

Каратайева Н. Ф., канд. пед. наук, профессор Высшей школы народных искусств, Член Союза художников России

Karatayeva N., candidate of pedagogics, Professor of the Drawing and painting department of the Higher school for folk arts, member of the Union of artists of Russia, sculptor

Исторические особенности развития русской скульптуры и связь её с декоративной народной

The historical features of the Russian sculpture's development

Аннотация. В данной работе представлен краткий исторический обзор развития русской школы скульптуры и историческая характеристика художественных особенностей – от Крещения Руси до XVIII в. Особое внимание уделено анализу специфики декоративного оформления мелких пластических форм – произведений резьбы по дереву, камню, кости.

Ключевые слова: Скульптура, камень, дерево, кость, искусство, народ, история, красота, художник.

Abstract: This paper presents a brief historical overview of the development of the Russian school of sculpture, and historical characteristics of the art features – from the baptism of Russia to the XVIII century a Special attention is paid to the analysis of the specificity of the decorative design of small plastic forms – works of carving on wood, stone, bone.

Key words: Sculpture, stone, wood, bone, art, people, history, beauty, artist.

Развитие древней русской скульптуры тесно связано с народным искусством. Еще с древних времен славянские племена строили свои жилища из дерева, украшая их рельефной резьбой, придавая им своеобразную форму и красоту. Орудия труда, сосуды, утварь, древние люди украшали резьбой и узорами в виде фигур птиц, животных и растений. Истинно русское христианское искусство начинает развиваться с крещения Руси в десятом веке. С утверждением православия, как государственной религии Руси, появилась потребность в постройке храмов для богослужения, наподобие константинопольских церквей. Храмы украшались иконами, мозаикой, резьбой в византийском стиле. Так начиналось развитие нового религиозного искусства на территории России. С древних времен искусство изображать было неотъемлемой частью жизни наших предков и включалось в обряды, ритуалы, священнодействия. [6]. Взаимодействие искусств этих народов естественным образом стало влиять друг на друга.

Скульптура славян во времена язычества была деревянной, из произведений древнего пластического искусства до нашего времени практически ничего не дошло и осталось только, как упоминание в литературных источниках. Принятие христианства оказало огромное влияние на развитие всех сторон культуры Руси. Византийское воздействие напрямую отразилось на искусстве, в том числе и искусстве скульптуры. Скульптура

Византии развивалась в пределах мелких декоративных рельефов, используемых для украшения бытовых предметов. Первые художественные школы на Руси были образованы византийцами или русскими мастерами, обученными в Византии. Тем не менее, развивалась прикладная рельефная скульптура, украшающая стены храмов, деревянных домов, иконостасы, иконы и бытовую утварь. В Киевской Руси IX – XIII веков изобразительное искусство всё же достигло высокого уровня.

О русских умельцах говорят сведения, дошедшие до нас через века [6]. Примером может быть рельефная резьба, украшавшая кольчуги, мечи и другую утварь этого периода, но восточное христианство (православие), отказывается от скульптурных изображений на многие столетия, чтобы не вернуться к старым языческим идолам из дерева и камня, в отличие от западных христиан (католиков), где скульптура развивалась наравне с живописью [6].

Развитие объемной русской скульптуры, останавливается до XVII века и остается только в виде рельефных украшений деревянной, а затем каменной архитектуры, которая развивается также под влиянием Византии. В Византии действительно почти исчезает объемная скульптура. Если в западном католицизме широко используются скульптуры мадонн и распятия, а в эпоху барокко в алтарях крупных церквей стояли сотни скульптурных изображений, то православие, не запрещая скульптуру в целом, в отличие от иудаизма и ислама, все же мало использует скульптуру в храмах. Разумеется, скульптурные изображения в православных храмах все же присутствуют. Пышность земным великолепиям религиозных храмов во многом придавали скульптурные рельефные украшения, используемые в архитектуре [3].

В Древней Руси в декоративном искусстве, ювелирном и косторезом деле, резьбе по дереву, также широко применялись рельефные изображения, как в архитектуре. Например, новгородцы славились своим прикладным искусством. Мебель и другие предметы обихода украшались резным или выжженным узором. Наглядным примером может быть дошедшее до нашего времени имя и изображение древнерусского скульптора и литейщика Авраама, который в середине XII века работал над бронзовыми Магдебургскими воротами собора святой Софии в Великом Новгороде [5]. Изображение находится на левой стороне ворот. До нас дошел мраморный саркофаг Ярослава Мудрого и несколько плит с орнаментом и сюжетными композициями, находящимися на стене Киево-Печерской лавры с изображением Геракла, борющегося со львом, и Кибелой, едущей в колеснице, запряженной львами (XI в.) [5]. Разнообразие тематики рельефных композиций дополняет мотив борьбы со змеем.

Русь определила пути развития искусства скульптуры, которая передавалась через декоративно-прикладное искусство. Обучение скульптуре в допетровской Руси, шло от мастера к ученику, через обучение личным примером. Художники Древней Руси чувствовали ответственность за свое творчество и за творчество учеников. Вот как писал знаток русского быта и

традиционно-прикладного искусства В. И. Белов о чувствах и поведении художников: «Прежде чем приступить к работе, художник ходил в баню, постился, очищался от всего мелкого и прилипчивого. Дошли сведения, что Андрей Рублев перед писанием «Троицы» постился сорок дней» [3, с. 108]. Подобное отношение художники пытались передавать также своим ученикам. Таким образом, образование художника в Древней Руси не сводилось только к изучению технических приемов, оно носило характер воспитания верующего христианина, испытывающего «страх Божий» за все свои поступки.

Развитие скульптуры идет в тесной связи с архитектурой и декоративно-прикладным искусством. Примером богатого архитектурного лепного декора может служить Дмитриевский собор во Владимире (рис. 1). По причине большого строительства храмов рельефная скульптура быстро развивалась.

Рис. 1. Владимир на Клязьме. Дмитриевский собор. Рельефы верхней части фасада. XII в.

Большим завоеванием древнерусской скульптуры явилось появление изображения человека. Постепенно звериные мотивы становятся второстепенными. Библейские сюжеты: Христос, святые пророки, войны и мученики, изображаются на рельефах собора в декоративной, стилизованной форме [7]. Тогда это явилось новым направлением скульптурного искусства древней Руси, потому что ничего подобного в византийском христианском искусстве не было.

Накануне монголо-татарского нашествия русская скульптура быстро развивалась, приобретая свои особые черты, отличающие ее от византийской и западноевропейской скульптуры. К сожалению многочисленные набеги иноземцев, которые не щадили красоты чужой культуры и жгли, грабили, уничтожали все что горит, привели к исчезновению почти всех произведений славянской культуры, созданной из дерева. После монгольского нашествия, многие памятники деревянного зодчества сгорели. Скульптура, как искусство в период ордынского ига, была

представлена лишь малочисленной резьбой по дереву. Но, несмотря на это, Русь выживала, возрождалась как «Феникс из пепла» и появились новые центры народной культуры.

Никакие трагедии, происходившие в русской истории, не смогли убить народный дух и народную культуру, этим и отличается русский народ от других. В XIV – XV веке центр русского искусства переместился в Москву, куда приезжали лучшие мастера и ремесленники со всех окраин Руси, а в дальнейшем – и из Италии и других стран [7]. Начинается процесс возрождения и развития искусства скульптуры. Примечательно то, что в XVI веке в скульптуре по-прежнему преобладает рельефная пластика. В орнаменте сохраняется узор сложного плетения, но появляется несколько стилей: нововизантийский, балканский, старопечатный, сохраняется «травный» орнамент с восточным узором. Русские скульпторы преобразовали заимствованные у других народов орнаментальные мотивы и создавали свои, оригинальные и неповторимые. Чем больше развивалось каменное строительство храмов, тем больше использовались в них украшения и лепные рельефы, например, собор Василия Блаженного (рис. 2, 3). Без всякого сомнения, с древних времен дерево оставалось для русских скульпторов любимым материалом, из него строились избы, украшенные рельефной резьбой, утварь, игрушки, мебель, церковные атрибуты. Многие рельефные элементы из дерева перешли в архитектуру из камня, например, собор Василия Блаженного (рис. 2, 3).

С конца XVII века до начала XVIII века объёмная резьба по дереву постепенно заменяет плоскую. Наступает один из последних этапов развития всех видов древнерусского искусства [1]. Примером использования приёмов деревянной резьбы в каменной архитектуре может служить архитектура Крутицкого теремка (рис. 4).

Очевидным становится, что с началом царствования Петра I происходит грандиозное изменение в культурной жизни страны. Русское искусство скульптуры окончательно приобретает черты светского искусства.

Рис.2, 3. Москва. Собор Василия Блаженного. Вид со стороны Кремля XVI в.

Рис.4. Москва. Крутицкий теремок. Майоликовая отделка главного фасада. 1694 г.

Литература

1. Алпатов М.В. Русское искусство с древних времен до начала XVIII века. Всеобщая история искусств, т.3. – М; 1955.
2. Булычёв М.В. Русь под игом. – М.: Мир книги, 2007.
3. Власов В.Г. Стили в искусстве: словарь. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. Т 1. – СПб.: Колона, 1995.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств – М.: АСТ – Пресс: Палат, 2004.
4. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. 4 изд., перераб. и доп. – М.: ООО из-во «Астрел». ООО «Транзиткнига» 2004.
5. Рыбаков Б.А. Прикладное искусство и скульптура. История культуры Древней Руси. Т.11 – М. – Л., 1951
6. Федоров А.А. Введение в теорию и историю культуры – М.: Флинта. 2005. – 461 с.