

ЛУЖИНСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

старший научный сотрудник структурного
подразделения ИЭМ «Усадьба Гальских»
МБУК «Череповецкое музейное объединение»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РОСПИСЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ДПИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иконописное искусство на протяжении многих веков приобрело на русской земле огромное значение. Оно глубоко проникло в жизненный уклад людей, своеобразно приспособиваясь к традиционному народному миропониманию.

Самым ярким примером влияния церковной культуры на народное искусство является роспись по дереву. Мир расписного дерева России неразрывно связан с иконописным мастерством.

Какую бы книгу о народной росписи мы не взяли, во вступительной статье, как правило, можно встретить упоминание о том, что своим происхождением традиционные росписи по дереву обязаны иконописцам. Одни и те же мастера украшали богатой росписью и церковные книги, и крестьянскую утварь, перенося приемы иконного ремесла на бытовые предметы – короба, столешницы, сундуки, ковши-скобкари, братины, енды.

Сравнивая народные росписи с иконописью, можно увидеть те же самые технические приемы грунтовки, «вохрения», приготовления темпер, покрытия олифой, так как был единый канон и единая традиция.

Но, к сожалению, в опубликованных материалах, на прямую касающихся этой темы, мало характерных и ярких образцов церковных росписей, в которых наглядно просматривалась бы связь с теми или иными видами народной живописи. Речь идет об отсутствии публикаций, в которых

были бы суммированы данные о церковных орнаментах, не типичных для народной росписи, из собраний музеев Вологодской области. В подобных публикациях могут быть заинтересованы не только музейные работники, но и студенты, и преподаватели институтов, педагоги, изучающие декоративно-прикладное искусство сверх школьной программы.

В музейных коллекциях расписного дерева предметы, украшенные сложными травными орнаментами, являются настоящей редкостью, так как расцвет этого искусства приходится на 17-18 века, и дошедших до нас предметов этого периода сохранилось очень мало. Основу коллекций музеев Вологодской области составляют предметы конца 19 - начала 20 века.

Огромной удачей для Череповецкого музея является то, что в первые десятилетия советской власти фонды музея активно пополнялись за счет поступлений из церквей и монастырей Вологодской области. В этот период церкви разрушались, церковное имущество уничтожалось, и многие памятники были безвозвратно утрачены. Но благодаря музейным сотрудникам самые ценные из них оказались в музее. Многие годы они хранились в запасниках и были не востребованы. И только во второй половине 20 века были предприняты попытки изучения и публикации редких памятников церковной росписи из музейных коллекций.

Юрий Арбат в своей книге «Русская народная роспись по дереву»¹ опубликовал фотографию расписной деревянной панели Шоборовской церкви Бабаевского района, из фондов Череповецкого музея. Эта панель являлась частью цоколя церковного иконостаса. В центре стилизованное изображение букета тюльпанов с тонкими стреловидными листьями в вазоне. Роспись выполнена темперными красками по левкасному грунту, в живописной манере с использованием богатой цветовой гаммы. Характерной изобразительной особенностью является тонкая, белая обводка, придающая букету особую декоративность.

¹ Ю Арбат. Русская народная роспись по дереву. М., Изобразительное искусство, 1970.

Вторая панель из Шоборовской церкви тоже украшена букетом в вазоне, но она значительно отличается от предыдущей по композиции и цвету. Большую часть панели занимает вазон, а сам букет, состоящий из тонких, вьющихся листьев, является лишь дополнением. В манере письма просматривается раскладка на основной тон, тень и свет. Сначала расписывается рисунок, потом наносится тень, а в заключение тонкой кистью рисуются «пробела» или «оживки». Таким образом, достигается объем и рисунок становится ярким и живописным.

Подобные композиции «цветы в вазонах» являются излюбленным мотивом в народной домовой росписи конца 19 - начала 20 века. Просматривается тенденция преемственности. Наглядно видно, как народные мастера-отходники заимствовали основные мотивы, композицию и колорит, напрямую следуя уже сложившейся живописной традиции. Но менялась сама технология. Церковные росписи были сложными, делались в несколько приемов. В народной традиции композиционный строй сохранялся, но менялась техника письма. Преобладала «скоропись», когда тон и свет прописывали за один прием. Пробела наносились по сырому подмалевку широкими движениями кисти. Манера письма была очень живой, но не такой утонченной и изысканной, как в церковных росписях.

Еще три интересных памятника с церковной росписью имеются в фондах Череповецкого музея - киотные рамы из Иоанно-Богословской церкви Синозерской Пустыни Чагодощенского района.

Это длинные доски трапециевидной формы с пазами по одной стороне, украшенные многоцветным сложным орнаментом. Они датированы началом 18 века. По композиции киотные рамы очень схожи между собой, хотя в цвете и орнаменте имеются значительные отличия.

В центре круг с изображением православного креста с орудиями страстей в окружении сложного растительного орнамента. По стилю и технике исполнения его можно отнести к расцвеченной графике. На рубеже 17-18 веков орнаменты в этой технике были очень популярны в церковном

искусстве. На белый левкасный грунт тонким слоем наносилось золото или серебро, затем черным контуром прописывался рисунок с переплетением орнаментальных сегментов. Рисунок раскрашивался и, в заключение, покрывался олифой. В росписи использовались дорогие темперные краски и цветные лаки. Краски наносились очень тонким слоем, поэтому местами просвечивает черный контур.

На одной из киотных рам орнамент сохранился гораздо лучше, чем на двух других, и его можно рассмотреть во всех подробностях. Богатое многоцветие создается путем наложения, один на другой двух орнаментов, различных по стилю и колориту. Центральный орнамент представляет собой венок из переплетенных между собой стеблей, листьев и сложных многоярусных сказочных цветов. Это свободный стилизованный орнамент, не имеющий начала и композиционного центра. В росписи использована техника «под фон», при которой закрашивается пространство вокруг рисунка, при этом сам орнамент остается светлым силуэтом. Концы киотной рамы украшены орнаментом в другом стиле, он представляет собой кайму, состоящую из повторяющихся орнаментальных полос. При всей сложности расписных техник, этот интересный памятник представляет единый орнаментальный ансамбль. Мастерство церковных художников в 17-18 века находилось на очень высоком уровне и памятники с церковной росписью из фондов Череповецкого музея являются ярким тому подтверждением.

В народном искусстве росписи в технике «расцвеченной графике» широко бытовали на Севере России. Одним из старейших центров был Великий Устюг, где среди мастеров было много живописцев – травщиков. Они писали иконы по заказу церквей и монастырей и украшали росписью бытовые вещи для горожан. Если сравнить сундучные росписи 17-18 веков из Великого Устюга с церковными росписями из фондов Череповецкого музея, то можно обнаружить удивительное сходство в колорите и технике исполнения.

Постепенно иконописные приемы осваивались в крестьянской среде. Растительные орнаменты с их сложными переплетениями были переосмыслены и переработаны народными мастерами. Рисунок технически упростился, краски стали более дешевыми, но сюжеты стали интереснее, появились новые мифологические образы и сцены из народной жизни.

Понимание художественного языка народных росписей невозможно без обращения к первоисточнику, каковым является малоизученный пласт церковных графических и живописных росписей.

Обращение к этому сложному виду искусства желательно на заключительном этапе обучения, когда уже имеется определенный опыт, умения и навыки в области народных росписей. На этом этапе музей может оказать значительную помощь школьникам, студентам и педагогам, желающим расширить свои знания в сфере народных декоративных росписей на основе коллекций из фондов Череповецкого музейного объединения.

В 2007 году на базе музея был проведен образовательный семинар «Роспись по дереву. Традиции и современность» по изучению церковных и народных росписей. Программа была рассчитана на подготовленную аудиторию. Основным акцентом в работе семинара было копирование подлинников и создание качественных копии. Это дало возможность участникам семинара накопить богатый методический материал и перейти на новый творческий уровень.

Список литературы

- Арбат, Ю.А. Русская народная роспись по дереву (текст) – М, 1970.
- Школа рисования: Стили в искусстве и декоративные мотивы (текст) – М, 2005.
- Жигалова, С.К. Русская народная живопись (текст) – М, 1984.
- Величко, Н. Роспись. Техники. Приемы. Изделия (текст) – М, 1999.
- Попов, Г. В. Древнерусское искусство. Художественные памятники Русского Севера. М, Наука. 1989.