Государственное образовательное учреждение среднего профессионального

образования Ямало-Ненецкого автономного округа

«Ямальский многопрофильный колледж»

Учбно-методическое пособие для студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»072601

Домовая резьба в деревянном зодчестве России

Составитель – преподаватель

художественных дисциплин

Монсе Ирен Александровна

г. Салехард 2015г

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА

на заседании

методической кафедры

художественных дисциплин

протокол №_____________

от «___»_______________ 20___г.

Зав.методической

кафедрой

____________________ Дубровская Е. Н.

УТВЕРЖДЕНА

на заседании

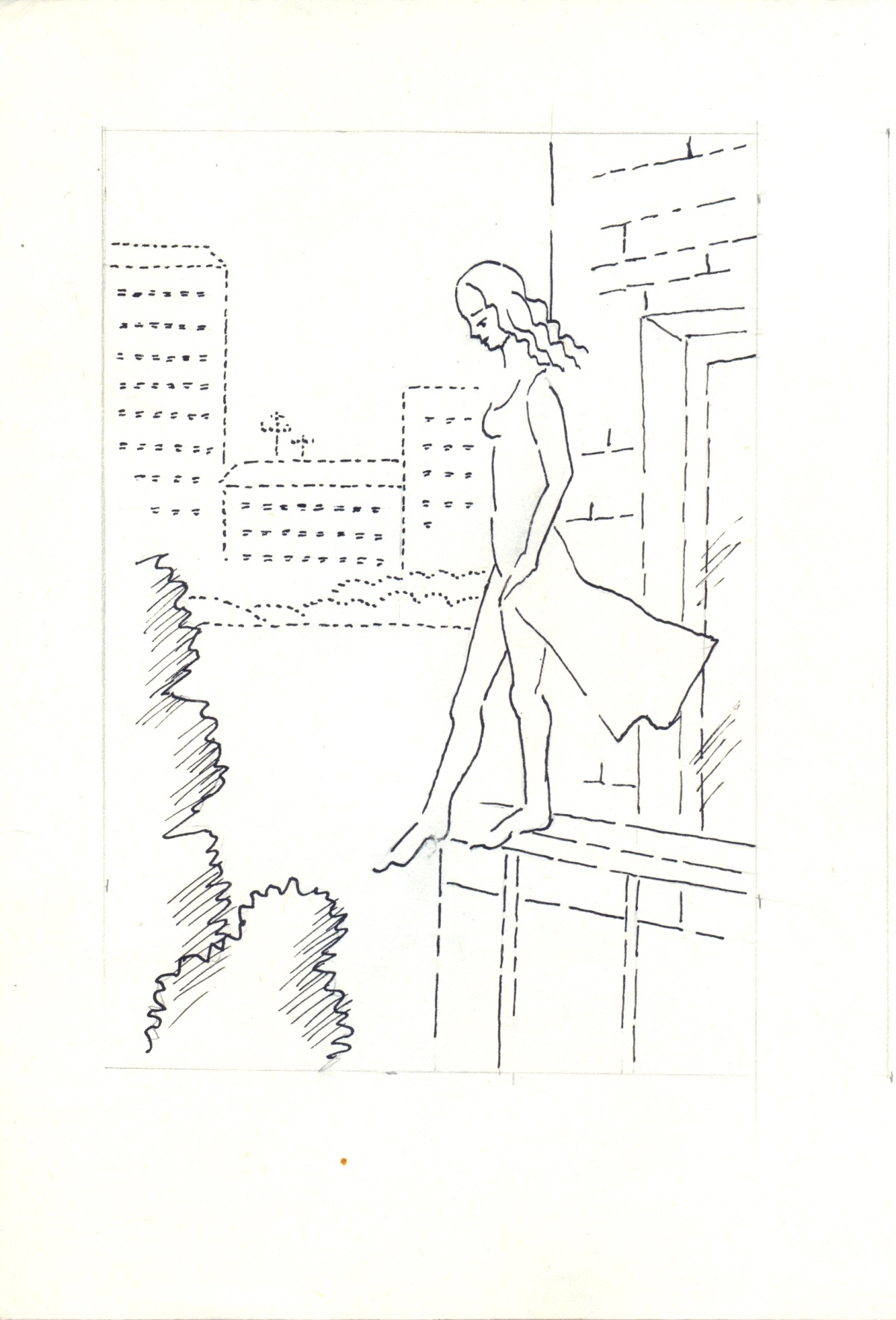
редакционно-издательского

совета протокол№

от «___»___________2012 г.

Председатель редакционного совета

______________ Г. А/ Преображенска

Содержание:

1. Пояснительная записка...,..,...........................3

2. Введение…………………………………………………………….............5

3. Мифологические верования древних славян в домовой резьбе................6

4. Виды домовой резьбы и конструктивные элементы фасада деревянного дома…………………………………………………………………………….8

5 Деревянная резьба Тюмени..10

6 Источники мотивов деревянной резьбы Томска__.....................................12

7 Резной декор Томска..15

8 Стиль модерн в деревянной архитектуре Томска в XX веке...................;..17

9 Заключение..20

10 Библиография.. 22

11. Приложение.. .………23

Пояснительная записка.

Каждый народ творил свой образ мира и общий со всем человечеством. Такая масштабность во времени и пространстве может определяться только вечными ценностями. Ими же определялось, в народном искусстве и отношение к миру, в котором человек чувствовал себя единым с Природой. Солнце, Свет, Вода, Земля - вся Природа воспринимается народными творцами «родственным» чувством. С этим чувством народ обживал, осваивал мир, творчески созидал свое предметное окружение, утверждал себя частью коллектива, движимой силой братства. Нравственные начала не отделялись в народном сознании от космических начал. Переживания Добра, Любви. Справедливости, Красоты формировали народную Истину. Она пронизывала искусство народа, жила в созданных им образах, одухотворяя среду, облегчая нелегкий труд землепашцев.

Главным единством был дом. Дом - Космос, сосредоточие всех образов. Здесь царил высший порядок . Образ русской избы сложился в главных чертах на Севере России, в Приморья, Заонежья, на просторах больших рек. Черпая и одновременно защищаясь от космических сил себя, он ощутил себя частью природы и дом свой -маленькой вселенной.

Монументальные, могучие русские северные избы всякий раз волнуют воображение того, кто хотя бы однажды ощутил их скрытую молчаливую мощь. В равнинном безмолвии Севера деревенские дворцы стоят, как скульптурные изваяния, изумляя плотницким искусством и художественной смелостью. Пластически цельный, скульптурный объем двухэтажной избы, соединяющий многие внутренние помещения, летние и зимние, хозяйственные клети с прилегающим двором, под одной огромной крышей, похож на корабль. Символом небесной колесницы во вселенском Космосе представлял свой дом крестьянин, сажая на крышу деревянный конек - знак солнца. Под знаком его создавался семейный очаг - дом. Как почесть небу, рассматривал И. А. Голышев изображение конька на крыше избы.

Народное сознание не отделяло собственную жизнь от общей, общую - от вселенской. Жили миром, переживали события и выносили решения миром. Миром строили. Воздвигнуть коня на кровлю - событие Для всей деревни и теперь. Дело это требует умения и участия односельчан. И здесь есть свой порядок, установившийся опытом. Тяжелый, массивный конь-охлупень - скульптурное завершение бревна, соединяющего два крыла, два ската крыши - имел глубокий смысл. Этот символ определяет всю систему образов в резном уборе дома. Конек, завершающий щепец фронтона, контрастно

3

сочетающий маленькую головку и могучую округлость комля – основания дерева, подхватывает движение архитектурной формы, словно вздымает ввысь, парит над землей, вовлекая в это движение могучий размах крыльев крыши. Они становятся частью движения, неотделимыми от образа коня. Синтез скульптурной и архитектурной форм возник здесь на образной основе; и, несмотря на внушительные формы стены избы, доминирует в ее архитектурном объеме крыша.

Только народное мироощущение, воспринимавшее свою жизнь в аспекте вечного, могло родить столь сильный, смелый образ. Его можно сравнить с образом ковра-самолета, огненных, крылатых коней, преодолевающих пространства, делающих реальностью - Чудо. Следы изначального образа сохраняют названия деталей архитектурного декора: «крылья» - резвые доски, закрывающие торцы слег, поддерживающих кровлю, «подкрылки» - резьба, прикрывающая торцы бревен сруба.

Смелость дерзновенной мечты, скрытой в образе, поэтический размах поразили в свое время С. Есенина. Он писал: «Конь, как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии, есть знак устремлений. Но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу*,* уподобляя свою хату полним - колеснице. ..» И далее: «Такое отношение к вечности, как к родительскому очагу, проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях»

Актуальность данного пособия в том, что в нем представлены различные виды домовой резьбы, истоки и мифологические корни, стилистические особенности русского деревянного зодчества и тенденции его развития:

Цель пособия - ознакомить обучающихся с богатством декоративного оформления русского деревянного зодчества, полученные знания будут необходимы в дальнейшей самостоятельной творческой деятельности художников - мастеров.

Требования к студентам –

Знать: тенденции развития домовой, конструктивные элементы и мифологические корни домовой резьбы в русском деревянном зодчестве.

Уметь: различать различные виды домовой резьбы и их применение.

4

Введение.

Развитие художественной обработки древесины тесно связано с общим развитием русского искусства и архитектуры.

Единство архитектурно - композиционного и образно.- символического решение крестьянского жилища на всех его уровнях являлось одной из важных особенностей народного жилого зодчества, способствовавших формированию гармоничной архитектурно-пространственной среды психологически комфортной для живущего в ней человека. Подлинных древних памятников искусства художественной обработки древесины сохранилось немного, поэтому изучают их по летописям, литературным источникам, фольклору, изображениям в живописи и миниатюре, свидетельствам иностранцев, посещавших Русь, а также привлекая памятники народного искусства более позднего времени, которые сохранили традиционные формы под влиянием стойких социально-экономических, бытовых и художественных факторов. Русское искусство художественной обработки древесины — явление уникальное, подарившее миру великолепные архитектурные памятники, затейливую резьбу, прекрасную бытовую утварь. Оно восходит к искусству древних славян, селившихся с первого тысячелетия н.э. по берегам Днепра, Волги, Дона, озера Ильмень. На стенах славянских святилищ изображались люди, птицы, звери, которые, по свидетельству летописи, казалось, «обладали» жизнью. Языческие религиозные представления древних славян обусловили Широкое использование, особенно в декоративно-прикладном искусстве, мифологических изобразительных мотивов (фантастические звери, женские фигуры рядом с конями и др.). Древесина, как строительный материал, обладает ценными качествами: хорошей теплоизоляцией, водоне­проницаемостью, небольшой плотностью, красивым естественным цветом и разнообразием рисунка текстуры, удобством обработки. Из древесины возводили жилые строения и хозяйственные постройки,•:!у•к^5ёпЛён'йя''''й городские стены, мосты и храмы; делали лодки, струги, корабли, сани, телеги, кареты, орудия труда для сельского хозяйства и домашних работ (прялки, веретена), посуду (ложки, ковши, солонки, чаши и кубки, ведра, кадки). Народ, прекрасно зная ценные качества дерева, умело использовал в хозяйстве все его части. Так, берестой, которая не впитывает влагу, докрывали крышу., из полосок бересты шили чехлы для хранения плотницкого и столярного инструмента, чтобы предохранить его от ржавления, делали всевозможные туески .для хранения продуктов питания, на бересте писали знаменитые новгородские грамоты. Из капо-корня (наплыва на корнях лиственных пород деревьев), обладающего твердостью, упругостью и редкой красотой природного рисунка текстуры, изготовляли тонкостенную посуду. Из хорошо гнущегося ивового прута плели большие и

маленькие корзинки, люльки. Существовали различные способы

художественной обработки древесины, но наиболее распространенным была

5

резьба. Резьбой украшали архитектурные сооружения, мебель, различные поделки и предметы быта. Резные декоративные элементы для деревянных домов на Руси изготовлялись простыми инструментами - топором, пилой, долотом вручную. Применяли различные виды резьбы, которой украшают наличники, карнизы, пилястры, крыльца, лестницы.

Мифологические верования древних славян в домовой резьбе

Предки славян проживали в дремучих лесах, которые были наполнены зверями и птицами, что способствовало в создании злых и добрых духов, мифологических верований. Социальные условия города и деревни, экономический и бытовой уклад жизни слагали особенности народного прикладного Искусства. В нем отразились древняя языческая и более поздняя христианская культуры. Издревле люди верили в существование добрых и злых сил, находящихся в постоянной борьбе между собой, почитали и одухотворяли природу - животных, птиц, деревья, которых наделяли могущественной силой. Эти образы-символы имели магический смысл древнейших языческих верований и более поздних христианских религиозных воззрений. Так, солнце изображалось в виде креста, круга, квадрата, петуха, тура, коня или всадника и было символом жизни.

Изображение женской фигуры олицетворяло силы вселенной, продолжение рода; некоторые животные, например бык, корова, символизировали плодородие; медведь - доверчивый исполин лесов русских - весеннее пробуждение земли; козла и барана почитали как покровителей урожая; ласточка и кукушка считались добрыми вестницами весны, которые должны были „запереть зиму на замок" (А.Н.Афанасьев).

Некоторые символы совмещали несколько знаний. Так, петух был образом не только солнца и его лучей, но и огня, и семейного счастья. Конь же означал ветер, молнию, гром. Птица считалась воплощением света, жизни, всего сущего. Изображение двух птиц на „древе жизни" восходит к древнейшим временам, оно служило знаком семьи, рода.

Со временем древние символы утратили свое магическое значение, и искусство приобрело смысл песенно-сказочного фольклора, отражая мироощущение людей своей эпохи. Сама жизнь, идеалы, обычаи и представления народа органически связаны с культурными традициями нации в целом.

Древние славяне верили и чтили растения, среди которых были и лечебные. Сквозная домовая резьба насыщена обожествленными образами растений. На досках ограды, калитки и ворот делались резные доски с изображениями ядовитых растений для отпугивания зла. Для того, чтобы дом населяли только добрые духи на наличниках вырезались журавль, гусь, орел и даже лев - царь зверей.

6

Лев - пришел к нам с Востока - олицетворение могущества и силы, который в русском искусстве приобрел облик доброго покровителя. Страж дверей, сундуков и прочей утвари. В росписях и резьбе по дереву часто встречаегся изображение льва, о ко­тором русские мастера могли знать из рассказов заморских странников. Каменные изваяния львов крестьянин мог увидеть около барской усадьбы. На Руси льва изображали не злым, а добродушным, нередко он радостно улыбался, чем-то напоминая человек.

Особенно много разных образов на досках наличников, причелин **и** карнизов тех фигур, которые в сказках слыли защитниками добра и счастья.

Птица Сирин - во времена языческого поклонения божественным силам природы Сирин изображали с открытой грудью. Она как бы воплощала собой кормигельницу рода, женское начало природы. После принятия христианства образ ее был несколько изменен, она превратилась в божью посланницу Традиционно птица с раскрытыми крысами симво­лизировала солнце в зените, а помещенная в крут (солярный знак), как бы усиливала власть светила. Сирин с ликом девы олицетворял силу добра как истинную красоту и счастье.

Скорбная птица Алконост - вестницу печали, гневная птица - Обида изображалась с раскрытыми крыльями, как бы заслоняющими солнечный свет. Два последних мифических существа пришли из „Александрии" - истории походов Александра Македонского, вольного пересказа о сказочной стране Индии.

Солярные знаки — круговые и крестообразные изображения, символизирующие солнце. С культом солнца славянская мифология связывает коня и уточку. Утром огнегривый конь возводил солнце на небосвод, а уточка прятала его на ночь, в воду. Самым долгим и постоянным духовным образом являлся диск солнца с веерными лучами, сделанными в виде треугольных порезок. Диск солнца с расходящимися лучами являлся художественно - декоративным пятном на ставнях окон, на калитке, на воротах. Самую высокую точку крыши (щипец) украшали изображением коня, символизирующего солнце в зените. На кромке кровли красовались причелины (от слова «чело» - лоб) с волнистым узором, символизирующим небесную воду. Причелины завершались солярными знаками. Система расположения солярных знаков связана с движением солнца вокруг земли. Слева располагалось солнце, конек - солнце в зените, справа солнце заходящее. Люди верили, что солнце совершает свой земной путь на конях по небу, а ночью движется по подземному океану на водоплавающих птицах.

Крест, изображенный в круге, и колесо с шестью спицами, обозначали не только солнце, но и огонь. Такое изображение называли громовым знаком., его вырезали на причелинах и на матице (опорная балка, находящаяся посередине избы) чтобы молния не ударила в дом. На наличниках вырезали фантастических птиц, русалок, цветы.

7

Русалка - берегиня - хранительница вод.. Ее распущенные волосы символизировали волны, а открытая грудь - питательную влагу Матери - Природы. В руках она держит водяные лилии. Славянские народы охотно селились по берегам рек. А где вода, там и русалки, по-другому их называли «русалии». Русалки у древних славян считались берегиням и. Слово «берегиня» произошло от слова «берег», так как русалки помогали добраться людям до берега целым и не­вредимыми. Берегинь изображали на небольших дощечках, которые всегда носилки с собой. Такие дощечки назывались «обереги». Считалось, что они оберегают человека от злых сил..В руках она держит водяные лилии. . А где вода, там и русалки, по-другому их называли «русалии», они оберегают человека от злых сил. Мастера многих волжских городов топором и долотом создавали рельефные узоры для украшения домов. Среди причудливых гирлянд и листьев, цветов и виноградных лоз размещались русалки-берегини, которые перекочевали сюда из корабельной резьбы. Иногда рядом с русалкой изображали Руславика, ее мужа, а похож этот добродушный персонаж был на нижегородских мужичков/

Громовой знак - резное или рисованное изображение шестилучевой розетки. Встречаются на фронтоне избы, связан с древним святилищем славянского бога грозы Перуна.

Грифон - мифическое существо, олицетворение высших сил, союза неба и земли. Голова и крылья у него орлиные, а туловище - льва.

Единорог - древний символ луны, целомудрия. Путешественники, побывавшие в странах Востока, рассказывали о таких животных, как слон, обезьяна, лев, носорог. Они были очень популярны, например, в орнаментах на тканях и рельефах Индии. Однако неведомых еще животных русский мастер изображал на основе собственных представлений и фантазии. Так, носорог превращался в сказочного единорога, и похож он был на хорошо знакомого коня, только с рогом на лбу. Причем этот рог наделялся таинственной силой, способной поразить любого врага.

Виды домовой резьбы и элементы фасада деревянного дома.

Прорезная резьба - это обычная резьба с полностью выбранным фоном. Она может быть геометрической, контурной, заоваленой, при хорошем исполнении придает ажурность и легкость, особенно наличникам, карнизам и ограждениям. Выполняется пилением и сверлением. Для пропильной ажурной резьбы используют доски толщиной 15-25 мм из осины, сосны, ольхи и березы. Пропильной узор состоит из нескольких повторяющихся элементов, для его изготовления использую шаблон. Накладные детали имеют практическое значение.

8

Накладная резьба - это орнамент, выполненный с помощью прорезной резьбы и наклеенной или прибитый гвоздями на готовый фон. Это могут быть доски наличника, подзора, свеса, ограждений, фриза и карниза.

Глухая резьба - выполняется путем углубления фона, постепенно выявляя рельефный рисунок Мотивы глухой резьбы - солнце, занавески с кистями, растительный орнамент (плоды, цветы, травы)

Трехгранно - выямчетая резьба - самый древний вид геометрической резьбы,

применяется на наличниках и причелинах.

Причелина - это доска, прикрывающая концы, торчащих из-под кровли специально, чтобы в их торцы не проникла влага.

Наличники - окна закрывают стык между обьвязкой оконного переплета и бревнами сруба. Резными делали полотенца - нижние концы причелины, выступающие из-под крыши.:

Акантовый лист - барельефное изображение листьев растения акант, элемент многих орнаментов в архитектуре.

Вазон - элемент архитектурного декора в виде вазы на ножке.

Волюта - архитектурно - декоративная деталь в форме завитка, украшают верх оконных наличников. Гирлянда - архитектурно - декоративная деталь, состоящая из изображения плодов и цветов, иногда перевитых лентами.

Пальметка - скульптурный орнамент в виде веера узких листьев.

Охлупень - бревно, лежащее на гребне двухскатной кровли и выступающее за ее пределы, обрабатывается в виде головы коня.

Акротерий - декоративное украшение кровли в виде скульптуры или других орнаментальных мотивов.

Подзор - декоративная узорчатая полоса вдоль свесов крыши. Бывает украшена сквозной или глухой резьбой.

9

Деревянное зодчество Тюмени

Во второй половине XIX века дома в Тюмени ставили крупные - деревянные дворцы. Парадный вид им придавали большие, частые окна. Наличники украшены резьбой. Ставни лишь иногда сохраняются в первых этажах.

Наряду с импозантными постройками с эффектным декором встречаются и камерные дома. Они выходят на улицу торцовыми частями на три окна. Наличники украшены либо косо переплетенными рейками, либо балясинами, либо глухой.: резьбой несложных мотивов. Очень важен пространственно-временной аспект восприятия любого памятника архитектуры. Он раскрывается всегда по-новому. Чего стоят одни только вертикальные ритмы резных наличников! Крупные детали между двумя рядами окон - верхним и нижним - воспринимаются издали как своеобразный, напряженный по формам фриз, разделяющий гладкие полосы окон. Этот драгоценный пояс особенно хорошо виден в боковом ракурсе, когда пространственные планы сближаются и усиливается звучание форм.

В наличниках объемной резьбы конструктивные узлы подоконных досок обрабо­таны в виде волютообразных консолей, имеющих чисто декоративное значение. В зависимости от манеры исполнения резьбы всего здания волюты нарезаны то мягко, то более жестко, резко. Иногда на боковую доску наложены либо розетки, либо детали в виде цветка с листьями

Чаще всего плечо фронтона поддерживает пилястры, завершенные капителями. В нише под навесом некогда стояла деревянная скульптура, изображающая ангела. Фигурная консоль, на которой он стоял, сохранилась и поныне. А под ней на большом овальном, вертикально расположенном «зеркале» была укреплена очень высокого рельефа резная композиция с завитками и листьями.

Для тюменской объемной резьбы характерны растительные мотивы, включенные в систему видоизмененных ордерных элементов.

Мотив виноградной лозы, который мы видим и в декоре многих тюменских домов, может показаться странным и неожиданным для Сибири, где виноград никогда не возделывался. Тем не менее его появление вполне понятно. Снова придется обратиться к резьбе иконостасов, где изображение различных плодов было традиционным - так же, как занавесов с кистями. Эти мотивы, сами по себе очень красивые, символизирующие радость, изобилие, были любимы мастерами.

Сибирского происхождения - изображение кедра и сосновых шишек на наличниках дома по ул. Осипенко, 19. Этот дом - один из самых интересных в Тюмени, а его сохранившиеся забор и ворота декорированы в соответствии с общим замыслом. Не исчезли даже шестигранные водосточные трубы с колпаками, украшенные просечкой и выколоткой, придающие постройке законченный вид. Двухэтажное здание на низком кирпичном фундаменте - один из характерных для Тюмени типов купеческого особняка. Обшивка тесом создает впечатление горизонтального руста и скрывает бревенчатый

10

сруб. Углы забраны досками, обработанными фигурными филенками. Со стороны двора архитектурный объем обогащен крытыми крыльцами, ведущими в нижний и верхний этажи.

Все резное убранство сосредоточено на наличниках и в верхних частях ворот.

Конструкция наличников составлена из элементов ордерной системы:

мощного фронтона, образованного волютообразными завитками, и крупным вазоном между ними, пилястр с базами и капителями, подоконных досок строгих прямоугольных очертаний с наложенными на них фигурными консолями и валиками в виде свитков.

Сибирские шишки

Сибирского происхождения - изображение кедровых и сосновых шишек на наличниках дома по ул. Осипенко, 19. Этот дом - один из самых интересных в Тюмени, а его сохранившиеся забор и ворота .декорированы в соответствии с общим замыслом. Не исчезли даже шестигранные водосточные трубы с колпаками, украшенные просечкой и выколоткой, придающие постройке законченный вид.

Виноградная лоза

Мотив виноградной лозы, который мы видим и в декоре многих тюменских домов, может показаться странным и неожиданным для Сибири, где виноград никогда не возделывался. Тем не менее его появление, вполне понятно. Снова придется обратиться к резьбе иконостасов, где изображение различных плодов было традиционным - так же, как занавесов с кистями. Эти мотивы, сами по себе очень красивые, символизирующие радость, изобилие, были любимы мастерами.

Резные шишки, листья и фрукты, расположенные в тимпанах наличников, издали не видны ясно, поскольку выполнены в более низком рельефе, чем детали основной конструкции. Они становятся хорошо различимыми по мере приближения к дому. Тогда же можно рассмотреть нюансы в украшении крупных элементов: жемчуг и мелкие колокольчики на свитках, узор на волютах да и саму тонкую моделировку резьбы. Это здание отличается особой стройностью. Мастера, без сомнения, учли пропорциональное соотношение величины всего фасада, оконных проемов и наличников. Пропорции окон подчеркнуто удлиненные. Подоконная доска с фронтоном равны почти высоте самого оконного проема. Вазоны, завершающие наличники первого этажа, касаются подоконных досок верхних окон. Таким образом, возникает ряд вертикалей. Но есть и противодействующие им горизонтали. Крупные детали между двумя рядами окон - верхним и нижним - воспринимаются издали как своеобразный, очень широкий и напряженный по формам фриз, разделяющий собой гладкие полосы окон. Снизу и сверху эти полосы окаймлены уже более узкими, но также крупнорельефными фризами. Не забыли строители и об эффекте освещения резьбы. Дом ориентирован так, что она хорошо освещена почти весь день, а наиболее выразительно в скользящих боковых лучах солнца смотрится утром и

11

вечером. Эта постройка ценна еще и тем, что в ней дерево предстает перед нами в его живом, естественном вид, Зооморфных мотивов в самой Тюмени нет.

Однако объемная резьба во второй половине XIX и начале XX веков получила распространение не только в городе, но и в некоторых южных районах Тюменской области, в частности в Исетском и Упоровском. Здесь было много зажиточных сельских купцов, содержащих магазины для торговли «городскими» товарами. Постоянная связь этих торговцев с городом привела к тому, что они стали подражать городу в украшении собственных домов .Но купцы заказывали; а мастера выполняли. И они не были простыми копиистами.

В Исетском районе помимо характерных для тюменской объемной резьбы растительных мотивов встречаются изображения масок чертей с рожками и бородами, а в Упоровском районе - стилизованные изображения птицы с распахнутыми крыльями. Тюменская резьба обладает рядом особенностей по сравнению с резьбой других городов Сибири и центра России. Среди них преобладание не пропильной, а глухой и накладной объемной резьбы, Своеобразие мотивов и приемов обработки дерева. Тюменская резьба «немногословна», точно рассчитанные, спокойные композиций наличников с сочно вырезанными деталями оставляют впечатление цельности и соответствие месту расположения. Они как бы укрепляют постройку, делая ее торжественной и вместе с тем строгой и стройной.

В деревянном зодчестве Тюмени XIX - начала XX веков и его декоре нашли отражение различные архитектурные стили и направления. Однако это не привело к утрате чистоты того своеобразного стиля, который сложился здесь. Строители и мастера-резчики сумели в сложных условиях перестройки архитектурных привязанностей и вкусов, с одной стороны, и требований заказчиков с другой, сохранить здоровый дух народного искусства. Они коллективно способствовали расцвету домовой резьбы в Тюмени и ее округе. В середине XIX - начале XX веков Тюмень продолжала развивать традиции художественной обработки дерева, начатые еще в XVII столетии. Об этом свидетельствуют памятники деревянного зодчества.

Источники мотивов деревянной резьбы Томска

Источники мотивов деревянной резьбы столь же разнохарактерны, как и ее техника. Об одном из источников мотивов деревянной резьбы уже упоминалось —- она восходит к технике глухой резьбы предметов прикладного искусства, широко распространенных в быту Древней Руси и доживших в крестьянском искусстве до XIX в. Издревле известна и объемная резьба. Объемная накладная резьба зарождается одновременно с развитием

12

типа иконостаса и распространением иконостасной резьбы. Однако для Томска иконостасная резьба имела значение лишь источника технического приема. Объемная и глухая резьба его деревянных домов, за исключением, может быть, единственного мотива — полотенца или занавеса с кистями, не связана Преемственно с иконостасной резьбой. Да и он, очевидно, восходит не только к резьбе барочных иконостасов, но и к широко распространенному обычаю украшать в торжественных случаях коврами и богатыми тканями фасады зданий. Основным источником декоративных мотивов глухой и объемной резьбы в обеих разновидности - сквозной и накладной *-*— был наружный декор каменных храмов — ив той мере, в какой он повторялся в интерьерах - внутренний. Источником мотивов декора деревянных зданий Томска служит декор храма строго определенного периода и школы. Это мотивы московского и ярославского зодчества середины и конца XVII в., декор храмов нарышкинского барокко и строгановской школы конца XVII —начала XVIII в. Типы храмов, выра­ботанные в искусстве строгановской школы и нарышкинского стиля, дожили в Сибири до конца XVIII -— начала XIX в., то есть, когда в народном деревянном зодчестве стали появляться современного типа окна и наличники. Все разновидности наличников -волютные, килевидной и фестончатой формы, лучковые, гребешковые и др, — все это излюбленные формы наличников и декоративных парапетов нарышкинского зодчества и строгановской школы. То же следует сказать о наиболее любимых мотивах деревянной резьбы. Вазон с цветами — мотив, распространенный на изразцах, украшавших фасады храмов рубежа XVII—XVIII вв. Особая густота заполнения поля аттиков, фронтонов, подоконных и надоконных тимпанов, наличников, трактовка растительного орнамента отдаленно напоминает каменный резной декор фасадов сооружений конца XVII — начала XVIII в. К каменному гражданскому и храмовому зодчеству того же времени восходит характерная форма наборных колонок-пилястр в боковинах наличников стен. Они имеют ордерное происхождение, но ордер этот радикально трансформирован, переосмыслен в соответствии с нормами народного и древнерусского зодчества. Он лишен какой бы то ни было тектоничности, распадается на отдельные элементы, дробится, теряет целостность исходной формы и приобретает не свойственную ей декоративность. То же следует сказать о резьбе, украшающей пилястры, которые прикрывают места стыка наружных и внутренних стен, образуя на фасаде своеобразный конструктивный, но декоративно обработанный шов. На цельную пластину, закры­вающую шов и являющуюся конструктивным элементом — собственно пилястрой, — накладывается другая, декоративная, а ее поверхность в свою очередь дополнительно покрывается резьбой. Иногда она имитирует архитектурные элементы, иногда растительный узор. С аналогичной трактовкой колонн и пилястр, даже с чисто зрительно сходными решениями мы встречаемся в каменных храмах нарышкинского барокко и зодчества строгановской школы рубежа XVII—XVIII вв., а в Сибири — на фасадах храмов середины ХVШ й~ начала.XIXв.

13

Восходящее к прототипам архаичным, с точки зрения стилевой архитектуры, декоративное убран­ство было источником живым и близким, авторитетным и понятным для мастеров, сооружавших деревянные дома .Многие формы и декоративные мотивы класси­цизма — треугольные фронтоны, аттики, пальметты, акантовые листья, завитки волют капителей ионического ордера, выступающие карнизы, кронштейны, фризы, покрытые декоративной лепкой, в трансформированном виде также перекочевали в резьбу, украшающую фасады деревянных домов Томска. Даже такой знаменитый мотив, как солнышко, можно с равным основанием вести от классицизма (полусолнце) и от предметов народного искусства. Еще один источник декоративных мотивов — вышивки, скобянка. Хотя ранее говорилось, что народное и стилевое зодчество в своем развитии во второй половине XIX в. смыкаются, в Томске они различаются довольно отчетливо. К произведениям стилевой архитектуры или сооруженным по образцу проектов, созданных профессиональными зодчими, относятся постройки с усложненной объемной композицией и силуэтом и с исключительным примеиением пропильной резьбы без примесей глухой объемной. Таких зданий в Томске, как уже говорилось, единицы. Но в зданиях явно „народных" но своему происхождению стали любимыми и широко вошли в употребление Некоторые мотивы, впервые введенные в деревянную архитектуру крупными архитекторами -—мастерами столичных школ, приверженцами русского стиля: сквозные занавеси щипцов фронтонов, ажурные подзоры, резьба на фризах, резные навершия крыш. Источником мотивов пропильной резьбы служили предметы собственно народного (крестьянского искус­ства) — это были пропильная и сквозная резьба, украшавшая причелины, подзоры, полотенца старых крестьянских изб в окрестностях Петербурга, мотивы декора, украшавшие предметы крестьянской утвари, крестьянские вышивки, Плетенка, ко­торая сопровождала старинные миниатюры древних рукописей, приспособленные зодчими-профессионалами к технике пропильной резьбы. Подавляющее большинство деревянных домов продолжало сооружаться в традициях второй половины XIXв. руками мастеров, получивших образование и профессиональные навыки не в учебных заведениях, а обучавшихся своему искусству на практике, в ходе реального строительства. Относительно самостоятельную и отличную от общей массы деревянной застройки образует группа деревянных домов начала XX в., спроектированных дипломированными зодчими. Но они представляют собой иное явление по отношению к архитектуре рассмотренных зданий; а с точки зрения эволюции стиля— следующий по сравнению с основной массой томских деревянных домов этап развития архитектуры — стиль модерн.

14

Резной декор Томска

Резьба, украшающая деревянные здания Томска, является неотъемлемой частью архитектуры. Резьбой акцентированы очертания и ритм основных членений — венчания стен, обрамления и завершения окон и дверей, декоративные воротами и угловыми частями домов — аттики, балюстрады балконов и лоджий. Резьба располагается по-разному. Она широкими полосами окаймляет основные конструктивно-функциональные элементы здания - - подзоры карнизов, окон, крылец иногда идущих в два и даже три ряда. Резьба заполняет поверхности ряда архитектурное — ограды балконов и лоджий, навершия ворот, наконец, подчеркивает особо важные с точки зрения композиции элементы фасада. Таковы разные розетки и „солнца" в тимпанах ввозные резные орнаментальные заполнения тех же тимпанов.

Композиция деревянных зданий Томска представляет удивительное сочетание конструктивности и декоративности, конструктивной обусловленности и откровенной из украшенности. Но при всем богатстве и многообразии декоративных элементом декора, самым активным разработанным является наличник окна. Его значение на фасаде точно соответствует этимологии слова — наличник. Окно - лицо дома, наличники — обрамление, украшение лица. Но наличники не существуют отдельно от дома, они воспринимаются в контексте всего здания, в сочетании с другими элементами, плоскостью фасада, поверхностью стены, в сочетании с себе подобными на одном этаже и наличниками другого этажа. Форма и характер наличников чрезвычайно разнообразны, своеобразие их зависит от многих Причин, о.времени сооружения дома (более ранние по времени наличники строже по формам, несут отзвуки архитектуры классицизма). Наличники 1870—1880-х гг. отличаются определенной архитектурноcтью. Их завершения чаще всего имеют треугольную, волютную или фестончатую форму. Деревянные дома Томска, как и многих других сибирских городов и городов Дальнего Востока, до сих пор сохранили ставни. Чаще всего ставни имеют окна первого этажа. Но в общем ставни — признак и принадлежность домов, тяготеющих к середине XIX в. По мере приближения к концу столетия ставни употребляются относительно редко. Структура самого наличника проста и сложна одновременно. Он состоит, как правило, из надоконной, венчающей части, несущих, зрительно поддерживающих венчающую часть пилястр, и нижней, подоконной. Зная эволюцию формы окна, можно реконструировать и эволюцию формы наличников. Наиболее ранними по конструкции были, как уже отмечалось, косящатые окна, повторяющие схему дверного косяка доской, в более скромном виде повторяющей мотив венчающей части. Существует и другой тип архитектурных наличников, завершение которых имеет форму треугольного фронтона или опираю­щегося на „плечики* щипца, поддерживаемые лопатками-пилястрами. Распространены также наличники с завершениями в виде петушиных гребешков, фестонов, килевидные и т.д. В архитектурных

15

наличниках отчетливо ощущается прототип — украшение дощатого обрамления оконного проема — рамы. Однако к концу XIX в., по мере того как привыч­ной становится форма большого окна, конструктивность отходит на второй план, и все более изобильным, сложным, замысловатым становится декор. Усложняются и увеличиваются в размерах навершия, нижняя часть и боковины. Боковины приобретают вид сложных, составленных из резных элементов замысловатой формы пилястр. В основе своей это ордерная форма, утратившая, однако, первоначальную конструктивность, ставшая откровенно декоративной, хотя в завершении ее угадывается некое подобие капители, а внизу — базы, опирающейся на волютообразный кронштейн. Имеющая сложное очертание поверхность навершия сама становится полем, плоскостью, где помещаются резные панно с характерными, бесконечно варьируемыми мотивами; то же происходит и с подоконной доской. Она тоже получает усложненную изрезанную форму, и ее поверхность также становится местом размещения накладного резного декора. На плечиках и в поле волютных, килевидньгх, килевидно-фестончатых и щипцовых наличников ставятся своеобразные вазоны — вазы на ножках. Такие же вазоны, но смотрящие вниз, или шары со шпилем завершают нижнюю часть боковин.

В полях подоконных и надоконных частей наличников в Томске особенно любимы и чаще всего варьируются три мотива — занавес с кистями, гирлянда с цветами, ваза с поставленным в нее растением, а также трилистники или стебли растений на просвет. То же происходит и с нижней частью наличника. Орнаментальный узор подоконной доски, выполненный в технике объемной резьбы, повторяется внизу еще раз и в той же технике, но помещается он уже не на поле подоконной доски, а под ней, в одной плоскости с поверхностью доски, благодаря чему достигается эффект удвоения прозрачности. Удвоение теряет буквальность повтора, так как происходит с использованием разных техник. В отличие от объемной, в пропильной резьбе преобладают орнаментальные мотивы, восходящие к сложной компоновке растительных мотивов в виде завитков. В целом ее характеризует ковровость многократно повторяющихся исходных мотивов; Пропильная резьба используется аналогично объемной; в подоконной и надоконной части наличника она удваивается: сначала укрепляется на доске, повторение крепится сверху и снизу и воспринимается на просвет. Встречаются и иные варианты – сочетание глухой резьбы с прозрачной обьемной, размещенной на фоне и воспринимаемой на просвет, или обьемной резьбы, укрепленной на доске и видимой на ее фоне, и прозрачной пропильной; двух рядов пропильной резьбы — на фоне доски й прозрачной, двух полос прозрачной объемной или пропильной резьбы, использование разных или одинаковыхмотивов и техник на каждой из двух частей венчания или основания окна. Все варианты комбинаций мотивов и техник не поддаются перечислению. Они варьируются бесконечно, и можно только

16

очертить основные принципы вариабельности. Пропильная резьба почти не встречается в Томске в чистом виде. Как правило, ее используют в сочетании с объемной. Архитектурная практика .Томска и других сибирских городов опровергает ходячее мнение о преимущественном распространений в русских городах второй половины XIX — начала XX в. пропильной резьбы. В большинстве случаев в Томске даже прозрачную, воспринимаемую на просвет резьбу предпочитают выполнять в более дорогой, трудоемкой и архаичной технике объемной резьбы . Столь же любимы в Томске и бревенчатые фасады. Покрытые тесом также встречаются относительно редко. Мощная пластика бревенчатых стей как бы находит соответствие в пластике объемной резьбы, воспринимаемой на просвет и на фоне доски. Но в целом существует определенная закономерность в применении разных техник. Пропильную резьбу, появившуюся в Томске сравнительно поздно - - в самом конце XIX в., — используют в основном при декорировании относительно крупных или протяженных элементов - - фризов, карнизов, полей фронтонов, словом, там, где требуется декорировать поверхность, плоскость. Резьба как бы удваивает архитектурную форму, фиксирует и подчеркивает ее границы и силуэт, обогащает и одновременно снимает ее строгую „архитектурность". Такова прозрачная пропильная резьба, образующая исключительно декоративные и насыщенные по своей из украшенности свесы подзоров карниза, иногда двух- и трехрядные, наличников окон, декоративные панно щипцов и почти не сохранившиеся прозрачные парапеты над крышами в фронтонами. Такова же и .накладная-'пропильная резьба, орнаментальные ленты подкарнизного фриза, сплошные или выполненные в виде отдельных панно, разделенных резными же, выполненными в технике пропильной резьбы кронштейнами, наконец, расположенные в тимпане щипцов огромные резные „солнца", усложненные и развитые мотивы трилистника, а также сложные орнаментальные узоры геометрического и ленточного типа.

Стиль модерн в деревянной архитектуре Томска начала XX в.

Деревянные постройки Томска в стиле модерн, как всюду в России, представляют собой одну из разновидностей его национально -роматического направления. Представители этого направления по -новому переосмысляют наследие древнерусского и крестьянского зодчества предшествующего периода, в частности опыт загородного дачного и особнякового строительства. Кроме того, в сибирских городах, в частности в Томске, очевидна связь деревянных домов в стиле модерн с деревянной архитектурой, создаваемой силами народных мастеров. Однако связь не означает повторения. Одновременно с преемственностью в архитектуре модерна отчетливо обнаруживается отталкивание от совершенно

17

определенных особенно­стей деревянной архитектуры второй половины XIX

столетия и, наоборот, столь же сознательное, порой даже гипертрофированное, подчеркнутое развитие других.

В деревянных сооружениях томского модерна со всей очевидностью выступает генетическое родство с немногочисленными, можно сказать, единичными в Томске сооружениями второй половины прошлого столетия, где обнаруживается тенденция к многообъемности— со зданиями особнякового типа, вроде дома № 5 на улице Плеханова, дома № 71 по Красноармейской улице или дома № 6 по Тверской улице, с их развитой многообъемной живописной композицией и сложным мно­гобашенным силуэтом, которые подчеркнуты в первом случае куполообразным завершением со шпилем, а во втором — с шатром. В противоположность деревянной застройке второй половины XIX в. архитектура стиля модерн решительно отказывается от характерного для предшествующего .периода богатого и разнообразного резного декора. Он или совершенно отсутствует или используется минимально в виде накладок плоской резьбы. Полностью переосмысляется и обретает принципиально иной характер ритмика как средство художественной выразительности. Уже говорилось, что объемы томских деревянных зданий второй половины прошлого столетия компактны, просты и лаконичны. Ритмы относительно регулярны, закономерность их очевидна. Нарушения регулярности ритма допускаются только на уровне нюанса. Модерн опирается на предшествующий опыт и развивает фактурные контрасты и ритм как средство художественной выразительности. Но фактурные контрасты обострены. Богатство и сложность облика здания достигаются усложненностью объемно-силуэтного решения в основном за счет крупных лапидарных форм завершений основных объемов, среди которых доминируют щипцовые и башнеобразные формы. Крупным лапидарным формам объемов вторит крупность окон — квадратных, трапециевидных или прямоугольных, вытянутых в ширину. Простоте геометрически строгого объема домов второй половины XIX в. отвечала простота ритмов. Усложненности объема и силуэта деревянных домов модерна соответствует сложности нерегулярного ритма окон, которые гих пространственно-временных закономерностей и рассчитанных на иные условия восприятия - с разных точек зрения, созданных в расчете на круговой обход. Не случайно ранее и последовательнее всего деревянный модерн, Как, впрочем, и каменная разновидность модерна, выразит себя в архитектуре особняков. Это был тип зданий, который максимально соответствовал социально-этической программе нового стиля и допускал максимально полное выражение новых композиционных пространственно-структурных закономерностей. Деревянный модерн представлен в Томске рядом замечательных по своей архитектуре особняков, сооружённых по проектам ведущих архитекторов города начала XX в. — А.Д.Крячкова и

18

К.К.Лыгина. На первый взгляд, очень незначительно видоизменяют схему

зданий второй половины XIX в. Сохраняются щипцовые завершения, бревенчатые стены, рубка „в обло".Но резко укрупняются окна, суровость стен приобретает несколько подчеркнутую нарочитую трактовку за счет резкого увеличения выноса выступающих вперед рубленных с остатком, „в обло", бревен. Наличники лишены резьбы. Они оставлены гладкими. Благодаря отсутствию резких горизонтальных сочленений и объединению формы по вертикали довольно сильно растянутое по фронту улицы здание кажется стройным, даже вытянутым вверх, формы укрупняются за счет крупности окон. Отсутствие реальной объемности нередко компенсируется иллюзорной: выпуски бревен настолько активны, ритмы окон так энергичны, что создают ощущение расчлененности в действительности единого компактного объема. Заключая рассказ о деревянной архитектуре Томска, хочется подчерки}^, что при всей ее неповторимости, местном и общесибирском своеобразии она представляет собой лишь небольшую часть поистине необъятного и до сих пор не оцененного, по достоинству нашего историко-архитектурного наследия. Деревянная застройка, может быть, более чем всякая другая, определяет национальный колорит и специфическое, ни с чем несравнимое обаяние старых русских городов. Деревянная архитектура Томска - одно из наиболее значительных, самостоятельных и крупных явлений в этом богатом и уникальном наследии.

19

Заключение.

Деревянное зодчество, впитавшее многовековой опыт народа, воплотило в себе неразрывность понятий пользы и красоты, - тот сплав, который делает архитектуру искусством. Обращение к русской старине - от декоративной резьбы, основанной на национальной орнаментике, до возведения сказочных многоглавых теремов, прообраз которых видится в русской храмовой архитектуре 18века. Пластически цельный, скульптурный объем двухэтажной избы, соединяющий многие внутренние помещения, летние и зимние, хозяйственные клети с прилегающим двором, под одной огромной крышей, похож на корабль. Символом небесной колесницы во вселенском Космосе представлял свой дом крестьянин, сажая на крышу деревянный конек - знак солнца . Под знаком его создавался семейный очаг - дом. Как почесть небу, рассматривал И. А. Голышев изображение конька на крыше избы.

Народное сознание не отделяло собственную жизнь от общей, общую - от вселенской. Жили миром, переживали события и выносили решения миром. Миром строили. Воздвигнуть коня на кровлю - событие для всей деревни и теперь. Дело это требует умения и участия односельчан. И здесь есть свой порядок, установившийся опытом. Тяжелый, массивный конь-охлупень - скульптурное завершение бревна, соединяющего два крыла, два ската крыши - имел глубокий смысл. Этот символ определяет всю систему образов в резном уборе дома. Конек, завершающий щепец фронтона, контрастно сочетающий маленькую головку и могучую округлость комля - основания дерева, подхватывает движение архитектурной формы, словно вздымает ввысь, парит над землей, вовлекая в это движение могучий размах крыльев крыши. Они становятся частью движения, неотделимыми от образа коня. Синтез скульптурной и архитектурной форм возник здесь на образной основе, и, несмотря на внушительные формы стены избы, доминирует в ее архитектурном объеме крыша.

Только народное мироощущение, воспринимавшее свою Жизнь в аспекте вечного могло родить столь сильный, смелый образ. Его можно сравнить с образом ковра-самолета, огненных, крылатых коней, преодолевающих пространства, делающих реальностью - Чудо. Следы изначального образа сохраняют названия деталей архитектурного декора: «крылья» - резные доски, закрывающие торцы слег, поддерживающих кровлю, «подкрылки» - резьба, прикрывающая торцы бревен сруба.

Смелость дерзновенной мечты, скрытой в образе, поэтический размах поразили в свое время С. Есенина. Он писал: «Конь, как в греческой, египетской, римской, та и в русской мифологии, есть знак устремления. Но

только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу,

20

уподобляя свою хату полним - колеснице.» И далее: «Такое отношение к вечности, как к родительскому очагу, проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях»

Великий художник - народ - всегда творит по законам красоты, а красота в народном понимании - всегда целесообразна. Украшая именно эти элементы строения, народный мастер выделял их не только потому, что они на виду, но и подчеркивал тем самым их необходимость в единой системе деревянного зодчества. Деревянная архитектура стала частью истории отечественной архитектуры, запечатленной в дереве - самом доступном строительном материале. Интерес к деревянной архитектуре никогда не иссякнет. Необходимость сохранения исторической архитектурной среды не вызывает сомнения; в ней воплотились практический опыт и эстетические идеалы не одного поколения русских людей. Надо бережно относиться к уникальному наследию русского деревянного зодчества.

Данная методическая работа поможет студентам заинтересоваться данным видом деятельности узнать исторические аспекты домовой резьбы мифологические истоки, конструктивные элементы в русском деревянном зодчестве, поможет разобраться в видах резьбы, различных приемах такого древнего вида освоения окружающей действительности.

21

Библиография

1. Беслеева, Л. Крестьянинова Современное народное искусство Ленинград «Художник РСФСР» 1975г

2.. Горяева Н., Островская О. Декоративно - прикладное искусство в жизни человека М. «Просвещение» 2005г

3 В. Рыженко, А.Теличко, В.Юров Художественная резьба по дереву М., «ОНИКС 21 век» 2005г

4 Некрасова М. Народное искусство России М. «Советская Россия» 1983г. г

5 Федотов Г. Волшебный мир дерева М. «Просвещение» 1987г

6 Шеаелев Ю .Зайцев 3. Деревянная архитектура Томска М.«Советский художник»

7 Шайхтдинова Н. Деревянная резьба Тюмени. Средне- Уральское книжное издательство 1984г

22