства на Руси, когда и произошло соединение двух историй – русского народа и Святых христиан. Началось

рассмотрение общей истории во времени – «до Р.Х.» и «после Р.Х.» (новая эра).

Исторические описания, развитие обществ представляют, по сути дела, описание постоянной вражды и объединения «племен». Еще до новой эры на нашей современной территории складывались первобытные племена славян и др. народов, расселившихся в лесах и лесостепях, в основном вдоль рек. В степях же господствовали племена скифов. А в это время там, на берегах Средиземного моря уже появилась религиозная культура многочисленных среднеазиатских племен. Наши предки, живя в реальной природной среде еще не живописали ее красоты. А там уже писали и ваяли осознанные образы.

Но и у нас уже начинало зарождаться образное представление собственных богов (язычество). Верховный Бог Сварог – контролировал солнце и огонь. Далее образ Солнца был очеловечен и получил свои характеры: весной – Бог Ярила, посылающий на Землю дожди, летом – Дажбог, зимой – Хорс, у которого была сестра Заря утренняя и Заря вечерняя и дети – звезды. Светила пребывали за морем, на востоке, где был остров Буян и на нем камень Алатырь – пристанище всяких чудес. Был громовержец Перун, каменным молотом разбивающий облачные скалы и высекающий из них молнии, извергающий грома (позднее, уже в православии, Перуна в этом значении сменил Илья Пророк). Перун одевал поля муравою, а леса листьями и имел образ огненного Змея. Стриборг был Повелителем ветров, представлялся в виде Орла с когтями – стрелами и его стихия – метели,

бури. «Скотным богом» почитался Велес (Волос), охранявший на небесном пастбище облачные стада, а затем стал покровителем земных стад и Землепашества. И так далее. И разве в нас вообще, художниках не отразились генетически эти представления, когда мы пишем траву – мураву, белогривых лошадок на небе, дубов-колдунов, барашков на волнах реки и т.д.

В те времена у наших предков не было единого Бога, пророков и апостолов, описывающих христианскую жизнь в священном писании, главной темой которого было спасение человечества. Спасителями у нас были богатыри и другие сказочные лица, представленные в устных мифах и сказках (помню в детстве: «Бабушка расскажи мне сказку»). Мы были далеки от единого Бога, но зато более близки к нашей природе. От которой, к сожалению, мы брали все (до сих пор «берем»), а изображали то ее нетронутые данные Богом места, а также участливо, без разгрома используемые человеком.

Что касается реальной истории России, то она, по сути дела, начала писаться не с раздоров, а с объединения многочисленных племен (вокруг «Ладоги», вокруг «Новгорода» и др.). Потребовалась и единая власть, которая началась с приходом варяга Рюрика, затем воспитателя его младенца Игоря Князя Олега (вещего – «знающего»). Олег был величайший государственный деятель на Руси. Жена Игоря Рюриковича княгиня Ольга была православной, а ее внук Владимир отказался окончательно от языческих богов и утвердил на Руси христианство (988 г.н.э.).

Далее история России начала воспринимать и обучаться истории христианства. Эти истории неразде-

лиммы. Если «опорными точками» более древней, христианской истории были такие периоды как: от создания человека до Ноева потопа, от потопа да Авраама; далее до царя Давида; до изгнания из Вавилона; до Христа; с рождения Христа, то более поздние исторические периоды российского общества, начавшиеся с приходом христианства и объединения других народов (с их религиями) связаны с империями: Киево-новгородская русь; Московское царство; Российская империя Романовых; Сталинская страна; становление новой России.

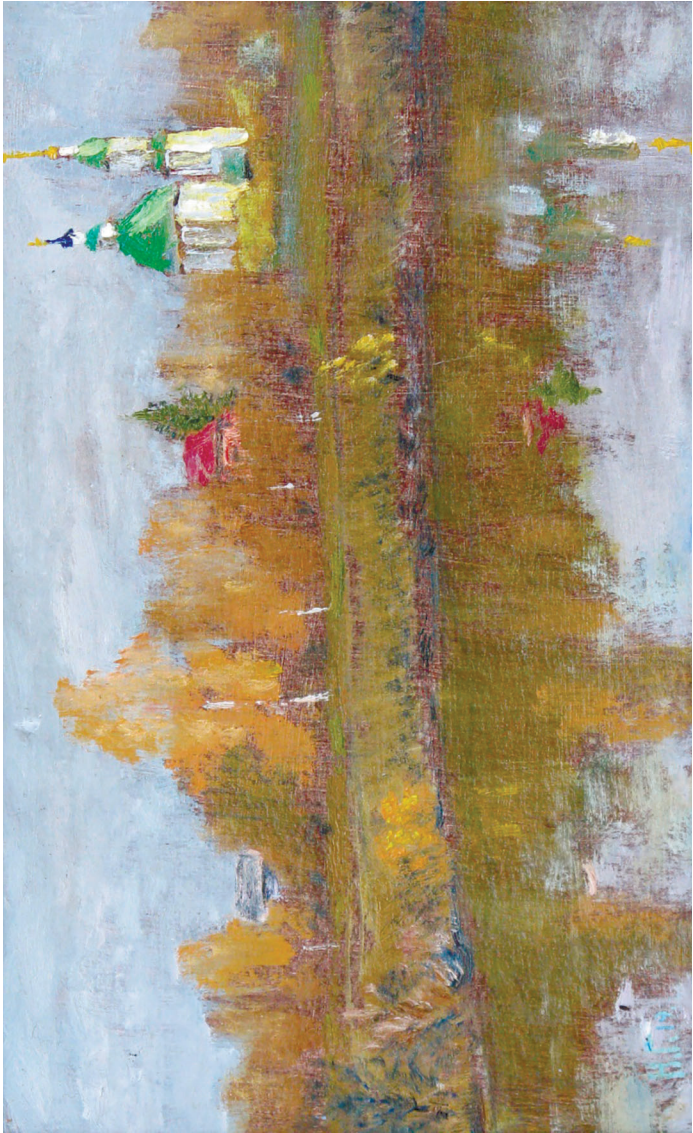
И религиозный, и научный взгляд на историю природы и общества отражался в многочисленных произведениях живописи в различные эпохи (сравни пейзажные «заставки» в иконах и современные промышленные пейзажи).

Настоящий художник-пейзажист не может не понимать и материалистического и религиозного чувства природы, иначе произойдет его саморазрушение. Из-за потери Божественного ориентира и двигаясь только интуитивно, руководствуясь своей гордынею, он приходит к «черному квадрату», омрачающему и душу зрителей.

Что касается именно пейзажной живописи, то в ней нельзя отказываться от видимых и узнаваемых людьми форм, данных Богом, и отсекаать их от сущностного содержания. Чтобы не попасть в ловушку тех, кто переносит на полотно «свое видение» пейзажа из своего психического мира, отказавшись от разумного, данного душе Богом мира, надо помнить слова Апостола Павла: «Делайте то, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф.5:10-11).

Глава III

ДУХОВНОЕ ЧТЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ХУДОЖНИКА

Без чтения душно и душа голодает.
(свт. Феофан Затворник)

Художниками-любителями по традиции считаются те, кто не окончил специального учебного заведения, не имеет документа о профессиональном художественном образовании. Кстати, в таком документе (дипломе) не даются сведения о профессиональной этике и духовном воспитании профессионала (специалиста).

Но и художники-любители и художники-профессионалы никогда не прекращают чтения специальной литературы по живописи, альбомов, искусствоведческой литературы и, вообще, книг по различным отраслям знаний и художественной литературы. Более того, они формируют свои личные библиотеки, которые окружают их и влияют на их мировоззрение.

Книги – наши друзья, руководители и воспитатели. Чтение и перечитывание их предпочтительнее пустым разговорам. А вот общение с образованными людьми с высокой культурой, умудренными в своей профессиональной сфере и в жизни подобно чтению лучше книг.

Также необходимо общение с Богом, поиск от него советов, помощи в нашем живописном труде. Как пи-

шет свт. Игнатий Брянчанинов: «Непрерывно нужно чтение, соответствующее образу жизни. Иначе будешь наполняться мыслями, хотя и светлыми, но неисполнимыми самим делом, возбуждающем бесплодную деятельность только в воображении и желании; дела благочестия, приличествующие твоему образу жизни, будут ускользать из рук твоих».

Сейчас выпускается очень много православной литературы, трудов святых отцов и писателей. Но главной книгой для чтения на всю жизнь является Библия (означает «Книги»). Это Священное писание, произнесённое словами пророков и апостолов по внушению Святого Духа.

Главная тема Библии – представление спасения человечества от грехов Мессией (Спасителем, всемирным Царем, помазанным Духом Святым).

К сожалению, многие люди-христиане сознаются, что в этом бушующем мире у них не было времени прочитать всю Библию (добавим – и понять). Библия имеет очень сложное устройство. Зачастую это затрудняет ее чтение и поиск нужных в данный момент слов. Как для поиска нужных книг в библиотеке (сравни Библию) существует каталог, так и в структуре Библии намечены ориентиры – книги, главы, стихи. Сложность структуры и разнообразие содержания Библии определилось тем, что ее писали долгие годы своим языком многие авторы, но не по своему разумению, а по вдохновению от единого Бога. Библия сложилась и переведена на многие языки, в том числе на славянский, а позже на современный русский. Однако кроме знания и понимания русского языка при

чтении Библии желательно ориентироваться и в словах древнеславянского языка и в церковных терминах, а может быть, и в греческих и латинских. Хотя бы «со словарём» (например, «иже» – «который»).

Итак, Библия включает 22 книги Ветхого завета и 27 книг Нового Завета (Завет – это союз, договор Бога с человеком). В Заветах Бог излагает свою волю, дает заповеди (установления, поучения), образцы жизни.

По Ветхому Завету Бог обещал даровать людям Божественного Спасителя от их грехов и готовил их к Его принятию.

Новый Завет представляет нам, что Бог действительно даровал людям Божественного Спасителя-Единородного Сына Своего Иисуса Христа, который жил с людьми на земле, совершал деяния и создал свое учение. Этот Богочеловек принял смерть во имя спасения людей, Воскрес и Вознесся на Небо. Он книг не писал, писали о нем его ученики (апостолы).

Все книги Библии можно условно разделить на законоположительные, исторические, учительские, пророческие. Наиболее читаемыми законоположительными книгами являются Закон Моисеев, Евангелие; Историческими – книга царств, деяния святых апостолов; учительскими – Псалтирь, послания апостолов; пророческими – книги пророков, Апокалипсис.

Все книги издаются в одном большом томе – Библии. Но они могут издаваться наиболее читаемыми отдельными книгами – Евангелие (из Нового Завета), Псалтирь (из Старого Завета), Апостол (включает деяния и письма этих странствующих проповедни-

ков). Эти книги постоянно используются в церковном богослужении (читаются, поются).

Первыми книгами Ветхого завета являются пять книг святого пророка Моисея – Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Наиболее важной и читаемой является книга Бытия, включающая 50 глав с описанием сотворения мира и человека, грехопадение человека, первобытная история человечества (включая жизнь Авраама и его потомков).

Самой драгоценной книгой Ветхого Завета является Псалтирь – книга молитв на все случаи человеческих нужд и облегчения сердца в жизни с Богом. Псалмов в книге – 150, разделенных на 20 кафисм (отделов). Начиная писать псалмы (песни) Царь Давид (более 80 псалмов), затем Пророки и неизвестные писатели. Но исторически книгу называли «Псалтирь Царя Давида». Псалмы построены в поэтической форме и их можно петь. Ни одно богослужение не обходится без пения псалмов (как молитв). Например, на утрени поется псалом 145 («Хвали, душе моя, Господа;...»). Радость выражает псалом 32 («Радуйтесь, праведным, о Господе,...»). Покаяние выражено в псалме 50 («Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей...»). В сборниках часто приводится указатель, о чем можно молиться при чтении псалмов. Это помогает и художнику в его жизни и творчестве.

Святитель Афанасий Александрийский писал, что книга псалмов – это зеркало, в котором грешная душа человеческая со всеми страстями, грехами, беззакониями, недугами не только видит себя в настоящем виде, но и находит в псалмах врачевание. Неужели

мы, современные люди, не найдем помощь читая Псалтырь от всего сердца. Читайте.

Описание земной жизни и учения Иисуса Христа содержится в книгах Нового Завета и основных из них – Евангелии (означает «благая весть»). В Новый Завет включены четыре Евангелии – три из них от Матфея, от Марка, от Луки близки друг к другу по излагаемому материалу о деятельности Иисуса Христа, в основном, в Галилее (г. Капернаум, г. Назарет) и четвертый – от Иоанна, где ведутся рассуждения о глубоком смысле веры и о событиях в Иудее (г. Иерусалим, г. Вифлием).

В первых трех Евангелиях (синоптических) рассказывается, главным образом о чудесах, притчах, беседах и внешних событиях жизни Господа Иисуса Христа более доступных для понимания.

Евангелист Матфей (он же Левий) состоял в числе 12 апостолов Христовых и до этого был мытарем (сборщиком налогов), ненавидимым евреями, но писавшем для не особо грамотных евреев. Поэтому он и начинает свое Евангелие родословием Иисуса Христа, показывающим евреям Его происхождение от Авраама и Давида. Он делает большое количество ссылок на Ветхий Завет, чтобы доказать исполнение ветхозаветных пророчеств.

Евангелист Марк (он же по имени Иоанн) не состоял в числе апостолов и, следовательно, не был слушателем самого Христа, а писал Евангелие со слов апостола Петра. Он так же участвовал в путешествиях апостола Павла и был его сотрудником. Его Евангелие писалось больше для христиан язычников. В нем для

понятности меньше касалось Ветхого Завета, но больше обращалось внимания на чудеса Христовы.

Евангелист Лука сам происходил из язычников, принявшим иудейство («прозелит») и по роду занятий был врачом и даже живописцем(!). Он также был сотрудником Апостола Павла. В дальнейшем он написал Книгу Деяний Апостольских, как бы продолжающей евангельские повествования. Его Евангелие отличается точностью в определении времени и места событий на основе изучения существующих уже к тому времени исторических записей о жизни Христа. В приведенных притчах он особо подчеркивал любовь Божию к кающимся грешникам.

Евангелист Иоан (Богослов) был возлюбленным учеником Иисуса Христа. Он был сыном Галилейского рыбака, был знаком с первосвященником и был учеником Иоанна Крестителя. Кроме своего, названного духовным, Евангелия, он написал и Апокалипсис – последнюю книгу Нового завета с пророчеством грядущих судеб человечества, о конце мира и о начале новой вечной жизни.

Все четыре Евангелия составляют целостность и в них мы слышим бессмертные слова Господа для помощи в нашей жизни и деятельности. Новозаветные книги печатались по лучшим редакциям древнейших рукописей. И в девятом столетии братьями Кириллом и Мефодием были переведены на «язык словенск», а в первой половине девятнадцатого века и на русский язык.

Чтение Библии обычно начинают с книги бытия и Святого Евангелия. Трудно переоценить, объяснить

и рассказать словами о значении этого чтения. Через чтение Святого Писания в человеке зарождается благодатный ум и стремление к благим поступкам в жизни. Как пишет архиепископ Иоан (Шаховской): «Вникание в Евангелие и проверка себя и своей совести его светом и молитва просвещают малый человеческий разум и открывают в человеке Высший Разум, который обычно бывает в человеке закрыт, засыпан мелким практическим рассудком. Истина Христова освобождает человека от зла и неведения, очищает и воспитывает внутреннюю глубину в человеке, его сердце, дух».

М.В. Ломоносов, размышляя о роли Евангелия в оценке видимой нами природы, писал: «Природа есть в некотором смысле Евангелие, громко благовествующее творческую силу, премудрость и величие Бога».

Слышать, разуметь, принять сердцем, употребить в своем творчестве слова Божие в Евангелие — это ли не наставление художнику, пишущему мир Божий, пейзаж.

Глава IV

РОЛЬ МОЛИТВЫ И ИКОНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА

Мы на иконы не смотрим, как
на картины. Мы на них молимся.
(крестьянка из кн. «Черные доски»
В. Солоухина)

Человек (художник) органами чувств обращается к природе. Но душа православного художника требует обращения к Богу. С природой (лесом, полем) не поговоришь, ее можно представить материально, а с Богом можно разговаривать духовно – с помощью молитвы, выраженной словом. Молитва требует дара словонахождения, которому надо учиться, упражняться, набираться опыта. Если не будут найдены слова, если они не будут исходить от сердца и души, то получается полупшепотом сотрясение воздуха или нечто «про себя». Молитвой питается душа, Дух божий переходит в нашу душу, это и важно для человека в любых жизненных ситуациях.

Молитва имеет бесчисленное множество форм и содержаний. Иоанн Римлянин писал: «всех видов молитв столько, сколько в одной душе или во всех душах может породиться разных состояний и настроений».

По содержанию различают молитвы покаянные (сокрушение в своих грехах), просительные (выражаем

перед Богом наши нужды, просим помощи), хвалебные (славословные, прославляем Господа), ходатайственные (просьба за других), благодарственные (в знак признательности Богу за наше благо). В церковном богослужении произносится наружная (внешняя) молитва. Внутренняя молитва (дома) не сопровождается внешними движениями и бывает умная и сердечная, а также умносердечная. Иисусова молитва с частым повторением: «Господи, Иисусе Христа, Сыне Божий, помилуй мя грешного!». При этой самой краткой и распространенной молитве, мы понуждаем свой ум сойти из головы в сердце, отрешиться от мирских помышлений, устремиться к Богу. К созданной им природе, которую стремимся отобразить в живописи.

Обязательными для православного являются две молитвы: «Символ веры» и «Отче наш». Многие молитвы связаны с церковными праздниками, с традициями данного прихода. Слова многих молитв сформированы годами, столетиями и помещены в сборнике «Молитвослове» («Молитвеннике»). Но человек в своем сердце может слагать и свои личные молитвы с учетом своего молитвенного опыта, находя нужные слова. Без молитв не следует начинать никакого дела. Перед тем как взял кисть достаточно даже произнести про себя «Господи, благослови», а по окончании дела «Слава тебе, Господи».

Молитву должен услышать Бог. Поэтому и на храмовой, и на домашней молитве не надо быть рассеянным. Сначала надо успокоиться, постоять, помолчать и только затем начать разговор с Богом. Тогда

будешь пребывать в пути божественного, радоваться в лучах Бога, петь в них сердцем. Это особенно важно в художественном творчестве, исходящим от Духа Святого, чтобы сказать: «Смотрите на этот пейзаж, как прекрасно Творение Бога!» Это знали русские художники, умевшие молиться перед каждым своим пейзажем. Лучшие произведения всегда возносятся к Богу, когда сердце художника отдало свой огонь творчества в молитве. И зрители понимают в душе, что светили Его лучи, реализован Его замысел. И сердце начинает петь.

Но не следует и предаваться иллюзиям, если не умеешь сосредотачиваться, отвлекаться от текущих (земных) страстей и целей.

В общении с Богом помогают иконы (в переводе с греческого «изображение», «образ»). Икона – объект церковного, домашнего и личного культа. Когда смотрим на священное изображение, то держим свой ум в узде и молитва перед иконой не становится такой «мечтательной». Икона — это не просто украшение или иллюстрация священной истории, Священного Писания. Кто-то сказал, что икона — это Библия для неграмотных, это окно в невидимый мир. Иконам мы поклоняемся, а служим Богу. Мы поклоняемся иконам Спасителя, Божьей матери, Святым, а не доскам и краскам.

Икона – статична. В неподвижности иконы – незыблемость вечных догматов церкви, непреложная истина, заповеди Божьи. Она строга, как бы символична. Картина же на религиозную тему реалистична, динамична, красива. Невозможно совместить икону со

станковым полотном, чего, например, хотел добиться А. Иванов в «Явлении Христа народу». Не получилось. Языки художественный и иконописный разные, как и их задачи.

Икона представляет собой не просто священное изображение, но и нечто большее. Это место благодатного присутствия Христа, Богоматери, Святых. Они как бы присутствуют перед молящимися. Силою благодати через освященную икону мы получаем помощь от неё.

«Иконопись как искусство, имеет свои отличительные черты, в общем, определяющиеся ее задачей свидетельствовать о потустороннем мире. Поэтому оно, прежде всего, чуждо того натурализма и даже просто природного реализма... Икона не допускает чувственность в изображении» – пишет о. Сергей (Булгаков). А написанная нами картина, хотя и освящена Духом Божьим, воздействует на чувства зрителя. Некоторые художники стараются написать, как бы икону и в ней есть чудо искусства, но нет чуда веры. Икона не будет произведением живописного искусства; она богослужевна.

Икона написана, освящена, но она продолжает ещё создаваться в процессе людских молений, надежд, вздохов и слез (намаливаться). В то время как картина – законченное плотно, ценность которого может со времени возрасти материально, но никак не духовно. И все-таки в ней остается душа художника.

Пейзажи, написанные художником, также не лишены помазанья Святого Духа. С чистым сердцем и

умелыми руками написанное полотно отразит чистоту и умиление созданного Богом. Так рисуют и дети, «... если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство небесное» (Мф, 18:3). С детской душой, со смирением и любовью писали лучшие русские пейзажисты. В их вещах воистину уловлена красота божественного мира. У них есть умиротворение, спокойствие, тихая красота, дань Богу от признательного, горячего и нежного сердца.

Глава V

ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОПОНИМАНИЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ-ПЕЙЗАЖИСТОВ

«Бог в помощь».
(народное пожелание успехов
в деле)

Мировоззрение (миропонимание) – система взглядов человека на мир. Это и знание, идеи, точки зрения (принципы), убеждения, идеалы, жизненные установки, духовно-нравственные ценности. Конечно, каждый художник обладает этим в разной степени, от чего зависит и его работа над русским пейзажем.

Не последнее место в этом ряду художника-пейзажиста занимает православное мировоззрение. Наряду с реалистическим.

Русский пейзаж, как самостоятельная отрасль живописи, сложился к началу девятнадцатого века. И далее он развивался как бы двумя путями: «салонные» художники писали приторно изящные виды (Алексеев, С. Щедрин, и далее М. и С. Воробьевы, Боголюбов, Лагорио и др.); второе направление привело к реализму в области пейзажа (одновременно с «барбизонцами» во Франции). Пионеры этого направления – М. Клодт, И. Шишкин, А. Саврасов и далее Ф. Васильев, В. Поленов, И. Левитан и др. вплоть до русских импрессионистов. В настоящее время в

школе русского пейзажа существуют многочисленные направления (выбирайте любое!).

Христианское миропонимание в русском пейзаже всегда соседствовало с обычными человеческими чувствами. И религиозная мысль, явно или неявно, всегда была укоренена в сознании русского художника. Что позволяло ему твердо стоять на том, что Божья сфера — это нечто отличное от мирской суеты. Сознание неразделенности материальной и духовной жизни дает благодать Христову. Будучи христианами русские художники не имели другого мнения.

Воспринимая мир через призму религиозного сознания, пейзажисты имели в виду божественное происхождение мира. Они восхищались Божьим творением, воплощенным в красоте природы. Конечно, возникало колебание между духовно-идеальным и материальным воплощением пейзажа. Каждый художник в своих произведениях больше отклонялся в ту или иную сторону. Общий для всех Божий дар питал как реализм, так и романтизм. Соответственно в картинах ощущался не просто сюжет и свето-цветовые отношения, а миропонимание художника.

Религиозное миропонимание художников мы больше видим в картинах на библейские темы. Но идея блага ощущается и в пейзажной живописи. Это напрямую бывает трудно уловить, а только внимательно, с Богом в душе, рассматривая пейзаж.

В романтизме реальный мир перетолковывался философски, освящаясь Божественным идеалом. Такая интерпретация усматривается в романтических концепциях. Смотри А. Куинджи («Лунная ночь на

Днепре», «Дарьяльское ущелье» и др.) – тогда душа художника становилась частью Мировой души (духа). Как отмечал К. Страхов: «В нашем сознании сознает себя то вечное духовное начало, в котором – корень всякого бытия. Все от Бога исходит и к Богу ведет и в Боге завершается». На это была направлена и мысль Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского.

В реальном русском пейзаже постоянно встречаются мотивы дороги и созерцания неба. Мотив дороги напоминал о странничестве по необъятным просторам России, звал в манящие горизонты. Дорога есть у А. Саврасова («Проселок»), у Ф. Васильева («Оттепель»), И. Шишкина («Полдень в окрестностях Москвы»), И. Левитана («Владимирка») и др. И всюду не просто географическая фиксация природы, но и нравственный подтекст мотива.

Обращение к небу всегда было с оттенком христианского смирения – см. А. Васнецов, Ф. Васильев, Н. Дубовской, Н. Рерих, А. Рылов и др. Не говоря уже об этих темах у русских писателей и поэтов.

И в религиозном, и в мирском сознании стоит вопрос о красоте. Зритель в первую очередь оценивает пейзаж по красоте. Красота по Ф. М. Достоевскому есть поле борьбы дьявола с Богом. Глядя на полотна некоторых современных пейзажистов, можно сказать, что красоту в мире надо спасать. Их пейзажи зачастую несут или пропагандистско-политический или рекламно-настойчивый характер для самого художника. Свое неумение и бездуховность оправдывают заявлением «я так вижу». Красота действительности в картине должна сопрягаться с красотой

духовной жизни художника, чтобы не потерялся ее смысл.

И если Бог исчезает из искусства, то убивается и материальное обаяние мира. Тогда христианское миропонимание начинает окрашиваться мистическими красками, подменяется ересями индивидуалистического происхождения, «глубокомысленными символиками».

Можно сказать, что реалистическое искусство всегда было ближе религиозному сознанию, чем современный постмодернизм вообще к искусству.

Заключение

ХУДОЖНИК, БОГ И ЗРИТЕЛЬ.

Пейзаж, написанный художником, тронул сердце зрителя или не тронул? Вот в чем вопрос.

Пейзажи православных художников вызывают у зрителей разные чувства – от возвышенно-щемящих до отрешенно-философских. Но все посетители выставок пейзажей (а это большинство произведений художников-любителей) отмечают, что они отвлекаются от повседневной земной суеты. А критерием их оценки пейзажа все более является простенькая мысль – «я бы такую картину у себя дома повесил».

По этому отношению зрителей, Леонардо да Винчи писал в своих рассуждениях о науке и искусстве: «Божественность, которой обладает наука живописца, делает так, что дух живописца превращается в подобие божественного духа, так как он свободной властью распоряжается рождением разнообразных сущностей... мест страшных и ужасных, которые пугают зрителей, а также мест приятных, нежных, радующих цветистыми пестрыми лугами...».

А что дает созданная и оформленная картина художнику? Конечно, несравненное чувство гордости и счастья за сделанное. Но во все цивилизованные времена и получение денег за свой непростой труд. Однако преобладание последнего блага может привести и к трагедии личности (если это ощутимо). Как в рассказе Н.В. Гоголя «Портрет» художник продал свой

талант за деньги и мелкую славу. Трудно иметь и то, и другое. Но стремиться к истине надо. Перед своей смертью Леонардо да Винчи сказал: «Я оскорбил Бога и людей! Мои произведения не достигли той высоты, к которой я стремился».

Взаимосвязь опыта и мастерства художника и Духа Святого, воздействующего на творчество и руку художника, показал поэт А. Майков (1885 г.) в стихотворении «К художнику»:

*Напрасно напрягаешь струны,
Вотще допытываешь ты
И этот мрамор вечно-юный
И эти дивные холсты...
Твое богатство – эти знанья
И упражненная рука,
Но лишь орудье для созданья,
Запас безжизненный – пока
Отвыше Творческая Сила
Твой дух собой не охватила,
Дабы, вода твоей рукой,
Ей продолжать творить Самой.*

Мы все не совершенны, грешны перед Богом. Но надо ли любоваться и хвалиться своими произведениями на выставке или перед другими людьми? Художник-любитель, трудись и совершенствуйся с Божьей помощью!

Н.Г. Горазеев

ЖИВОПИСЬ

**В помощь художникам-любителям,
пишущим пейзаж**

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ

(взгляд православного художника
на русскую пейзажную живопись)

Корректор *Н.И. Столярова*
Верстка *Л.Н. Дёмина*

Подписано к печати 21.06.2023

Издание подготовлено и отпечатано
в отделе реализации медиа-проектов
ГБУК «Рязанский областной научно-методический
центр народного творчества»

390000, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 72.
Тел. (4912) 25-64-76, 25-27-54.
E-mail: cnt@post.rzn.ru