

РУССКОЕ
ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО

РЕДАКЦИЯ В. А. НИКОЛЬСКОГО

В. В. РОНОВ

НАРОДНАЯ РЕЗЬБА

М 346022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 9 2 5

Ис-49
В-75

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
И ВШЕТЕРВА
ИМЕНИ
В. Г. БУДУЩЕГО
Свердловск,
Улица Карла Дибикова 10-14.

80

Handwritten scribbles and marks, possibly including the number '10'.

Handwritten scribbles and marks, possibly including the number '10'.

РУССКОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. А. НИКОЛЬСКОГО

Выпуск I

В. ВОРОНОВ

НАРОДНАЯ РЕЗЬБА

Государственное издательство

В. ВОРОНОВ

74.
B-754

НАРОДНАЯ РЕЗЬБА

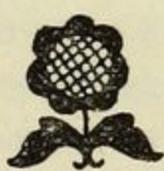
Сект. 1933 г.
А № 2784

346022
69
02

АРХИВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ
В. Г. БЕЛИНСКОГО

гор. Свердловск,
улица Карла Либкнехта № 8.
Телефон 10-14.

Отдел хранения

Гос. Публ. Библиотеки

им. В. Г. Белинского

Свердловск

~~АБОНЕМЕНТ
Центральной
Областной Библиотеки~~

Москва—МСМХХЛ

745

О Т П Е Ч А Т А Н О
в типографии Нижполиграф,
Барварка, 32, в количестве
2000 экземпляров. Гиз № 8008,
Нижегород. гублит № 38.

Текст иллюстрирован 10-ю
воспроизведениями памят-
ников крестьянского быто-
вого искусства из собраний
Российского Историческ.
Музея (в Москве) по фото-
графиям С. Н. Январева.

Резьба по дереву является одной из самых обширных, разнообразных и оригинальных граней народного бытового искусства. Резец-нож во все периоды жизни народного искусства был самым распространенным и привычным инструментом народного художника-практика. Пластическая сторона крестьянского бытового искусства получила свое наиболее богатое развитие в деревянном производстве.

В лесной стране, какой является Россия и особенно была древняя Русь, дерево испари и постоянно служило основным и господствующим материалом в построении народного вещественного хозяйства и, следовательно, в развитии бытового художественного творчества. Деревянная северная церковь — один из лучших образов русского искусства — находилась на религиозной вершине народной жизни, и на всех остальных ее нисходящих бытовых ступенях ей всегда сопутствовало дерево в многообразнейших и многочисленных формах. Жилище, обстановка, средства передвижения, посуда, утварь, орудия труда, предметы культа и т. д., все вещественное бытовое и хозяйственное окружение жизни крестьянина — от зыбки и игрушки до гроба и намогильного креста — имело своим неизменным и почти исключительным материалом дерево. Последнее играло роль хлеба в хозяйственно-бытовой жизни, и народное декоративное искусство развивалось и процветало, имея дерево

своей постоянной материальной основой; в этой среде зародились и воспитались наиболее яркие и характерные проявления бытового художественного творчества.

Обилие и разнохарактерность деревянных изделий, составляющих главное предметное содержание народного искусства, обусловило длинный ряд своеобразных технико-художественных приемов бытового деревообделывания. Художественное народное ремесло, являясь живым и реальным элементом бытостроительства и производства, не могло, конечно, не отозваться на те разнообразные практические и технические требования, которые выдвигало и предъявляло к мастеру-художнику производство предметов того или другого назначения. Такие разнохарактерные и самостоятельные по своему построению предметы, как, например, многосаженный архитектурный подзор избы и небольшая ручная деревянная прялка, набойная доска—манера и пряничная форма, уже сами по себе, независимо от применяемой к ним художественной декорации, требовали совершенно различных технических приемов и сноровок в обработке одного и того же материала, лежащего в их основании. В результате этого, в народном искусстве, всегда чутко отзывающемся на практически поставленные бытовые задачи, зародилось и образовалось много своеобразных художественно-технических вариантов декоративной резьбы, придающих этому спарому, простому, домашнему и повседневному искусству деревообделывания весьма оригинальный и богатый выражениями характер.

В народной бытовой резьбе мы находим ряд формальных направлений, ярко выкристаллизовавшихся в долголетнем практическом применении и обладающих значительными художественными достоинствами. Наблюдая и анализируя их, можно с большим основанием

утверждать, что крестьянская резьба сохраняет и отражает в себе большую и долгую культуру высокого художественного мастерства. Во всех своих характерных разновидностях народная бытовая резьба неизменно опличается яркой художественной выразительностью, уверенной и точной техникой, постоянной логической связностью приема порезки с материалом и инструментом.

Основными формальными достижениями народного пластического творчества в применении к дереву является, с одной стороны, бытовая и архитектурная орнаментика, и с другой—объемная бытовая скульптура. В дальнейшем содержании предлагаемого очерка главное внимание будет уделено разбору и определению той стороны пластического народного творчества, которая выражается в декоративной обработке дерева как плоскости. Круглая или объемная бытовая скульптура народного искусства, как в ее полном и чистом виде (игрушки, вырезанная посуда), так и в подчиненном и фрагментарном выражении (детальные поделки скульптурного характера на разнообразных предметах бытового назначения), остается за пределами данного очерка.

Предпосылая дальнейшему детальному анализу каждого из намечаемых нами видов народной декоративной резьбы обобщающие замечания, мы должны отметить, что чистый и полный *рельеф* классического типа занимает сравнительно небольшое место в общей картине народной резной орнаментации и является сравнительно поздним заимствованием, наиболее широко распространенным только в области архитектурного убранства крестьянской избы.

Народное искусство деревообделывания выражается несравненно более богато и оригинально резьбою по

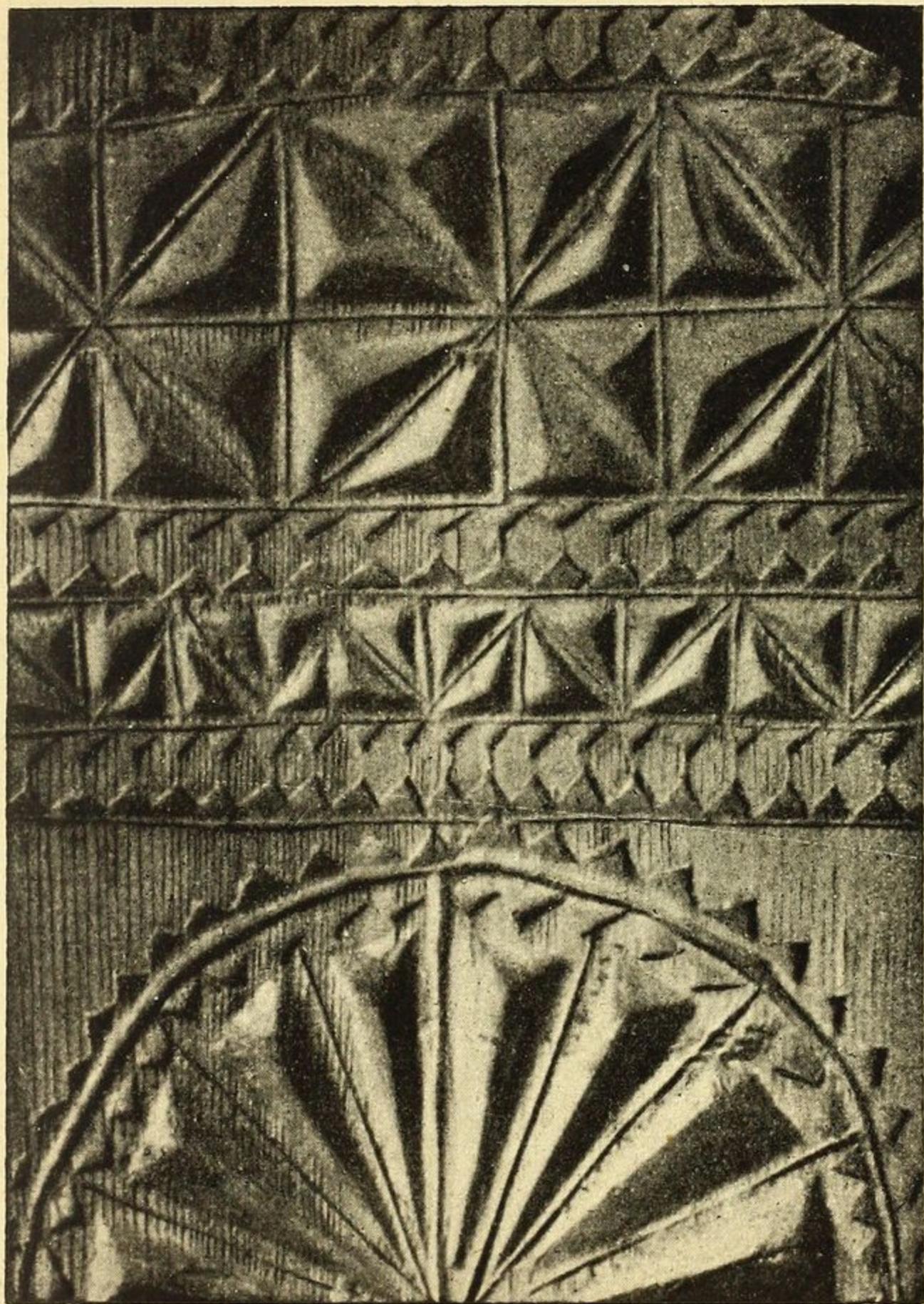
дереву *вглубь*. В своих многочисленных приемах художественного оформления глади дерева народное искусство резьбы всегда, начиная с самых древних своих ступеней, обнаруживало тяготение не к созданию пластически моделированного высокого рельефа, а к культивированию плоскости, оживленной и художественно видоизмененной посредством вырезов и нарезов в глубь доски. Система орнаментальных выемок, так или иначе сконструированных и связанных с мотивами иконографии, является типичнейшей чертой для всех наиболее древних, коренных и широко распространенных приемов народной резной обработки дерева. Эта любопытная художественная традиция чрезвычайно глубока и неизменно выражается и сохраняется почти во всех стилистических разновидностях народной бытовой резьбы.

ВЫЕМЧАТО-ТРЕХГРАННАЯ РЕЗЬБА

Этот вид резьбы является наиболее древним и самым распространенным в области крестьянского бытового искусства.

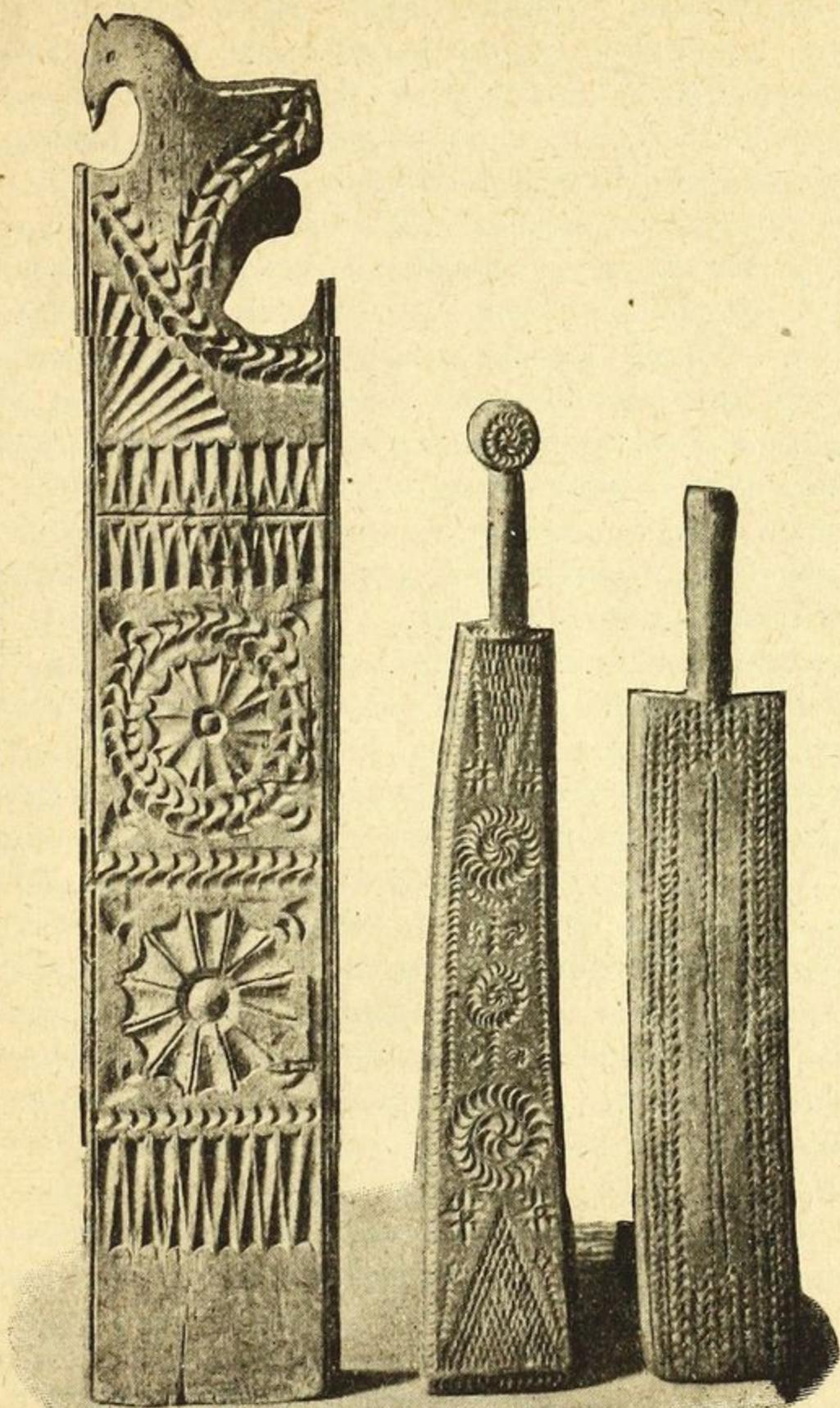
Геометрическая орнаментация, исполненная неглубокой трехгранно-выемчатой порезкой, исключительно широко распространена в крестьянских изделиях средней и северной России и встречается на предметах разнообразнейшего бытового назначения. Привести им перечень—значило бы наполовину составить словарь предметов крестьянского искусства.

Трехгранно-выемчатую резьбу, очень несложную в своей технике и связанную преимущественно с геометрической орнаментацией, следует признать одной из первейших ступеней народного декоративного творчества. Эта резьба представляет раннюю художественную попытку овладеть плоскостью; она достигает этого, производя ритмические выемки на поверхности

1. Прялка. Деталь.

(Выемчато-трехгранная резьба).

2. Часть ткацкого стана и рубели.

(Выемчато-ногтевидная резьба).

доски и не противопоставляя фон и выпуклость как конструктивные основы рельефа. Система мелких и однообразных выемок разрушает и видоизменяет гладь доски; ровная поверхность дерева колеблется и исчезает, напоминая гладь воды, взволнованной ветром в четкую и ритмичную рябь. Множественность неглубоких наклонных граней вводит игру света и тени и создает художественно-неровную плоскость.

Однообразие и слепота гладкой доски преодолевается этой примитивной орнаментальной порезкой. Начала изобразительности запечатлеваются на мертвой и слепой поверхности материала. Геометрически разграфленная и углубленная трехгранными выемками плоскость доски получает разнообразную и живую игру теней. Фон (углубления) и первоначальная поверхность доски, разнообразно чередуясь, остаются в постоянном взаимном равновесии. Рельеф, как резкое противопоставление нового уровня пониженному фону, еще не образовался. Декорированная трехгранно-выемчатой порезкой доска продолжает сохранять свою художественную цельность, как плоскость.

Этот вид крестьянской резьбы можно сблизить и сопоставить, по некоторому техническому сродству, с тиснением или выдавливанием орнаментации на предметах древнего гончарства. Именно этот художественно-технический принцип узора наблюдаем мы примененным к глиняным сосудам древней керамики. Он же прилагается, в данном случае, и к дереву; только выдавливание или тиснение, употребляемое для орнаментации мягкой необожженной глины, превратилось, при перенесении в дерево, в выемку или вырезку.

Это сопоставление говорит о скрытом стилистическом и техническом сродстве древней орнаментации керамики и позднейшей, но все же достаточно древней,

геометрической орнаментации трехгранно-выемчатой порезки крестьянского бытового дерева. Здесь можно отметить те широкие и пространственные вековые ступени, по которым медленно двигалось народное искусство, настойчиво сохраняя постоянную преемственность и неразрывность формальных традиций во всех своих стилистических новообразованиях и видоизменениях.

В трехгранно-выемчатой резьбе основную орнаментальную роль играет треугольник, как простейшая геометрическая фигура, дающая возможность, при употреблении простого и прямого резца, сделать выемку на поверхности деревянной доски. Почти все выемки в этой резьбе имеют в очертании фигуру треугольника. Из поверхностного слоя доски вырезаются и удаляются малые трехгранные пирамидки; эти вырезы сообщают глубокую перемежающуюся углубленность доске в известном ритмическом порядке и сочетании. Глубина вырезов в общем незначительна, но разнообразна — в зависимости от строения узора. Различная глубина и порядок однородных трехгранных выемок дают богатую узорчатость.

Орнаментация трехгранно-выемчатой резьбы строится в прямых (квадраты, полосы, треугольники) и циркулярных линиях (круги, секторы, сегменты); в меньшей степени применяются произвольно изогнутые линии (главным образом, радиальные лучи розеток и сердцевидные очертания).

Основным и главенствующим орнаментальным элементом в трехгранно-выемчатой геометрической резьбе является богато расчлененный круг, или розетка.

Этот расчлененный внутри круг служит как бы типическим знаком, опличающим древнюю по происхождению народную орнаментику. Как по количеству

своему, так и по декоративному значению он занимает первенствующее и господствующее место среди небогатых узоров рассматриваемой резьбы. Вся геометрическая декорация разворачивается и строится вокруг этого центрального и основного мотива и заключается в различных его сопоставлениях и сочетаниях.

Круги располагаются по-одиночке, группами различной численности и, наконец, однообразным или разнородным множеством. В зависимости от характера узора, они бывают различных размеров, разделяются на половины, разъединяются на секторы, расчленяются на сегменты, украшая в таком усеченно-депальном раздроблении углы и части декорируемой площади.

Внутреннее расчленение кругов или розеток весьма богато вариантами, преимущественно же разбивка имеет лучистый характер и связана с центром окружности. Часто в круг вписывается звезда или вся площадь круга покрывается сетью звезд.

Вслед за орнаментированными кругами видную роль в народной геометрической резьбе трехгранно-выемчатой техники имеют полосы, или пояски. Они служат окаймлением, покрывают площадь горизонтальными рядами, чередуясь с орнаментированными кругами, так или иначе разделяют и заполняют участки резьбы, разнохарактерной по масштабу, глубине выреза и направлению линий.

Полосы эти обычно разбиты на смежные квадраты или прямоугольники, разделенные одной или двумя диагоналями; они заполняются рядом ромбиков или треугольников, украшаются вертикальными или наклонными порезками, замещаются многочисленными вариациями треугольников. В разработке всех указанных мотивов наблюдается бесконечное множество вариантов и полное техническое овладение темой.

Объектом для декорации трехгранно-выемчатой резьбы служат ровные прямые плоскости бытовых предметов, большие и малые, основные и второстепенные—как лицевых сторон предмета, так и его боковых участков, склонов и граней. Указанная геометрическая резьба почти всегда весьма обильно, густо, всесторонне декорирует предмет, придавая бытовому дереву органически построенное орнаментально-плоскостное величие.

В орнаментальном содержании рассматриваемой резной декорации, как уже было указано, радиально расчлененный круг или розетка играет главную роль. Этот характерный мотив представляет собой древнеязыческий графический символ солнца, сохраняющийся в русской, германской и скандинавской народной орнаментике от далекой эпохи великого переселения народов. Давно утратив свое символическое значение, он до последних дней пребывает как декоративный элемент, в бытующем крестьянском искусстве. Этот круг—главное и постоянное око народной бытовой резьбы; этим тысячекратно повторенным оком глядит вся старая крестьянская резьба. Яркое культовое начало сквозит в геометрическом облике трехгранно-выемчатой резьбы. Она вся изнутри освещена немеркнущим языческим культом солнца.

Указанный символ, необычайно устойчивый и жизненный, дает возможность расширить и выяснить определение «геометрического» узора, издавна и бережно сохраняемого крестьянским художественным творчеством. Основа геометрического узора, как мы видим, заключена здесь в символическом изображении грандиозного явления природы. Глубокое и целостное мировоззрение выражено в этой древней орнаментации. В своей первоначальной чистой стадии она была, повидимому,

далека от механической и мертвой геометризации. Но, с течением веков, живые символы забылись, а традиция изображений осталась, — и вопреки во всех сохранившихся памятниках крестьянского бытового творчества XVIII—XIX веков мы наблюдаем эту позднейшую стадию народного орнамента, во время которой внешняя декоративность размноженного узора поглотила его символику.

Отметив древнее и стихийное содержание, которое тускло, но настойчиво сквозит через внешне-однообразное геометрическое обличье трехгранно-выемчатого узора, мы можем вскрыть и понять эту внутреннюю художественную ценность, которая таинственно и неизменно очаровывает и создателя этих узоров и их наблюдателя.

Система орнаментальных кругов в их мерном и повторном чередовании есть символически-художественное выражение чередующихся дней, повторяющихся восходов, пений и заходов солнечных; секторы и сегменты кругов как бы знаменуют края движущегося и заходящего светила; россыпи трехгранных выемок, вызывающих прерывание света на глади доски, как бы отражают эту окрестную дробную игру света и тени, которая неизменно сопутствует появлению светила.

Старые, ушедшие дни в постоянном освещении склоненного солнечного лика представляются закрепленными и изображенными на донцах, прялках, спанах, вальках и укладках.

В примитивном художественном творчестве еще неискушенной руки, в мерных, спокойных, неизменных, стихийно нарождающихся чертах и порезах, в повторяющихся знаках геометрической резьбы — отразилось глубокое жизненное впечатление от животворящего светила, мерно совершающего свой каждодневный

путь над пашнями, лесами и поселениями крестьянской земли.

Геометрическая трехгранно-выемчатая резьба являет нам первичные символические картины природы древних художников. В простых и глубочайших образах народного бытового искусства запечатлена и развернута стихийная жизнь окружающей человека таинственной природы.

Это живое художественное впечатление и после утери народным сознанием древнего значения изобразительного символа неизменно сохраняется в богатой и эпически спокойной трехгранно-выемчатой декоративной резьбе и придает ей ту глубокую силу очарования, с которой она действует на художника и зрителя.

ВЫЕМЧАТО-НОГТЕВИДНАЯ РЕЗЬБА

Выемчато-ногтевидная резьба, имея близкую и тесную связь с трехгранно-выемчатой резьбой по общей теме геометрического узора, в то же время довольно явственно отличается от нее по своему формальному техническому складу.

Рассмаприваемый вид резьбы, получивший довольно значительное распространение в художественно-бытовом ремесле крестьянства, является прямым следствием введения в технику резьбы нового инструмента. Этот инструмент, давший новый орнаментальный характер порезки—ложчатое долото. При его участии в резьбе появилась ногтевидная, или лунчатая выемка как основной конструктивный элемент нового узора.

Старая орнаментация, под влиянием нового технического элемента порезки, спала медленно видоизменяться; она потеряла свои прямолинейные геометрические черты и порезы, заменив их выгнутыми, кривыми,

полукруглыми линиями, соответствующими новому резцу. Вновь образовавшийся спрой линий видоизменил и развил первичный мотив символической розетки — в своеобразные и более сложные очертания, сближавшие розетку с цветком. Гибкая и волнистая линия и порезка направила склад узора в сторону образования несложного растительного орнамента, который, может быть, и нельзя вполне точно обозначить этим наименованием, но нельзя, вместе с тем, и не отметить характерную его склонность именно в сторону растительной практики унаследованных мотивов. Деформированная геометрическая орнаментация стала практиковаться с растительным пошибом. Орнаментированный круг — старый символ солнца — преобразовался в лепестковую розетку с ее многочисленными вариантами, которые в свою очередь видоизменились и до явно растительного элемента в виде четырехлепесткового крестовидного цветка. Различные ногтевидные и дугообразные порезки послужили тем первичным стилистическим элементом, из которого начали складываться мотивы, напоминающие листву.

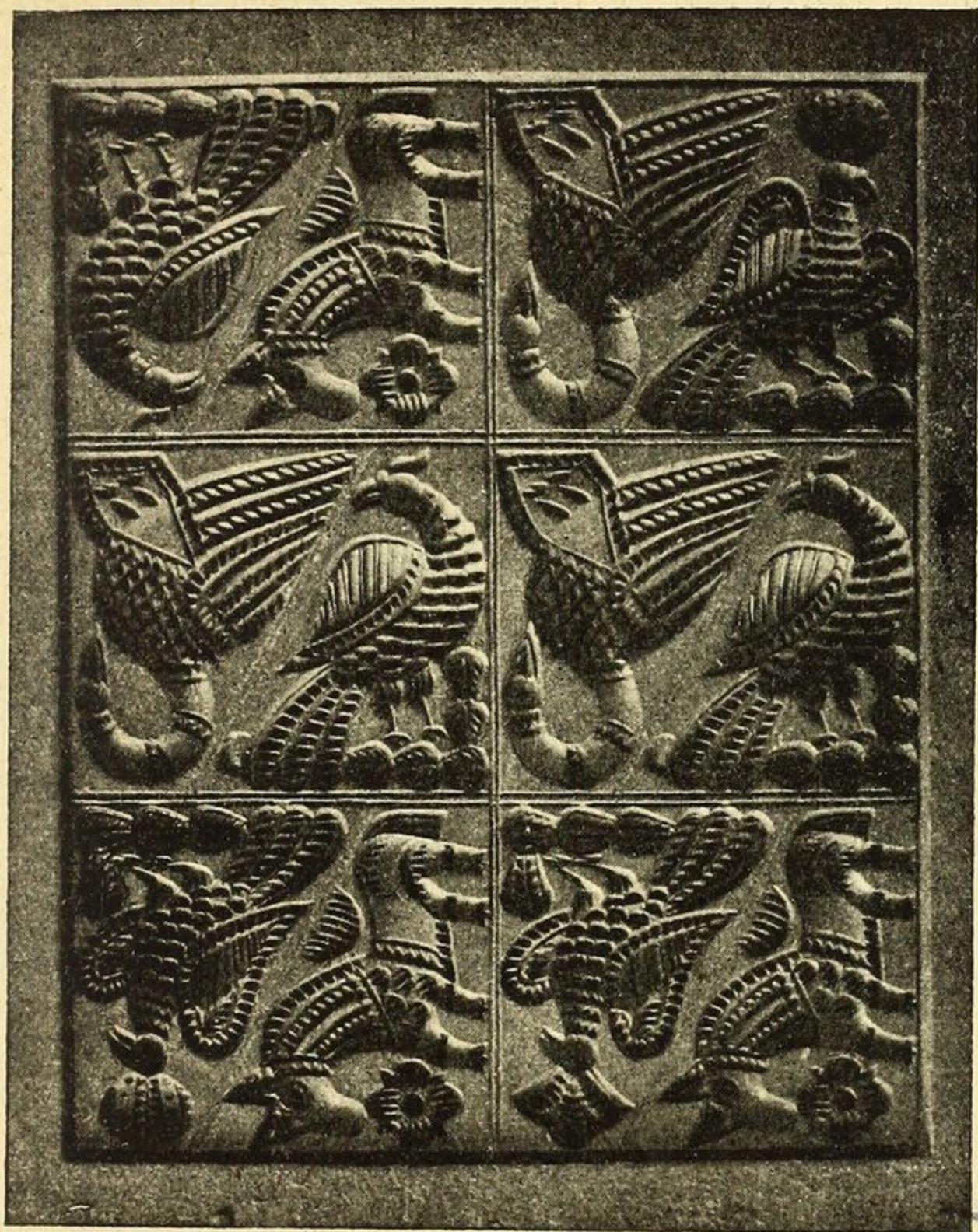
Геометрические порезки (треугольно-выемчатого вида) и контурная (линейная) резьба стали исполнять подчиненное значение. Ряд бытовых памятников очень ясно иллюстрирует на себе эту техническую борьбу двух стилей резьбы: ногтевидно-выемчатого и треугольно-выемчатого. Первый постепенно преодолевает второй, в результате чего создается особый склад узора, по внешнему виду значительно отличный от характерной древнейшей резьбы треугольно-выемчатого типа.

Орнаментированный круг теряет свое господствующее значение и центральное декоративное положение. Встречаются уже бытовые предметы, не имеющие на себе ни одного изображения древнего солнечного символа.

Ложчатые прямые углубления, параллельные полосы с ногтевидными выемками на две стороны, чешуйчатая листва, крестовидные лепестковые цветы, розетки с вращающимся расчленением—в различных сочетаниях и построениях являются преобладающей декорацией этой резьбы.

В дальнейшем своем развитии, под влиянием новых городских образцов, рассматриваемая резьба уже начинает иногда переходить и в чистый рельеф; сцепленные звенья или выпуклые бусы сплавляются сопутствующими формальными чертами новообразовавшегося узора. В таких случаях народная орнаментика, развиваясь в направлении усвоения городских стилистических новшеств, получает сильный отпечаток этих городских влияний, уклоняется от своих древних начертательных основ и приобретает неопределенный, запутанный и несколько вычурный характер своих выражений. В предметах, наиболее далеких от деревенского быта, эта резьба окончательно теряет традицию выемки и древнюю основу узора и превращается в чистый и бесхарактерный рельеф случайного образования.

Ногтевидно-выемчатая резьба есть позднее и поверхностное наложение технического порядка на древней, вековой основе. Под ее своеобразной декорацией сейчас же скрываются все типичные многовековые мотивы крестьянских резных узоров. В данном случае можно констатировать любопытное влияние новой техники, которая, в своем приложении к старому материалу и прежним орнаментальным темам, дала новые варианты и резьбы и орнамента; стилистические корни ногтевидно-выемчатой резьбы обусловлены складом ее резки, ею вызваны и развиты; технический прием обработки дерева произвел обновление и перефразировку неподвижных мотивов.

А № 2784

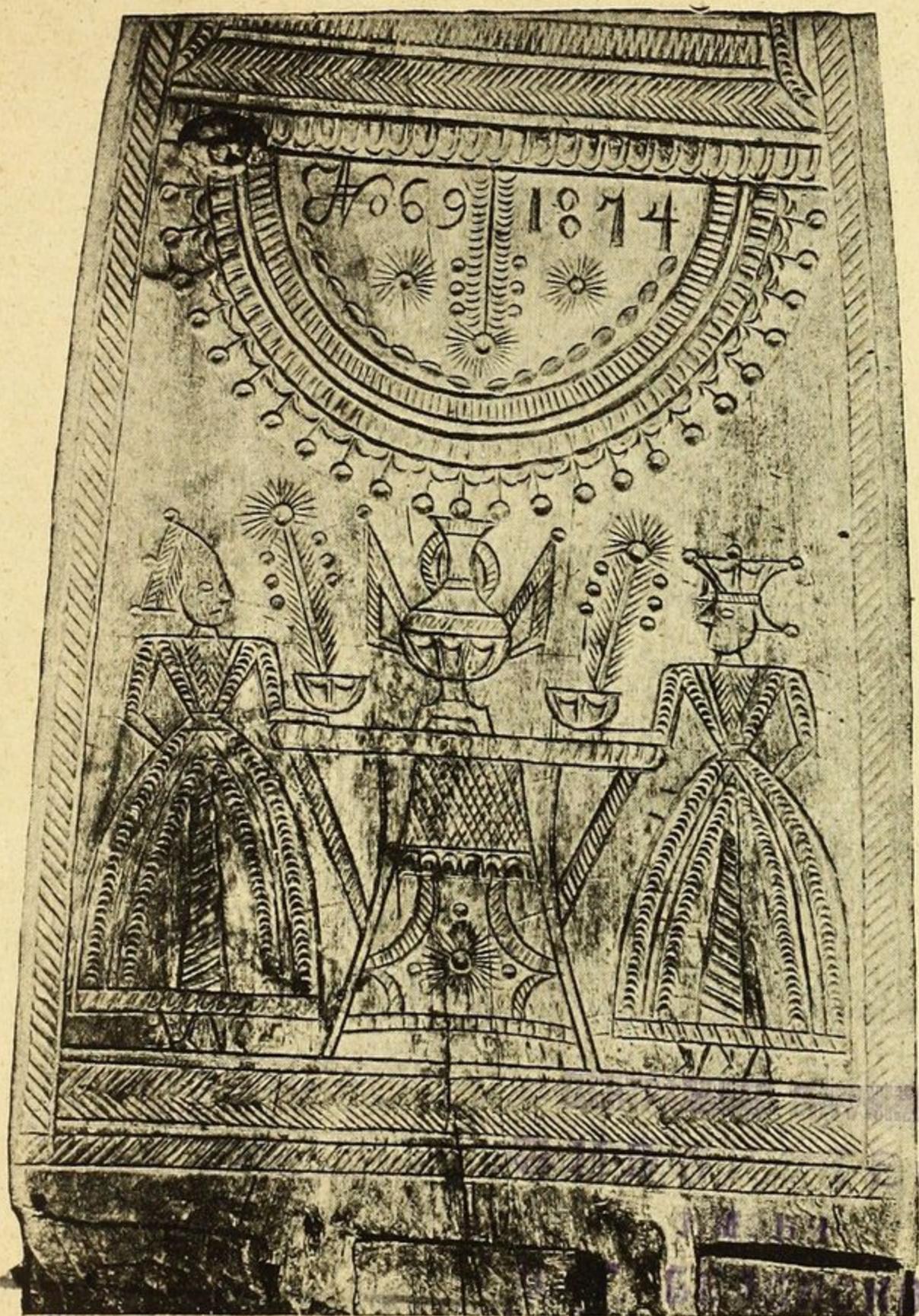
3. Пряничная доска наборная.

(Мелко-узорная выемчатая резьба).

4. Пряничная доска почетная.

(Мелко-узорная выемчатая резьба).

Отдел хранения
5. Прялка. Деталь.
Гос. Публ. Библиотеки
им. В. Г. Белинского

(Контурная резьба).

гор. Свердловск,
улица Карла Либкнехта № 8,
Телефон 10-14.

Орнаментика народного творчества обновилась в данном случае извне; это внешнее воздействие было настолько могущественным, что повлияло и поколебало устойчивые многовековые узоры; новое покрывало еще укромнее скрывало старое символическое искусство; образы превратились в узоры; в художественной памяти народной изгладились и малооптчевливые следы идейной изобразительности. Символическое искусство превратилось в декоративное.

МЕЛКО-УЗОРНАЯ ВЫЕМЧАТАЯ РЕЗЬБА

Эта техника резьбы представляет очень четко и богато разработанный вариант в художественно-бытовой резьбе народного искусства и является основным и типичным приемом в орнаментации пряничных досок. На другие категории памятников бытового искусства она не распространяется.

Мелко-узорная выемчатая резьба носит всецело производственный характер и по основному складу своему приурочена не для непосредственного украшения данного предмета, а является подсобным приемом, с помощью которого передается рельефный узор на пряничную ковригу. Художественное ремесло получает в этой резьбе свое яркое выражение. Мастер-резчик создает первичные производственные формы, которые, при дальнейшем техническом использовании, служат источником для размножения и повторения нарезанных узоров.

Характерными чертами мелко-узорной выемчатой резьбы являются следующие приемы. Основные формы (т.е. углубления в доске) изображения или орнамента исполняются широкими и плавными схематизирующими выемками различной глубины; по склонам или бортам этих основных выемок, четко определяющих и формирующих

34022
Отдел архива
Гос. Публ. Библиотеки
им. В. Г. Белинского

АБОМЕН
Центральной

общий рельеф изображения, производится последующая детальная резная обработка вглубь, состоящая из рядов повторяющихся drobных вырезов мелкого узора; эти drobные узоры довольно разнообразны по рисунку и могут быть сведены к следующим словесным определениям: зубчики, желобки, копытца, спрелки, полукруглые гребешки, грибки, граненая сетка, бусо-образные вырезы, рубчики и т. д.

Указанный характер детальной резной обработки совершенно не связан с индивидуальными обликами и построениями изображений или узоров; в однообразную узорную оболочку облакается каждый изображаемый предмет или мотив: птица, конь, растение, геометрическая фигура, бытовой предмет и т. д. Дробно-узорная, как бы бисерная, резная грань подтверждает архитектуру каждого изображения. Комбинирование в основных углублениях drobных узорных выемок (их рисунок, расположение, глубина) придает каждому изображению характер богатой и сложной декорации: простые художественно-технические средства дают яркий и оригинальный художественный результат.

Умелое и остроумное пользование этим однообразным, в сущности, эффектом сообщает резным пряничным доскам значительную подвижность и выразительность. Мелко-граненый орнаментальный рельеф на самом прянике является в таком расположении и сочетании, которое всегда подчеркивает и обнаруживает главные строительные линии изображения. Техника условных порезок всегда органически сочетается с условной графической физиономией изображаемых предметов. Вместе с тем, все изображения, иногда довольно разнообразные и разнокачественные по внутреннему содержанию и внешнему облику (как, например, птица, цветок, стол с сосудами), всегда стилистически объединены и

связаны общим художественным приемом резьбы, в котором органически и логически сочетаются основная выемка, обобщающая изображение, и мелко-узорная дегализация, облекающая его узорным покровом.

Это художественное объединение разнородных предметов и мотивов указывает на развитое изобразительно-декоративное дарование резчиков, свободно и творчески владеющих своим мастерством.

Характерной и постоянной чертой этой резьбы является мастерское умение вмещать данный образ — птицы, коня, льва, рыбы — в технически-предназначенный участок площади. Преимущественно профильные изображения птиц и зверей всегда сохраняют очень четкую и декоративную линию общего абриса. Эта схема всегда обуславливается экономным использованием доски и представлена (особенно в наборных досках) с большим разнообразием, ловкостью и изобретательностью художника-резчика.

Остающиеся неиспользованными малые пространства (разнофигурные участки вокруг изображения) замещаются дополнительными декоративными мотивами в виде четырехлепестковой с промежуточными остролистьями розетки (наиболее распространенный мотив), звезд, вертикальных кустиков-пальметок, веток, тройчатых гребешков, секторов трехгранно-выемчатой резьбы и вращающейся лучистой розетки (бытовая связь с основной техникой геометрической резьбы) и несложными сочетаниями других мелких узоров из числа тех, которыми орнаментировано изображение.

Отмеченный вид мелко-узорной выемчатой резьбы по своей художественно-технической простоте и законченности представляется характерным для декорации пряничных досок того периода, когда стилистические влияния извне (картины, гравюры, чеканка медальонной

посуды и пр.) еще не имели места или были крайне ограничены, почти не проникая в среду народного художественного ремесла. Этот вид резьбы, с большим художественным вкусом разрешивший задачу создания формовочного рельефа, является наиболее чистым и оригинальным выражением художественно-ремесленного мастерства народного творчества.

КОНТУРНАЯ РЕЗЬБА

Резьба контурная является одним из поздних видов народной бытовой декорации и характерна для того времени, когда на смену древней выемчато-трехгранной геометрической резьбе (и ее ближайших вариантов), отражавшей лишь забытые и утерянные символы древних изображений, в область иконографии народного искусства проникли новые декоративные построения жанрового характера, запечатлевающие в крестьянском бытовом искусстве совершенно новые образы и живые наблюдения реалистического склада.

Контурная резьба в своей технической стороне органически связана с новым строем особой декорации, куда широко вошло изображение человека, архитектуры, предметов обстановки и т. д. Этот особый цикл тем и изображений, усвоенных и принятых народными декораторами-резчиками, требовал для своего художественного установления, закрепления и развития иных технических подходов и приемов — более гибких и тонких, нежели те, что вековали в крестьянском творчестве издавна.

На поверхностях бытовых предметов появляется своеобразная резьба, заключающая в своей технической манере принципы гравировки. Резчики-художники здесь уже ни в какой степени не преследовали создания рельефа, а воспользовались привычными бытовыми

плоскостями для своеобразных линейных или контурных рисунков, делаемых знакомым их руке орудием — резцом. Эти рисунки на дереве, являющиеся характернейшими показателями внутреннего обновления крестьянского бытового творчества и образования в нем новых декоративных традиций, указывают на наличие значительных внешних влияний. Эти влияния распространились, очевидно, с одной стороны, из городов, откуда шли лубочные картинки, и с другой — из помещичьих очагов, откуда изобразительное искусство, в виде картин и гравюр, также оказывало свое неопределимое воздействие. Замкнутое и неприспособленное, крестьянское искусство все же поддавалось этим ближайшим медленным воздействиям, заимствуя, перерабатывая и принося новые приобретения и художественные впечатления к своим исконным бытовым нуждам и потребностям. Так возник и развился своеобразный вид графики в ее приложении к бытовым поверхностям предметов народного обихода.

Резец — простой острый нож — четко и смело очерчивает на доске тонкий контур изображения, прокладывая на поверхности дерева, с двух приемов, узкую двугранную канавку-порезку. Этим приемом, сообщаящим изображению тонкое линейное очертание, исполнены несложные картины жанрового пошиба. Фигуры и предметы, почти всегда подчиненные симметрии, построены с большим уклоном к прямолинейной схематизации; последняя определяется самым свойством избранного технического приема: линейная нарезка по дереву не имеет подвижности и живости свободной линии кисти или пера, повторяющей и запечатлевающей случайные и разнообразные тонкие очертания изображений; она неизбежно схематизирует их в каком-либо условном декоративном переложении.

Графика этой резьбы отличается четкостью и твердостью прямых линий, характерной заостренностью их в пересечениях и обилием мелкой узорной детализации в виде черточек, сетки, ногтевидных скобок, малых треугольников и пр. Эта дробная орнаментация испещряет внутренние участки изобразительных схем: стены башни, части одежды, мебели, посуды и пр. Эта же орнаментация служит постоянным мотивом для различных каемок, поясов и подзоров, расчленяющих отдельные части общей композиции. В несложном составе этих ритмичных узоров постоянно и повсюду повторяются орнаментальные порезки, сделанные малым полукруглым резцом; эти ногтевидные скобки и вырезы занимают в контурной резьбе видное и характерное место.

Сравнительно редко наблюдаются в ней детальные дополнения в характере мелкой трехгранно-выемчатой резьбы; следы этой отклоненной древней традиции очень немногочисленны.

По своему стилистическому характеру иконография контурной резьбы близко напоминает несравненные композиции великорусской северной вышивки красной нитью, где условная трактовка изображений (человека, барса, птицы и пр.) исполнена в таком же порядке прямолинейных схем, заостренных углов и мелкой внутренней орнаментации. Линия резца и линия нити во многих памятниках совпадают до полной тождественности, всегда сохраняя более или менее очевидное родство художественного стиля.

Наиболее характерно и богато контурная резьба представлена в декорациях ярославско-костромских прялок с плоской досчатой ножкой, которая и служила объектом для указанной резной графики.

Более бедные варианты этой резьбы встречаются на донцах средней полосы России и на небольших ковшах с конскими головами нижегородского района.

РЕЗЬБА СКОБЧАТАЯ С ИНКРУСТАЦИЕЙ

Резьба скобчатая с инкрустацией представляет один из наиболее оригинальных и интересных видов народной резной декорации. Она не имеет большого распространения, и единственной категорией коренных предметов деревенского быта, где эта резьба получила широкое применение, являются донца (депалы прялок - гребней) нижегородского района. Донца эти, по своему строению, представляют достаточно широкую и ровную площадь, на которой и сосредоточены, в мастерском выполнении все оригинальные мотивы и сюжеты скобчатой резной техники.

Указанная резьба, равно как и контурная, характеризует тот период в жизни крестьянского искусства (вторая половина XVIII века), когда реалистические мотивы непосредственно наблюдаемой народными художниками жизни спали сменять древние символические начала иконографии. Эти бытовые и жанровые мотивы, настойчиво проникавшие в области старых проявлений народного узора, вызывали обновление и перемену более древних и малоподвижных по своему складу технических приемов резьбы; необходимо было найти и конструировать такие формальные приемы резной обработки плоскости дерева, которые, обладая подвижностью и гибкостью, могли бы быть примененными к трактовке сложных жанровых сцен с фигурным и предметным содержанием. Контурная резьба, развивавшаяся в принципах чисто линейной трактовки новых мотивов, была одним характерным течением этих изобразительных стремлений, а найденные приемы скобчатой резьбы

с инкрустацией предоставили мастеру-резчику эту искомую возможность в другом направлении — традиционной художественной эксплуатации дерева посредством широкой пластической порезки вглубь. Живая, напряженная и выразительная линия, характеризующая скобчатую порезку, была применена к новообразовавшимся мотивам бытовой декорации и культивирована в долгом ремесле народных мастеров в художественно-развитые артистические формы.

Технические приемы скобчатой резьбы заключаются в том, что основные конструктивные массы центральных изображений, включенных в общую композицию (конь, всадник, карета, человек, собака, птица и пр.), исполняются характерной угловатой вставкой черного дерева (мореного дуба) и дополняются широкими, плавными подсобными вырезами вглубь, орнаментально характеризующими фигуру; эти вырезы, отличаясь резкой и уверенной лаконичностью, имеют очертания скобок, изогнутых в различных направлениях, разнообразных по размерам, глубине, рисунку и близко напоминающих мазки кисти с краской. В некоторых случаях изображение и самостоятелно строится из подобных скобчатых выемок, без соединения их со вставкой; это бывает, главным образом, в чистой орнаментации, но встречается в применении и к фигурным изображениям. Нужно отметить, что чистый узор весьма редко служит объектом рассматриваемой резной техники; она вся направлена к художественному овладению мотивом бытового жанра и, вследствие этого, имеет крепкую органическую связность исключительно с новым строем крестьянской декорации.

Орудием мастера-резчика служит, главным образом, резец-нож и отчасти, в более поздних изделиях, полукруглое долото.

6. Донце.

(Резьба скобчатая с инкрустацией).

7. Архитектурные подзоры.

(Резьба пластично-рельефная).

Содержанием скобчатой резьбы на донцах служат, как уже было указано, преимущественно мотивы жанрового и бытового характера; они не особенно богаты по количеству тем, но весьма разнообразны по художественной трактовке. Мотивы эти характеризуют вступившие в круговорот крестьянской иконографии изобразительные отражения помещичьего быта.

Кареты в богатой упряжке, стройные всадники и амазонки, нарядные дамы, вереницы кавалеров и воинов — вот главные образы пышного дворянского быта XVIII века, являющиеся содержанием бытовых сцен, воспроизводимых народными художниками при помощи скобчатой резьбы с инкрустацией. Народные мастера-резчики, артистически овладев оригинальными изобразительными средствами, с большой выразительностью запечатали яркие картины близкого, но чуждого быта на предметах своего повседневного домашнего обихода. В простом и привычном материале и элементарных орудиях его обработки был найден тот формальный художественный прием, который, легко преодолевая примитивность технических данных, позволил с исключительной выразительностью и художественной силой отобразить типичные черты новых тем народного художественного наблюдения и созерцания.

Принцип яркой орнаментальности характерен для этой резьбы; при помощи двух—трех порезов, сконструированных с изумительной простотой и экспрессией, придается изображаемому широкое орнаментальное обобщение. Натуралистические черты изображений совершенно исчезают под рукой декоратора, свободно и уверенно владеющего синтетической линией. Жанровые мотивы, в процессе художественного воплощения, приобретают декоративно-орнаментальное построение и, в согласии с традиционными навыками и вкусами

народного художника, переливаются в своеобразный узор для бытового предмета. Сильная и многоопытная рука резчика достигает полной художественной свободы и чепкости форм. Создается своеобразная изобразительная стенография, оперирующая меткими и лаконическими художественными знаками. Простота обобщения часто дает своей широтой впечатление величественности, художественно найденной полноты выражения.

Соединение темного инкрустированного дерева и волнующихся, плавных и гибких, скобчатых выемок дает вполне оригинальное стилистическое выражение мотивам народной иконографии. Это формальное выражение народной пластики может быть сближено, по своему внешнему сходству, с характерными орнаментальными элементами стиля «рококо»; изогнутые скобчатые порезки являются своеобразным отзвуком в народной художественной среде того европейского стиля, который господствовал в это время в бытовом убранстве выше стоящих социальных классов.

Скобчатые выемки народного орнамента можно рассматривать как перефразированный в крестьянском искусстве элемент раковины.

Инкрустация, органически связанная с порезкой вглубь в указанном виде резьбы, вообще встречается в народном резном искусстве исключительно редко и, несомненно, появилась в нем под влиянием голландских деревянных изделий, во множестве проникших в Россию в петровское время; можно указать, например, на очень распространенные у нас в послепетровское время столы (и другую мебель) голландского типа с вставками из черного дерева. Скобчатая резьба с инкрустацией на нижегородских донцах явилась своеобразным развитием этого иноземного заимствования. Народные мастера превратили в своих бытовых изделиях занесенные извне

технические элементы в богатый и оригинальный стиль, могущий в своих выразительных проявлениях вполне успешно соперничать с самыми высокими видами бытового художественного деревообделывания в искусстве Запада.

РЕЗЬБА ПЛАСТИЧНО-РЕЛЬЕФНАЯ

Крестьянское деревянное зодчество XVIII—XIX веков в области декораций архитектурных деталей представляет нам еще один очень яркий и четкий вид народной резьбы.

Архитектурная резьба этого типа является нам особую самостоятельную стилистическую струю в народном резном дереве, которая, повидимому, в продолжение долгих лет, развивалась и бытовала совместно и одновременно с древней геометрической трехгранно-выемчатой порезкой, впервые пытавшейся осветить и вызвать жизнь в слепой глади дерева.

Пластично-рельефная архитектурная резьба, поскольку мы можем ее проследить и изучить в позднейших, сохранившихся до нашего времени, архитектурных и бытовых памятниках и фрагментах, развивалась под сильным и совершенно несомненным влиянием западно-европейских художественных стилей и оформлений, которым присуща определенная печать сложного городского происхождения. Ренессанс и ампир, в передаточной трактовке русской помещичьей архитектуры, были главными стилистическими воздействиями, формирующими русскую крестьянскую (архитектурную и отчасти бытовую) резьбу.

Но наряду с поздно заимствованными орнаментальными элементами западно-европейских стилей крестьянская архитектурная резьба сохраняет очень древние,

хорошо вычеканенные мотивы зоографического порядка. Эти изображения (львы, птицы, сирены), постоянно присутствующие на архитектурных досках (фризы, причелины), имеют вековой возраст и являются показателями очень долгой жизни этой резьбы. Когда произошло сочетание этих двух разнородных и несхожих иконографических элементов на крестьянских резных досках? В XVIII веке мы наблюдаем уже органическое художественное их слияние: и тот и другой мотивы являются неизменными и основными, определяя собой своеобразный склад и характер этой резьбы. Фризы и причелины изб повторяют ту резьбу, которая была распространена на декоративных фризах, окаймляющих кормы поволжских барок и судов. Резьба, подчиняясь вкусам и стремлениям поволжских жителей, в множестве связанных с судоходством, переходит с барок на избы и, вовлекая в себя отражения и влияния помещичьего строительства, получает тот характерный стилистический тип, который соединяет в себе древнюю сирену и льва с возрожденным в русском ампире завитком ренессанса.

Сильное и повсюду наблюдаемое влияние помещичьего быта на крестьянское творчество XVIII—XIX веков, сказалось с особой выразительностью в данном виде народной (архитектурной) резьбы.

Сложная резьба этого типа является уже не продуктом личного художественного творчества домостроителя - хозяина, но требует большого и специального труда со стороны резчиков, имеющих под руками набор главных резчицких инструментов: разнофигурных долот. Высокий уровень технического выполнения этого сложного задания требует значительной практической подготовленности, специального мастерства и недоступен дилетанту - производителю, самостоятельно

и саморучно строящему и украшающему несложные и малые предметы своего вещественного обихода. Самый масштаб архитектурной резьбы не позволяет выполнить ее в час досуга, между делом.

Рассматриваемая резьба имеет широкий декоративный характер; мы наблюдаем довольно высоко поднятый чистый рельеф, проработанный с большой технической смелостью и уверенностью; он обработан пластически и мягко связан с пониженным фоном. Рисунок отличается правильной планировкой, стройным развитием композиции, и точностью повторений и чередований отдельных элементов. Стилистическая четкость и твердость линий является постоянной чертой этих рельефов. Формально-техническая сторона их всегда тщательно разработана и почти лишена случайностей и неправильностей индивидуального порядка. Разновысотный рельеф, пластически моделированный, обычно очень богато покрывает декоративные плоскости и по характеру своему всегда находится на той или иной ступени условности, заключающей в себе необходимые признаки декоративной монументальной резьбы.

Основным мотивом этой резьбы является растительный орнамент в виде волнистого побега с круглыми, полными, повторяющимися завитками; завитки основного стебля покрываются аканфоподобной листвой, имея внутри себя розетки, гроздь, подобия плодов и т. д. Концы досок, на которых располагается эта резьба, обычно замещены фигурами львов, птиц-сиренов, сирен и других изображений, держащих в лапах концы побегов. В некоторых случаях соответствующие фигуры изображаются и в середине доски; они держат в распростертых руках начала побегов. Иногда середина занята картушью или изображением вазы, из которой произрастают волнообразные, с завитками, побеги.

Вариантов указанного побега встречается множество, и все они равно опличаются правильностью сложного рисунка, четкой резной моделировкой и свободным, широким очертанием.

Материалом для характеризуемой архитектурной резьбы служили обычно сосновые или еловые массивные песины. Схема рисунка бралась с увражей (прорисей, кунштов), прорезанных на толстой, плотной бумаге или картоне; рисунок припорошивался углем, переводился на доску и размечался (шпацировался) на доске долотом; после вырезки фона (или «земли») производилась пластическая обработка рельефа, в котором последовательно моделировали основную схему, постепенно депализируемую порезками. На языке резчиков это называлось «резать склоны». Резчики «склонов» являлись наиболее важными и ответственными членами небольших артелей, переходивших из села в село в строительные периоды (Нижегородская, Костромская, Владимирская губернии).

Пластично-рельефная резьба и в своей технике, и в мотивах отражает сильные городские и помещичьи влияния в крестьянском искусстве. Это — поздняя ступень творчества, в котором элементы древности уже значительно выветрились и уступили место новым стилистическим оформлениям, отражающим близкую среду усадеб и города.

РЕЗЬБА ПЛОСКО-РЕЛЬЕФНАЯ

Плоско-рельефная резьба представлена в своей наибольшей типичности на набойных досках («манерах» или «цветках»).

Эта резьба так же, как и мелко-узорная выемчатая для пряничных досок, обусловлена в своем происхождении производственным характером и является не непосредственной художественной декорацией данного

предмета, а его технической обработкой, служащей целям массового воспроизведения. Основное художественно-техническое назначение набойной доски определяет и характер ее резной обработки. Узор, предназначенный для печатания краской на холсте, должен был располагаться в одной выровненной плоскости; части же фона, приходящиеся между краевым контуром узора, должны были иметь на доске какое-нибудь понижение, дабы не окрашиваться и, при наложении доски на холст, оставлять соответствующие места рисунка непронутыми краской. Градации в сложности рисунка при таких условиях не оказывают своего влияния на его резную трактовку: узоры от самых простейших геометрических комбинаций (шашечных, рябчатых, дорожчатых и проч.) до богато развитых и сложных построений (растительная орнаментика, изображения зверей, птиц, человека и архитектурные мотивы), воспроизводятся на набойных досках в однообразной технической манере—плоским рельефом.

На поверхности доски (или на ее верхнем слое, если она составлена в прослойку) узор обрезывается боковыми гранями, перпендикулярными к плоскости доски; участки между узором удаляются, и фон немного понижается. При более сложном построении рисунка (цветы, листва, фигуры) на общей выровненной поверхности производятся вглубь различные дополнительные вырезки и порезки, обогащающие силуэтные изображения некоторыми внутренними архитектурными чертами. Эти вырезки при перенесении рисунка краской на поверхность ткани детализируют изображения.

Основной художественный интерес набойчатого иконографического репертуара заключается в нахождении и комбинировании четких и характерных силуэтных обобщений изображаемого. Схематичная линия, вообще

характерная для народного бытового искусства, приобретает в этом виде резьбы наиболее полное выражение, так как одновременно диктуется эстетическими стремлениями и технической необходимостью.

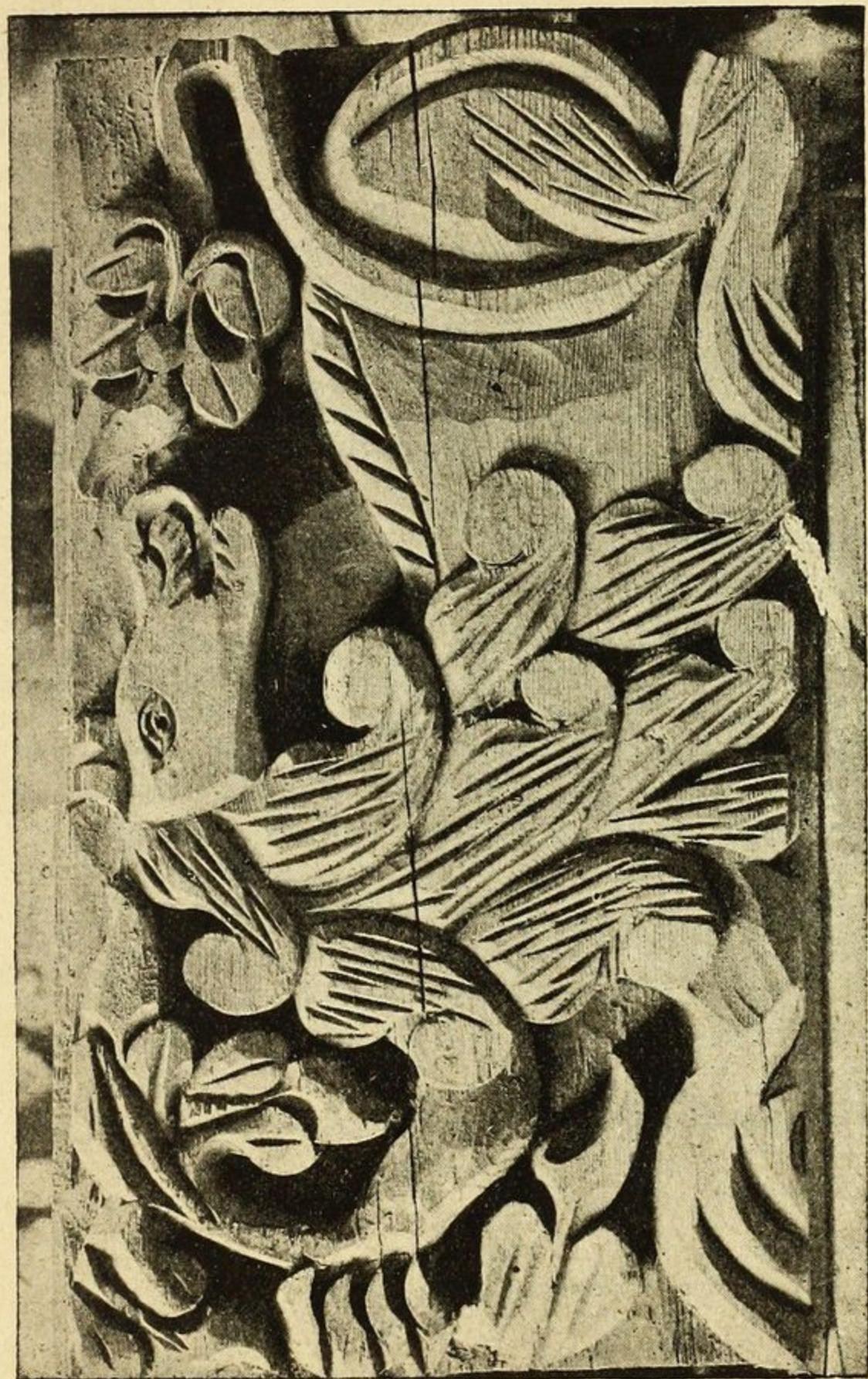
Указанный характер резьбы сравнительно редко применяется для резного декоративного убранства других предметов; в обширных коллекциях бытовой утвари крестьянства лишь эпизодически можно встретить плоско-рельефную резьбу (на рубелях, вальках, прялках), как несомненное заимствование с резной обработки набойных досок.

Близкой разновидностью плоско-рельефной резьбы можно считать резьбу, покрывающую незначительный круг бытовых предметов Вологодской губ. (прялки, свечные церковные ящики-колодочки, детали ткацкого стана, спинки кроватей). Эта резьба, территориально замкнутая в указанной губернии и связанная с определенным и нешироким орнаментальным репертуаром (древо, ветвящееся пальчатой листвой, розетты и «птицы-уточки»), отличается плоским характером мелкого узора, рельефно поднятого над незначительно углубленным фоном, мягкого и сглаженного по краям. Резьба исполнена ножом-резцом.

П Р О Р Е З Ъ

Прорезь, как один из технических видов бытовой резьбы, имеет применение во многих изделиях крестьянского быта, где она является основным формальным приемом для выражения некоторых характерных орнаментальных мотивов крестьянского искусства.

Прорезная техника употребляется, вообще говоря, в ограниченном размере, по сравнению с другими приемами народной резьбы, но равно наблюдается как в архитектурной резьбе, так и в бытовой.

8. Очелье оконного наличника.

(Резьба пластично-рельефная).

Из крупных предметов бытового назначения можно указать на скамьи с прорезными перекидными спинками и на детские колыбели со сквозными боковыми сторонами; в указанных предметах прорезная техника является господствующим формальным выражением декоративных мотивов. То же самое можно сказать относительно применения сквозной резьбы, например, для наверший (лопасок) ярославско-костромских прялок или для производства столбообразных ножек (в основном типе и в вариантах) для прялок ярославского типа. В ряде других бытовых предметов, как, например, северные прялки - копыла, трепала, швейки, деревянные свечцы, солоницы и проч., прорезь имеет применение лишь к незначительным деталям и является дополнительным приемом в общем построении и украшении бытового предмета.

Благодаря своему значительному разнообразию, этот вид народной резной техники не может быть полно охарактеризован в своих общих художественных признаках; единственной объединяющей чертой является чисто внешний признак — присутствие орнаментальных отверстий во всех вариантах этой резьбы. Вместе с этим, нужно указать, что все прорезы указанных категорий предметов обычно сделаны простым ножом.

Наиболее тонкая и сложная техника прорезей наблюдается в изделиях ярославских прялок. Столбообразная ножка последних, квадратная в основании и постепенно суживающаяся кверху, обработана архитектурными мотивами в виде повторяющихся и уменьшающихся кверху горизонтальных рядов оконцев, прорезанных насквозь и имеющих примитивное обрамление; указанная обработка богато варьруется; иногда она выражена в виде небольших колоннок, стоящих друг над другом и разделенных горизонтальными перехватами. Ярославская

прорезь, трудная и сложная по конструкции, очень искусно и тонко выполнена.

Мотивом прорезного навершья для лопасок ярославско-коспромских прялок служит орнаментальное соединение двуглавого орла, птиц на ветках и конских голов, сконструированных с применением тонких прорезей.

На других мелких бытовых предметах, где применена прорезная техника, она обычно не имеет ярко выраженных художественных особенностей и исчерпывается несложной обработкой некоторых орнаментальных деталей в виде треугольников, городков, завитков и др. простых фигураций.

Своеобразный и устойчивый художественный характер присущ прорезям архитектурной северной орнаментации и ее стилистическим отражениям в некоторых бытовых изделиях. В области резьбы архитектурной, главной и характерной деталью, воспринявшей на себя типичные черты прорези, являются орнаментированные доски (сосновые) верхней части наличников (так называемые «очелья»). Декоративные элементы этих очелий заключают в себе характерные мотивы узора в виде симметрично построенных примитивных растений с многократно повторяющимися роговидными ответвлениями и завитками; эти растения чередуются с розетками, связаны с примитивными вазами или непосредственно соединяются между собой при помощи аналогичных орнаментальных дополнений.

Другим близким мотивом архитектурной прорези является изогнутый побег с различными волюпообразными ответвлениями; иногда подобный узор является и составленным из ряда повторяющихся смежных волюповидных фигураций. Обычно фон подобных орнаментаций удален, и они имеют характер плоского

сквозного узора, в некоторых случаях имеющего на своей лицевой поверхности небольшие линейные порезки, слегка подчеркивающие его построение.

Охарактеризованные мотивы северных наличников часто переносятся резчиками на крупные бытовые предметы (спинки скамей, стенки колыбелей и пр.) и применяются там в тех же формальных приемах прорезной техники с присущей крестьянскому мастерству декоративной выразительностью и силой. Прорезная техника является в крестьянском искусстве обработкой дерева как бы соединительной ступенью между порезкой вглубь, представляющей основное пластическое направление народного художественного вкуса, и началами объемной скульптуры, преследующей же иные и особые художественные задачи.

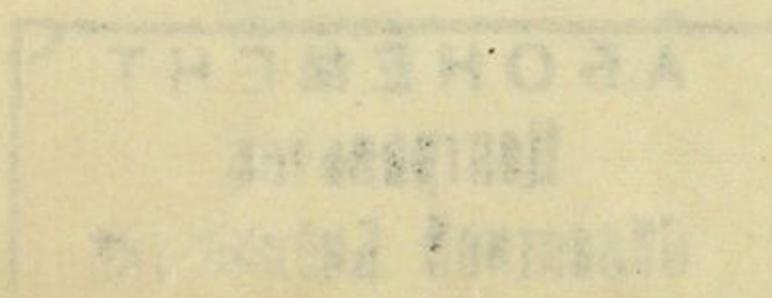
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПРЕДЕЛЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ
В. Г. БЕЛИНСКОГО
гор. Свердловск,
улица Карла Либкнехта № 8.
Телефон 10-14.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Деталь прялки вологодского типа.
Выемчато-трехгранная резьба.
2. Рубели и деталь ткацкого стана.
Выемчато-ногтевидная резьба.
3. Пряничная доска наборная.
Мелко-узорная выемчатая резьба.
4. Пряничная доска почетная.
Мелко-узорная выемчатая резьба.
5. Деталь прялки ярославско-костромского типа.
Контурная резьба.
6. Донце прялки-гребня Нижегородской губ.
Скобчатая резьба с инкрустацией.
7. Детали архитектурных подзоров Костромской и Владимирской губ.
Резьба пластично-рельефная.
8. Деталь оконного наличника Нижегородской губ.
Резьба пластично-рельефная.
9. Деталь прялки Вологодской губ.
Резьба плоско-рельефная.
10. Очелья оконных наличников Олонецкой губ.
Прорезь.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Выемчато-трехгранная резьба	8
Выемчато-ногтевидная резьба	14
Мелко-узорная выемчатая резьба	17
Контурная резьба	20
Резьба скобчатая с инкрустацией	23
Резьба пластично-рельефная	27
Резьба плоско-рельефная	30
Прорезь	32

1000

Цена 50 коп.

