ИЗ ИСТОРИИ РЕЗЬБЫ

Резьба XI-XVIII веков
О резном убранстве древнерусских деревянных построек прямых указаний в письменных источниках не сохранилось, но едва ли можно сомневаться, что "в дивно украшенных, всякой лепоты исполненных церквах и хоромах", о постройке которых говорится в русских летописях, резьба по дереву находила самое широкое применение.
Уже в XI-XII веках различные виды деревообработки носили характер ремесленного производства. В летописях встречается ряд упоминаний об артелях древо-делей (плотников), теслей (столяров), го-родников (специалистов по крупному строительству). В примерном перечне профессий, существовавших в крупных русских городах XI-XIII веков отмечены и резчики по дереву.
Доказательством применения рельефной резьбы в древнерусском зодчестве стали находки, сделанные во время архео-логичесюгх раскопок в Новгороде. Среди этих находок есть несколько украшенных резным декором архитектурных деталей. Интерес, в частности, представляет фрагмент деревянной колонны одной из построек, датированной началом XI века. Ствол колонны сплошь покрыт резьбой невысокого рельефа в виде ремневидных полос с желобком посредине, которые переплетаются между собой, создавая простые по форме, но нигде не повторяющиеся узоры.
Между переплетающимися полосками видны изображения кентавров и грифонов. Изображения эти имеют характерный для "звериного" стиля чисто декоративный характер с орнаментальной разделкой всех деталей - мускулов и шерсти зверей, складок одежды кентавров, крыльев грифонов. Резной декор новгородской колонны не может считаться единичным, случайным явлением. Он органически связан со всем русским декоративным искусством того времени, во многих областях которого основными элементами узора служили те же мотивы "звериного" стиля и переплетающихся полос (плетенки). Так, например, подобные изображения украшают заставки рукописей, а также серебряные браслеты, кольца и серьги. Особенно заметна взаимосвязь и приемст-венность художественных традиций между декоративной резьбой по дереву и "белокаменной" резьбой, покрывающей стены русских соборов XI-XIII веков.
Высокий художественный уровень находок, выполненных руками древних мастеров, несомненно, определяется более ранним периодом развития монументально-декоративной резьбы у древних славян.
В нем виден сплав христианских и языческих мотивов. Шестикрылые серафимы, фигуры святых и тут же фантастические изображения львов с "проросшими" хвостами, сирины, древа жизни.
Повторяющиеся волютообразные завитки, напоминающие сканые узоры, порезки, насечки, приемы скобчатой резьбы использовались резчиками для украшения (отделки) поверхностей монументальной резьбы в XI веке.
В период с XI до XVI веков резчики использовали такие приемы, как профильное наложение тела зверей, при котором очертания фигур образуют сложный, причудливый силуэт. Сюжеты взяты большей частью из апокрифических источников.
В изображении фигур святых с большими головами, крупными чертами лица, расчесанными на прямой пробор волосами присутствовал народный характер барельефов.
Происходила более тщательная проработка известных приемов, орнамента, обогащение заданных форм, так, например, путем введения в общую декоративную композицию деревянной скульптуры. Черты реализма сочетались с очень обобщенной и лаконичной трактовкой в барельефе. Все чаще резчики обращались к ажурной прорезной, в основном позолоченной резьбе, в орнаменте стали появляться объемно выполненные цветы.
Резьба XVI столетия, сохраняя творческие достижения предыдущего периода, развивается в направлении все большего усложнения и обогащения орнаментальных мотивов. Простую плетенку покрывали многочисленными ответвлениями, и весь узор превращался в фантастический растительный орнамент, в основе которого лежали изгибы стебля. Движения стеблей становились не причудливо случайны, как раньше, а были построены по закону зеркальной симметрии с рядом ритмических повторов. Этот растительный орнамент носил название "травы размет-ные", что весьма точно передавало характер его композиционного решения, в основе которого обычно лежали широко раскинутые симметричные завитки.
Выполняли такую резьбу чаще всего на маленьких липовых дощечках толщиной в 1-2 см; их плотно соединяли друг с другом, так что их рисунки в дальнейшем совпадали.
О деревянном резном убранстве гражданских построек четырехсотлетней давности можно судить по аналогии с памятниками церковной резьбы или на основе письменных источников, в которых говорится, что "над вратами крестьян поставлялись воображаемые звери и змеи и неверные храбрые мужи" (кентавры).
Благодаря объединению в XVI столетии русских земель вокруг Москвы характерные местные особенности крупной рельефной резьбы по дереву постепенно стирались. На работу в Московские дворцовые мастерские привлекали искусных резчиков из других городов, они привносили своеобразные художественные традиции и производственные навыки, сложившиеся в различных княжествах, но вместе с тем, и сами знакомились с творческими достижениями московских мастеров и, возвращаясь на родину, использовали их опыт в своих работах. Кроме этого образцы резного декора, выполненные в Москве, посылались в дар монастырям и храмам, порой в весьма отдаленные части России, и тем самым оказывали влияние на развитие местной деревянной резьбы.
Влияние на русское зодчество оказали и работавшие в Москве в конце XV - начале XVI века итальянские архитекторы. В резьбе XVII века появился мотив виноградной лозы, который получил широкое распространение; в растительный узор вплетали изображения птиц, сиринов и других сказочных существ, а также реальных: голубей, попугаев, орлов.
Необходимо отметить, что в церковной резьбе XVIII века были полностью исключены изображения фантастических единорогов, грифонов, сирин и "неясыти"; их присутствие оставалось только в убранстве светских зданий.
Общее направление развития русского искусства второй половины XVII века, в котором все сильнее начинали сказываться реалистические тенденции, стремление к более объемной передаче форм и многоплановому построению композиции, нашло яркое отражение в трактовке резного декора кораблей. Наряду с плоской, решенной в двух планах резьбой, главное очарование которой заключалось в ритме линий и красоте коврового узора с заоваленной поверхностью, например, в традиционной кудринской резьбе, получила развитие так называемая флёмская резьба высокого рельефа, где художественная выразительность была основана на сложных и разнообразных соотношениях объемных форм, образующих богатую игру светотени. В Россию формы этой резьбы проникали благодаря работавшим у нас иностранным резчикам и очень распространенным тогда иллюстрированным изданиям, чаще - Библии или отдельным гравюрам — "фряжским листам", по терминологии того времени. В этих изданиях сюжетные изображения окружали обычно рамой, украшенной богатой орнаментикой, которую резчики охотно использовали в своих работах.
Искусные мастера, такие как старцы Арсений, Ипполит, Клим Михайлов, Герасим Окулов и другие внесли большой вклад в развитие этой резьбы, принимали участие в декоративном оформлении большинства крупных построек того времени в Москве, Коломенском, Новом Иерусалиме и Валдайско-Иверском монастыре. Основным художественным центром декоративной резьбы по дереву во второй половине XVII века стала одна из мастерских Московской Оружейной Палаты, носившая название "Палата резных и столярных дел". Здесь в творческом сотрудничестве искусных резчиков с крупнейшими иконописцами создавались своеобразные формы флёмской резьбы. Ее выполняли в высоком рельефе, решенном в разных планах и в отдельных деталях почти переходящем в круглую скульптуру. Основным мотивом флёмской резьбы служил растительный орнамент, покрывавший почти всю украшаемую поверхность. Он состоял из пышных гирлянд и разнообразных переплетений, плодов, цветов и листьев.
Широкое распространение в русской деревянной резьбе второй половины XVII века получили также различные архитектурные мотивы в виде прямых и витых колонок, кронштейнов, раскрепованных карнизов.
В это время всю резьбу покрывали великолепной позолотой, в выполнении которой русские мастера достигли необычайного искусства, делая поверхность либо матовой, либо блестящей. При этом сама позолота имела разнообразные оттенки красноватых, зеленоватых и желтоватых тоноа В отдельных местах резьбу выполняли на цветных или расписных "под аспид" фонах (иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве, сделанный в 1683-1685 годах резчиками Оружейной Палаты со Степаном Зиновьевым, Климом Михайловым и Осипом Андреевым во главе).
Иконостасная резьба конца XVII и начала XVIII веков имела большое влияние на развитие корабельной резьбы, внося в нее самобытные черты народного творчества. Плоскорельефную и рельефную виды резьбы, которые называли глухими или корабельными, с давних пор широко применяли на военных и торговых кораблях еще во времена Ивана Грозного.
Первая четверть XVIII столетия (эпоха петровских реформ) была новым этапом в развитии монументально-декоративной резьбы. Здесь, как и в друпгх областях, шел процесс внедрения стилистических направлений от пышного барокко до изысканного рококо, царивших в то время в большинстве западноевропейских стран.
Начиная с XVIII века в русском искусстве особенно ясным стало разделение на два направления: народное и светское. Хотя это разделение было весьма условным, так как в обоих случаях основой являлись традиции древнерусского искусства, а сами направления постоянно соприкасались и соответственно оказывали влияние друг на друга. Искусство народных мастеров было тесно связано с крестьянским бытом, поэтому в городских условиях, где отмечалось стремительное изменение уклада жизни, в частности, приближение его к западноевропейскому, происходило и изменение характера искусства резьбы по дереву.
В начале XVIII века были изменены и сами формы организации работ по выполнению резного декора. Согласно указу Петра 1 в 1711 году были закрыты мастерские Оружейной Палаты, среди них Палата резных и столярных дел - наиболее крупный центр русской декоративной резьбы XVII века. После закрытия "мастеровые люди разных художеств" были переведены в Петербург, где были созданы новые учреждения, объединившие все работы по строительству и декоративному убранству зданий. Сначала таким центром являлась Канцелярия городовых дел, а с 1721 года - Канцелярия от строения дворцов и парков.
Другим крупным центром декоративной резьбы по дереву в начале XVIII века стало Адмиралтейство, куда перешли многие резчики Оружейной палаты. Однако строительство флота в этот период приняло настолько широкие масштабы и потребовало такого количества работников, что на Охте, близ Петербурга, было создано целое новое поселение плотников, столяров и резчиков. Собранные приказом Петра I в 1721-1722 годах из разных районов России, по преимуществу тех, где были особенно развиты деревообрабатывающие промыслы, они являлись носителями не только определенных технических навыков, но и сложившихся в этих районах художественных традиций.
Безусловно, большое влияние на все русское искусство и, в частности, на резьбу по дереву, оказали приглашенные Петром I иностранные мастера, в том числе резчики, такие как Кондрад Оснер, Николай Пино, Конрад Гаи и другие. Многие из них долгие годы прожили в России. Каждый из этих резчиков имел русских учеников, которых обязан был обучать приемам своего мастерства.
Сохранились также сведения о том, что среди заграничных пансионеров Петра I в Западную Европу для усовершенствования в декоративной резьбе по дереву были посланы П. Жиряков и К. Воронов. В Голландию для обучения "кабинетному делу" были отправлены Михайло Нерыцкий и Яков Арсентьев. Также много других талантливых русских мастеров было послано за границу для обучения и усовершенствования. Своеобразное отражение получило в резьбе петровского времени и являлось характерным для всего европейского искусства XVIII столетия увлечение "китайщиной" (дворец Монплезир).
Декоративная резьба по дереву занимала значительное место во внутренней отделке дворцовых зданий первой четверти XVIII века, во многом определяя характер их общего художественного решения. Долгое время считалось, что резьба выполнялась в основном жившими в России иностранными мастерами. Однако изучение архивных документов показывает, что иностранцы чаще всего являлись только авторами проектов и моделей, а иногда и просто подрядчиками, саму же резьбу в материале выполняли русские резчики Оружейной Палаты, Адмиралтейства, Канцелярии от строения. Охтинских поселений и другие.
Наряду с резчиками большая роль в истории развития резного декора принадлежит и корабельным мастерам. Наряду с чертежами и рисунками корабельные мастера делали нередко и модели судов. "Когда такой корабль отстроят, то надлежит приказать тому мастеру сделать половинчатую модель на доске. И оную, купно с чертежом, по спуске корабля, отдать в коллегию Адмиралтейскую".
В Адмиралтействе хранились также чертежи и модели собственных трудов Петра I. Нос судна делали в виде скульптурного изображения - иногда человеческой фигуры, но чаще всего стоящего на задних лапах льва с разинутой пастью и развевающейся гривой. Огромная голова зверя не соответствовала по своим размерам его небольшому туловищу, зато прекрасно сочеталась с масштабами всей носовой части корабля. Резной декор на корме был связан с изображением мифологических божеств, олицетворяющих водную стихию: Нептуна, нереид и сирен, окруженных дельфинами и тритонами. Орнаментика корабельной резьбы состояла из характерных для декоративного искусства XVIII века мотивов - картушей, валют, раковин, пальметок, листьев аканта, гирлянд из тюльпанчиков. Корму менее крупных судов (пинки, яхты, боты и т. д.) нередко украшали только одной декоративной композицией, обычно имевшей геральдическое построение. Сами суда окрашивали в различные цвета: желтые, черные, зеленые, а резьбу покрывали богатой позолотой.
Резное убранство судов, выполняемое русскими умельцами, работавшими чаще всего совершенно самостоятельно на верфях, расположенных вдали от центра, было по всему образному и декоративному складу особенно близко народному творчеству и выражалось в лаконичной выразительности форм, контрастном сочетании ярких локальных цветов, а также в технике выполнения резных работ прямо в дереве без восковых моделей.