



Рис. 8

#### Литература

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи. – СПб, 2006. – 142 с.
2. Максимович В.Ф. Валентина Максимович: «Возрождаем традиционное прикладное искусство России ... и очень успешно!» // Ректор ВУЗа. – М., 2011. № 10. – С. 22–27.
3. Московское производственное объединение «Художественная гравюра». – М., 1977.
4. Спирина М.Ю. Знакомый почерк Московского письма // Народное творчество, 2003. 91 с.
5. Федотова О.В. Московское письмо. Учебное пособие. – СПб.: ВШНИ, 2014. – 16 с.

#### *Личность и творчество*

*Гуляева Е.Ю., ассистент кафедры дизайна и художественной обработки материалов Липецкого государственного технического университета*

*Gulyaeva E.Yu., assistant to department of design and art processing of materials of the Lipetsk state technical university  
art.evgeva@gmail.com*

**Синтез иконографии и рельефной перспективы иконы «Троица»  
Андрея Рублева  
Synthesis of iconography and relief prospects icon “Trinity»**

by **Andrey Rublev**

**Аннотация.** В данной статье рассмотрено творчество великого иконописца Андрея Рублева, особенности его иконы «Троица». Статья содержит описание технологии изготовления гипсового рельефа, материалы и инструменты для росписи. Дается описание художественной ценности изделия «Троица» Андрея Рублева.

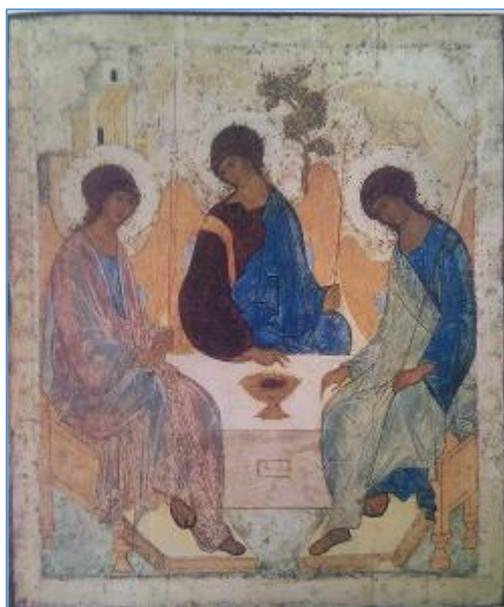
**Ключевые слова:** Андрей Рублев, икона, «Троица», гипсовый рельеф, темпера.

**Abstract.** In this paper considered works of the great icon painter Andrei Rublev, features of his icon «Trinity». This paper contains a description of technology of gypsum relief, materials and tools for painting. Describes the artistic value of the product «Trinity» by Andrei Rublev.

**Keywords:** Andrei Rublev, icon, «Trinity», gypsum relief, tempera.

Икона «Троица», созданная А. Рублевым, стала одной из самых светлых произведений мирового искусства, отличающаяся ясной и спокойной гармонией. Подобно художникам итальянского Возрождения, но совершенно самостоятельно, Андрей Рублев пришел к идее круга, как формы, символизирующей покой, согласие, вечность и гармонию мира. Со стилистической точки зрения шедевры Андрея Рублева можно назвать «своей античностью», причем не иносказательно, а в прямом смысле. Нежный, легкий, чистый колорит, музыкальная пластика линий, моделировка формы в иконе заставляют вспомнить античность. Это было именно возрождение классики. Отсюда оценка искусства Андрея Рублева как русского Ренессанса, а не как «предвозрождения» [2, с. 243]. Творчество Андрея Рублева ассоциируется с целой эпохой в древнерусском искусстве.

Гипсовая, круглая и рельефная, а не деревянная и не прямоугольная – такой необычной предстала икона «Троица» Андрея Рублева, выполненная коллективом кафедры дизайна и художественной обработки материалов Липецкого государственного технического университета.



115



Рис. 1. Отлитая гипсовая форма, полученная из плоскостного изображения

Для создания и последующей росписи барельефа, «Троица» именно Андрея Рублева взята неслучайно. В отличие от византийских Троиц, икона Рублева имеет более умозрительный характер. В изображении эпизода библейской легенды Рублев стремился воплотить представления о непостижимом уму единстве трех существ, символизирующем духовное единство мира.

В иконе Рублева не только отдельные предметы являются символами, но и композиция, расположение фигур. В круговой композиции главные элементы изображения распределены, упорядочены вдоль изображаемой линии окружности, на которых как бы нанизаны силуэты главных форм. Воображаемая окружность может охватывать как всю композицию, так и часть ее. Такой прием помогает собрать все элементы изображения в целостную структуру, придать композиции законченность и необходимую иконе гармонию. Однако, важнее то, что линии, по которым выстроена композиция иконы, последовательно направляют движение глаза от одних деталей к другим, разворачивая повествование и указывая на главное. Эти внутренние линии обязательно связаны с линиями силуэтов фигур и предметов. Скользя по их изгибам и граням, луч зрения, неотрывно описывая заданные иконописцем движения, всегда возвращается к главному центру композиции.

Рублев первым среди древнерусских живописцев утверждал отношение к иконам как к предмету художественного созерцания. И это более всего проявилось в его «Троице». Дух, идущий от иконы – это Дух Божий, раскрывающий Любовь, взывающий к святости и сыноположению. В «Троице» Рублев говорит о спасении, благодати, идущей через икону как свет через окно.

Создание любого объекта предметно-пространственной среды – это обязательно работа с формой. В своей основе она направлена на поиск того важного и существенного, что конечная ее цель – достижение художественной выразительности формы. В целом ход такой работы представляет собой сложный и неразрывный процесс формообразования, из которого можно лишь условно выделить стадию исключительно художественного формообразования [4, с. 183].

Для создания изделия «Троица» Андрея Рублева была разработана объемная композиция, представляющая собой форму, которая имеет относительно замкнутую поверхность, преимущественно воспринимаемую с одной стороны. Форма круга является основной составной частью иконы и отвечает строгим ее функциональным требованиям. Круг – это нимб, спирали на власах и одеждах, архангельская сфера, и сама композиция иконы построена по принципу круга.

Плоскостная форма изделия характеризуется одновременным развитием в двух основных координатных направлениях – по горизонтали и вертикали при незначительном развитии в глубину [4, с. 78]. Плоскость создаваемого изделия имеет форму, в которой отдельные элементы

выступают вперед, сохраняя зрительную связь с основной поверхностью. Именно поэтому о ней можно и нужно говорить не как о плоской, а именно как о плоскостной форме. Пластические свойства плоскостной формы изделия проявляются главным образом в рельефе.

Можно сделать вывод, что существуют готовые рецепты и обязательные правила в использовании закономерностей и средств композиции. Знание этих законов дает ту профессиональную подготовку, без которой невозможна профессиональная работа. Необходимо знать закономерности, согласно которым строится композиция любого изделия.

Традиция изготовления резных икон пришла на Русь в XI веке вместе с православием из Византии, где подобные изображения датируются еще первыми веками христианства. Особенно важна рельефная икона для слабовидящих и слепых верующих – для них это едва ли не единственная возможность узнать о том, что такое настоящий православный образ. Высококачественная древесина – не всем доступный материал, поэтому за основу изделия взят гипсовый рельеф.

При создании списка иконы Андрея Рублева «Троица» преследовались задача создания чистоты, одухотворенности, просветленности образов ангелов. Для достижения этой цели пришлось обратиться к материалам XIV – XV веков. В выполненной работе чистый цвет практически не применялся. В процессе росписи темпера различных тонов наносилась послойно, только после того, как предыдущий слой был тщательно просушен. Полупрозрачные слои обеспечили просвечивание гипсового белого основания, что придало особую светоносность образам ангелов.

Процесс проектирования и производства изделия «Троица Андрея Рублева» осуществлялся с учетом оптимальности его функциональных, эргономических, эстетических, эксплуатационных качеств. Эти качества во многих случаях зависели от формы дизайн-изделия – от его геометрии.



Рис. 2. Готовое изделие

С репродукции иконы «Троица» был выполнен технический рисунок, по которому отлита гипсовая форма, предназначенная для получения контурного кругового барельефа из гипса (рис. 1). В изделии «Троица Андрея Рублева» использован в качестве его основы гипс, состав и свойства которого приведены в работе [1, с. 243], а также темперная краска, особенности которой описаны в работе [3, с. 274].

Цвет материала обуславливает важнейшее свойство не только самого материала, но и в целом изделия, изготовленного из него, то есть светоносность. При прохождении света, через белый гипс, содержащий

карбонат кальция ( $\text{CaCO}_2$ ), отражаясь от его поверхности, обогащается тончайшими оттенками и тем самым создает еле ощутимый ореол вокруг изделия.

Икона «Троица» Андрея Рублева отмечается многогранностью ее содержания и многогранностью геометрии изображения, эта геометрия многозначна, как и вложенные в «Троицу» идеи. Из источника [5, с. 127] мы узнаем, что в древнерусской живописи присутствуют элементы и прямой, и обратной перспективы, и аксонометрии, то есть присутствует эклектика. Для древнерусского искусства главной целью было антропоморфное изображение божества и святых, что подтверждается передачей очень близкого и неглубокого «слоя» пространства, отсутствие изображения отдаленных областей. Из чего можно сделать вывод, что перспективная основа такого типа изобразительного искусства является аксонометрия.

Малая глубина пространства барельефа, свойственная перцептивной перспективе или аксонометрии, ограничивала композиционное построение. Взаимодействие изображенных персонажей строилось параллельно основанию картины, то есть слева направо.

Таким образом, линейная перспектива нашла свое применение в изображении отдаленных областей изображения пространства иконы, а для близких его областей перешла в аксонометрию или слабую обратную перспективу. Появление изображений предметов в обратной перспективе объясняется тем, что люди так видят.

Был осуществлен синтез рельефа и иконной графики, исследовав особенности иконы «Троица» Андрея Рублева, изучив цвета и состав красок, которыми пользовался русский иконописец. Разработаны научные и практические основы создания этого произведения: плоскостное прямоугольное изображение было переведено в объемное, в результате чего была получена модель. А уже по ней была отлита скульптором гипсовая форма. Гипс – материал, содержащий только кальций, соответствующим



Рис. 3. Встреча с митрополитом Пловдивским Николаем

образом обработанный, расписанный темперными красками (рис.2). Поэтому свет, который попадает на него, поглощается, потом отражается и, поскольку в иконе обратная перспектива, создается эффект, будто «Троица» с нами говорит, словно находится в едином с нами пространстве.

Специальными приборами провели замеры и

живописи обладает повышенным звучанием, а поверхность – высокой отражающей способностью.

Такое необычное решение иконы было отмечено золотой медалью на X Московском международном салоне инноваций и инвестиций в начале сентября 2010 года. Экспертной комиссией отобрана в состав российской экспозиции для международной технической ярмарки, которая проходила в болгарском городе Пловдиве. Это говорит о мировом уровне достижения. В Пловдиве представители ЛГТУ по благословению архиепископа Липецкого и Елецкого Никона встретились с митрополитом Пловдивским Николаем и подарили ему копию «Троицы» Рублева (рис. 3).

Рельефное изображение иконы в богословском смысле – это особое священное единство мастера с небесными силами.

Наука и богословие тесным образом связаны и не противоречат друг другу. И большинство истинных ученых – глубоко верующие люди. Именно наука дала возможность постичь особенности древней иконописи, изучить состав красок.

Дизайн иконы «Троица» Андрея Рублева до сих пор несет в себе не переходящее мировое значение, обладающее до сих пор духовной силой, утраченной западноевропейским дизайном. Западноевропейский дизайн, который в своем развитии, начиная с эпохи Возрождения, стал подменять высокое религиозное содержание светскими, материальными, бытовыми интересами, темами и сюжетами, что сказалось и в настоящее время сказывается и на формообразование в дизайне в сторону натурализма. Наиболее показательным в этом смысле предельное, законченное проявление в фор-эскизах чисто оптимистического, а по сути натуралистического принципа живописности во французском дизайне.

Таким образом, шедевр – икона «Троица», созданная гениальным Андреем Рублевым, самое знаменитое произведение русского искусства от средневековья и до наших дней, и вместе с тем никто в мире до настоящего времени лучшего не выполнил. Вписанная в круг, - как форма, что очень важно и в дизайне, она символизирует вечность, покой, согласие и гармонию мира. В свою очередь ее композиция пронизана глубокими круговыми ритмами, подчиняющими в себе все линии контуров, согласованность которых производят музыкальный эффект, но, несмотря на это изложенное не учитывается до сих пор в дизайне. Вместе с тем следует учитывать, что гармония всех элементов формы в «Троице Рублева» является художественным выражением самопожертвования, как высочайшего состояния духа, созидающего гармонию мира и жизни.

#### Литература

1. Барташевич А.А., Трофимов С.П. Конструирование мебели: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Технология и дизайн мебели» / А.А. Барташевич, С.П. Трофимов. – Мн.: Современная школа, 2006. – 336 с.

2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Том 1. – СПб: Кольна, 1995. – 627 с.
3. Киплик Д.И. Техника живописи. – М.: СВАРОГ и К, 1999. – 503 с.
4. Однопалов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 234 с.
5. Сергеев В.Н. Рублев. – М.: Молодая гвардия, 1981. – 254 с.

*Писанчева Бистра, кружевница, преподаватель Национальной художественной академии (София, Болгария)*

*Pisancheva Bistra, lace-maker, teacher of the National Art Academy (Sofia, Bulgaria) bistri4ka@gmail.com*

*1000 Bulgaria, Sofia, Shipka str., 1*

*Phone: (02) 9881701*

### **Особенности «пупок» – игольного кружева, создаваемого в районе города Кюстендил, Болгария**

### **Characteristics of the «pupki» – laces made in the region of Kyustendil, Bulgaria**

**Аннотация.** При исследовании старинной техники создания игольного кружева в Болгарии мной обнаружена разновидность «пупки», присутствующая в женском национальном костюме лишь в районе города Кюстендил. В статье рассматриваются характерные особенности, которые подчеркивают техническую, стилистическую и эстетическую уникальность этого вида игольного кружева.

**Ключевые слова:** игольное кружево, кене, украшение, игла, нитка, узел, культура, сохранение традиций, прикладное искусство.

**Abstract.** While studying the ancient needle lace techniques in Bulgaria I came upon a local variation of kene called «pupki», which is found only in the traditional female clothes in the region of Kyustendil. In this article I analyze the technical, stylistic and esthetic characteristics which make that variation unique.

**Keywords:** needle lace, kene, tradition, decoration, needle, thread, knot, culture, preserving traditions, applied arts.

В кружеве, создаваемом при помощи обыкновенной швейной иглы, присутствуют своеобразные узоры, не встречающиеся в других районах Болгарии.

В научной литературе, исследующей болгарский национальный костюм, об игольном кружеве есть всего несколько фраз самого общего порядка. На сайте Болгарской академии наук «Этнографическое сокровище» можно прочесть следующее определение игольного кружева «кене»: «...небольшие по размеру плетения из шелковых или хлопчатобумажных нитей с основой из конского волоса, создаваемый иглой – изящные цветные украшения платков, декольте и рукавов женских сорочек. Появились в XIX веке в таких развитых городах времен Возрождения как Котел, Панагюрище,