

Симон Ушаков (1626–1686)

Симон Ушаков – ведущий мастер школы Оружейной палаты, центральная фигура в русском искусстве XVII века. Полное его имя – Симон (он же Пимен) Федоров сын Ушаков. В обычае русских людей того времени было иметь два имени: одно, «потаенное» (данное при крещении), посвящено Богу – Пимен, другое («звонимое», общеизвестное) – Симон. Родился Симон Ушаков в 1626 году. Годы и место обучения будущего иконописца, а также учителя, неизвестны. Ничего неизвестно о нем до поры поступления на государеву службу в Серебряную палату в 1648 году. Будучи «знаменщиком» (рисовальщиком) Серебряной палаты, где считался ведущим мастером, Симон Ушаков привлекался к написанию икон, фресок, чертил карты, планы, делал рисунки для монет и украшений на ружья и т.п. Важно отметить, что уже в раннем памятнике Ушаков использует непривычно светлый телесный цвет в написании ликов.

В 1664 году царским указом мастер был принят в Оружейную палату на должность ведущего «жалованного» (т.е. получал жалование) «изографа» (художника). Оружейная палата, как хранилище оружия, после присоединения к ней в 40-х годах XVII века Иконной палаты, становится художественным центром не только Москвы, но и всего государства в целом. Здесь работают лучшие художественные силы, кроме того, Оружейная палата становится чем-то вроде высшей художественной школы, где готовят и обучают квалифицированных мастеров.

Находясь на службе в Оружейной палате на роли ведущего художника, Симон Ушаков руководил всей работой Оружейной палаты и занимался практически всеми видами художественной деятельности. Он писал иконы, получал самые разнообразные заказы на поновление росписей царских комнат, руководил работами по поновлению икон и наружных фресок Успенского собора, руководил работами по росписи стен Архангельского собора. Выполнял рисунки для гравюр и сами гравюры. Но прежде всего, Ушаков известен как иконописец. Сохранилось более 50 икон с его подписью.

Для церкви Троицы в Никитниках в 1658 году Симон Ушаков пишет небольшую икону «Спас нерукотворный» и в дальнейшем он часто будет обращаться к подобному изображению. Можно сказать, что нерукотворный образ был центральной темой в его творчестве. Именно эта композиция, когда изображается только лик на убрусе (плате) - позволяла иконописцу применять и совершенствовать технику светотени. Важно отметить, что передача светотени, с помощью которой передается объем, в русском искусстве появляется только в XVII веке, и что Симон Ушаков был основателем этого метода. Именно поэтому все ушаковские Спасы так непохожи на древние образцы. Художник принципиально по-новому трактует сам образ и старается показать в Богочеловеке Христе не столько божественное, сколько человеческое начало.

Икона «Богоматерь Елеуса Киккская» предназначалась для иконостаса церкви Григория Неокесарийского на Большой Полянке в Москве, название иконы связано с Киккской обителью на Кипре, где до сих пор хранится древний чудотворный образ. «Елеуса» в дословном переводе с греческого – «милующая» или, как говорили на Руси, «умиление». Лики на иконе выполнены объемно, в реалистической светотеневой манере. Применяя технику тончайших лессировок (живописный прием нанесения более прозрачного красочного слоя поверх предшествующего), художник продельывает кропотливую работу, прорабатывая каждую форму. Он пытается с помощью многослойных плавей (мелких, едва заметных мазков, дающих плавный переход одного тона в другой) применять светотеневую моделировку в трактовке ликов.

Икона «Древо государства Московского» является наиболее выдающимся памятником русского искусства XVII века. Она известна под разными названиями: «Богоматерь Владимирская», «Похвала Богоматери Владимирской», «Насаждение древа государства Российского». В последнее время за иконой закрепилось название «Древо государства Московского». (Все эти названия условны и даны историками искусства. Помимо богословского содержания в иконе отражены размышления иконописца о русской истории, о величайшей святыне – иконе «Богоматерь Владимирская». «Древо государства Московского» – главное произведение XVII столетия, своего рода политическая и художественная «программа» эпохи. Интересно отметить, что в нижней части композиции изображены стены и башни Московского Кремля со стороны Красной площади, переданные с документальной точностью такими, какими они были к моменту написания иконы. За стенами Кремля Успенский собор – главная святыня Русского государства, у подножия собора князь Иван Данилович Калита, собиратель земли русской и московский митрополит Петр, перенесший Митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Они сажают и поливают дерево «Русского государства». На ветвях древа – медальоны с изображениями царей, московских святых, своими подвигами и благочестием утвердившие авторитет Москвы, как общерусского духовного и политического центра. За кремлевской стеной стоит царь Алексей Михайлович и его жена Мария Ильинична с детьми, царевичами Алексеем и Феодором. (Существуют достоверные сведения, что Алексей Михайлович неоднократно заказывал Ушакову свои портреты, которые не сохранились, поэтому особый интерес представляют миниатюрные портреты царя Алексея Михайловича и его жены на данной иконе). Наверху в облаках изображен Спас, вручающий парящим ангелам венец и ризу для Алексея Михайловича – царь небесный венчает царя земного. Внизу на изображении кремлевской стены в среднике надпись с датой; и справа в нижнем углу авторская подпись. В отличие от иконописцев прошлого, Ушаков часто подписывает свои произведения, сообщая дату написания образа и свое имя.

К характеристике чрезвычайно разносторонней личности Симона Ушакова необходимо также сказать о его педагогической деятельности. У него было множество учеников. Он работал над созданием первого учебного пособия для художников – «Алфавит художеств». Скончался Симон Ушаков 25 июня 1686 года, погребен в московском Знаменском монастыре. Симон Ушаков был бесспорно выдающимся художником в русском искусстве XVII века, внесшим в канонические композиции черты реального окружающего мира и элементы нового искусства.