



Орнаментальный язык новгородской резьбы по дереву X-XIII веков

УДК 745.51

<http://doi.org/10.24412/1997-0803-2022-2106-71-76>

Е. Ю. Пухначева

Московский государственный институт культуры, Химки, Российская Федерация
e-mail: puhnacheva@rambler.ru

Аннотация: Статья посвящена художественному оформлению деревянных изделий средневекового Новгорода. Рассматриваются различные виды художественного оформления изделий. Применение того или иного вида резного орнамента (плетеный, геометрический, растительный, тератологический) связано с традицией, веянием времени, по-разному влияет на облик предмета. При относительном постоянстве образов и мотивов резьбы, средства художественной выразительности немного меняются в зависимости от эпохи. В статье рассматриваются характерные черты оформления посуды, мебели, мелких бытовых предметов, взаимосвязь формы, назначения вещей и их художественного оформления. Восприятие предмета меняется в зависимости от применения того или иного вида резьбы – контурной, трехгранно-выемчатой, объемной, плоскорельефной. Взаимосвязь обработки дерева с другими видами новгородского художественного ремесла можно увидеть в родстве мотивов, сюжетов, видов орнамента, использовании сходных выразительных средств и приемов художественной обработки. Сделан вывод: для орнаментации новгородских деревянных изделий характерна соразмерность, органичная связь с формой, подчиненность назначению вещи. Предметы второй половины XI - XII в. в. отличаются особой гармонией формы и декора, для XII в. характерна большая пышность резного орнамента, украшение вещей самого различного назначения, для резьбы XIII в. характерна декоративность с некоторыми чертами стилизации.

Ключевые слова: резьба по дереву, роспись по дереву, археологический материал, орнамент, символика орнамента, средства художественной выразительности, виды резьбы, зооморфные образы.

Для цитирования: Пухначева Е.Ю. Орнаментальный язык новгородской резьбы по дереву X-XIII веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2022. № 2 (106). С. 71-76. <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2022-2106-71-76>

ORNAMENTAL LANGUAGE OF NOVGOROD WOOD CARVING X-XIII CENTURIES

Ekaterina Yu. Puhnacheva

Moscow State Institute of Culture, Khimki, Russian Federation
e-mail: puhnacheva@rambler.ru

ПУХНАЧЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА – кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры

PUKHNACHEVA EKATERINA YURYEVNA – Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Cultural Heritage, Moscow State Institute of Culture

© Пухначева Е.Ю., 2022



Abstract: The article is devoted to the decoration of wooden products of medieval Novgorod. Types of artistic design of products. Types of carved ornament: braided, geometric, floral, teratological ornament. Symbolism of images and motifs, means of artistic expression of products, their changes in time. Ornamentation of dishes, furniture, small household items. The relationship of the form, purpose of things and their artistic design. The compositional arrangement of the decor on the product. The use of sculptural carving. Analysis of the decoration of various types of products. Changes in the artistic design of products over time, periods of development of carving and painting on wood in medieval Novgorod. The connection of Novgorod wood carving with other local art crafts in the period under study, the interpenetration of plots and motives. General characteristics of the main trends in the ornamentation of wooden products in the period under study.

Keywords: woodcarving, wood painting, archaeological material, ornament, ornamental symbolism, means of artistic expression, types of carving, zoomorphic images.

For citation: Pukhnacheva E.Yu. Ornamental language of novgorod wood carving X-XIII centuries. *The Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts (Vestnik MGUKI)*. 2022, no. 2 (106), pp. 71-76. (In Russ.). <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2022-2106-71-76>

В данной статье мы рассмотрим группу орнаментированных деревянных предметов из раскопок средневекового Новгорода. Попытаемся обобщить черты декоративного решения предметов разного назначения, выявить тенденции применения орнамента как выразительного средства. Многие факторы могли влиять на художественное решение предмета: особенности материала, технология изготовления, способ обработки поверхности, назначение и сфера использования вещи, форма, семантика. Каждый предмет существовал и функционировал в среде, взаимодействовал с другими предметами и объектами в жилище, усадьбе, в культовом сооружении. При этом на него оказывала влияние структура и иерархия художественно-образной и семантической системы данной среды.

Исторические условия, стиль эпохи, мода также находили отражение в художественном оформлении изделий. Можно заключить, что, с одной стороны художественное решение новгородских деревянных изделий связано с народным искусством (устойчивость композиционного расположения декора, связь его с назначением, традиционность форм). С другой стороны, художественный язык про-

изведений находится в русле общеевропейской средневековой культуры.

Анализ орнаментов новгородской резьбы по дереву до сих пор не проводился достаточно подробно, глубоко. Чаще анализировались отдельные произведения, та или иная группа вещей. [7,8] Орнаментация определяется назначением, формой предмета, выражает его семантику. Несмотря на рамки единого стиля, можно проследить изменение орнамента в зависимости от вида изделия, преобладание тех или иных мотивов.

Выбор вида орнамента для украшения того или иного предмета не всегда зависел от назначения. Те не менее, традиции применения того или иного вида орнамента в зависимости от вида изделия наблюдаются. На рукоятках ложек, уполовников, инструментов, иногда ковшей – плетеные пояски. На спинках кресел – сочетание геометрического и сетчатого плетеного орнамента. В росписи по дереву преобладает растительный орнамент. В декоре берестяных коробов используется геометризованная плетенка. Гораздо реже в новгородской резьбе по дереву присутствует зооморфный, а тем более тератологический орнамент. Это видно



и при сравнении со скандинавской резьбой по дереву. В новгородской резьбе чаще объемные скульптурные зооморфные образы сочетаются с плетением (некоторые зооморфные навершия, рукояти ковшей).

Вопрос о происхождении новгородской орнаментики остается открытым. Можно отметить ее сходство с книжным орнаментом. [4] Но сказать с достоверностью, что орнаменты новгородской резьбы пришли из рукописных книг, нельзя. Некоторые исследователи предполагают, что и в книжную орнаментку, и в резьбу по дереву данные мотивы перешли из кожаного плетения, получившего широкое распространение в эпоху средневековья во всей Европе. [3]

Остановимся на типах орнамента новгородских изделий. На многих из них орнамент представляет собой сочетание плетенки с геометрическими элементами, геометрических элементов с растительными. Например, в декоре спинок кресел активно использовался плетеный орнамент. Наиболее типичны были различные варианты сетчатого плетеного орнамента, как на фрагментах спинок кресел с Неревского раскопа (Нер.-10-8-1108, Нер.-13-14-456). Часто встречается геометризованная плетенка в различных вариациях. [5] В орнамент мебельной резьбы часто включены солярные знаки в виде розеток и крестов. Это еще раз напоминает, что мебель, как и архитектурный декор, организует ансамбль, построенный на космологических принципах.

На фоне характерной для средневековой культуры любви к плетеному орнаменту, в Новгороде все виды орнамента – растительный, геометрический, плетеный, развиваются параллельно в течение всего обозначенного периода. Наиболее сложные вариации плетеного орнамента появляются там, где необходимо подчеркнуть парадный, торжественный харак-

тер предмета. Например, среди новгородских деревянных изделий, найденных при раскопках, нередко встречаются обломки орнаментированных стержней. Их размеры, особенно толщина, не позволяют отнести их в разряд обломков рукоятей ложек. Изысканность орнаментации и тонкость резьбы позволяют предположить, что данные предметы могли использоваться в особо торжественных случаях, имели празднично-обрядовое значение. Отличительные особенности декора: разделение поверхности на ярусы, плотное заполнение их плетёным орнаментом, нередко сложных модификаций – сближают их с уникальными костяными посохами XV века. [9] В большинстве случаев деревянные стержни имели завершение в виде коковки или в виде головы животного.

Тератологический орнамент как вариант плетеного, столь пышно расцветший в новгородских рукописях, не получил адекватного развития в деревянной резьбе. Единичные образцы тератологического орнамента – деревянный брус XI в. с драконами с Неревского раскопа (Нер.-23-25-1573), фрагмент деревянной колонны XI в. с частично сохранившейся фигурой барса или грифона с Неревского раскопа (Нер.-21-20-139), прорезная рельефная фигурка льва XIII в. с Троицкого раскопа (Тр.-9-1156) – представляют собой уникальные произведения декоративно-прикладного искусства. [5]

В художественном оформлении деревянной посуды использовались плетеный, геометрический орнамент (и их сочетания) с включением зооморфных образов. Сюжетные изображения на предметах посуды единичны. Роспись в оформлении посуды применялась гораздо реже, чем резьба, и для нее характерны растительные мотивы. Существуют примеры сюжетной росписи

на ложках XIII в. (ложка с надписью «ИВАНА ВОРФОЛОМЕИЧА» (Нер.-11-19-2145), несколько других образцов с того же Неревского раскопа, а также с Нутного раскопа (Нер.-11-14-1643, Нут.-17-53). [5] Степень тщательности резьбы и изысканности декора предметов посуды находится в зависимости от их семантики, сферы использования, и от их роли во время трапезы. Резной орнамент новгородской деревянной посуды сохраняет соразмерность и подчиненность форме. Его плоскостность, малая высота рельефа над фоном, способствуют впечатлению цельности поверхности. Этот принцип присутствует в оформлении и других бытовых изделий. На протяжении веков происходит некоторая эволюция стилистических особенностей и художественных приемов в решении предметов посуды. Основное художественное впечатление от изделий X в. – большая степень обобщенности, лаконизм, цельность. Наиболее гармоничны вещи XI–XII в. в. Резьба приобретает тонкость и изящество, декор никогда не выглядит перегруженным. Позже, в XIII–XV в. в. в художественном решении предметов посуды заметно стремление к большей стилизации и декоративности, внимание к деталям. В то же время, меньшее значение придается форме и силуэту. Форма зачастую не так органично слита с декором, как в вещах XI–XII в. в.

Восприятие предмета меняется в зависимости от применения того или иного вида резьбы. Геометрическая строгость, более явная, чем в контурном геометрическом орнаменте, благодаря жесткому распределению света и тени на гранях создается в трехгранно-выемчатой резьбе. Таких сложных и развитых форм трехгранно-выемчатой резьбы, как в XVIII–XIX в. в., в средневековом Новгороде мы не найдем. Но в оформлении изделий часто

присутствует орнамент «волчий зуб» (полоска из маленьких треугольников). Излюбленным видом резьбы для новгородских резчиков была плоскорельефная резьба. Чаще всего она выполнялась с заovalенным контуром, что способствовало мягкой игре светотени, особенно в сочетании с плавностью линий плетеного орнамента. Плоскорельефная резьба с заглубленным фоном встречается гораздо реже. Контурная резьба использовалась повсеместно благодаря простоте исполнения, а также максимальным слиянием с формой, с поверхностью. Ажурная прорезная резьба использовалась реже, например, в архитектурном декоре (причелины, возможно спинки скамей).

На создание образного строя предмета работает также композиционное расположение резьбы или росписи. Тип орнаментальной композиции зависит в какой-то степени от вида изделия, но строгой взаимосвязи между ними не наблюдается. Замкнутые орнаментальные композиции типа розеток нашли распространение в оформлении пивных чаш с плоскими ручками. Они также встречаются на круглых крышках шкатулок, бочонков. В росписи ложек розетка становится лучшим типом композиции для украшения лопасти.

Орнамент в виде полосы в том или ином качестве присутствует в оформлении предметов почти каждого вида. Орнамент в полосе в архитектурном и мебельном декоре, где наиболее выражен принцип подчеркивания границ и имеются многочисленные плоские детали малой высоты и большой протяженности (спинки скамей, причелины, брусья и т.п.)

Еще одним, общим для всех новгородских деревянных изделий, средством достижения выразительности и гармонии явилась согласованность размера орнамента и размера предмета. Особое значение это приобретало в вос-



приятии вещи в едином комплексе предметов. Более монументальная и крупная мебельная и архитектурная резьба и на ее фоне – изящный резной декор комплекса столовой посуды, мелких бытовых предметов, игрушек.

Резьба по дереву в древнем Новгороде была связана с другими видами прикладного искусства. В художественной обработке металла, например, X-XIII века также стали периодом расцвета. В произведениях новгородских серебряников этого времени сказывается влияние византийского искусства. В XIII в. значительных произведений мало. Г. Н. Бочаров справедливо связывал это с общей ситуацией на Руси во время татаро-монгольской зависимости, с почти полным прекращением строительства церквей и сокращением заказов на церковную утварь. [1] В стилистике произведений из металла XIII - начала XV веков появляются черты примитива – грубоватый рисунок, расплывчатость композиции, плоскостность. Те же признаки появляются в массовых резных деревянных изделиях. Начало XIV в. в художественной обработке металла – это время перехода от грубоватой выразительности к изяществу и точности, к высшему мастерству второй половины XIV в. Наряду с этим в XIV-XV в. в. возникает некоторая нарочитая архаизация образов, возрождение старых мотивов и форм. [1]

В ювелирном искусстве X-XI в. в., так же, как и в резьбе по дереву, были сильны языческие корни. Но, после принятия христианства, влияние византийского искусства возрастает. Причем влияние это шло преимущественно через книжную орнаментику. На рубеже XI-XII в. в. и в более позднее время происходит распространение плетеного и элементов тератологического орнамента. К этому же времени относится широкое распространение плетено-

го орнамента в резьбе по дереву. В XII-XIII в. в. всё активнее в орнамент ювелирных украшений проникают растительные мотивы. [6]

Сходные процессы происходили и в других видах художественного ремесла древнего Новгорода, например, в резьбе по кости, возникшей как подражание резьбе по дереву. Примерно к XIII в. художественная обработка кости приобретает самостоятельное значение. Расцвет художественной обработки кости в Новгороде приходится на XIV-XV в. в. В этот период заметна тенденция, сходная с развитием художественной обработки металла: архаизация образов, возвращение в орнамент народных вкусов, древних языческих мотивов. [2]

Взаимосвязь обработки дерева с другими видами новгородского художественного ремесла можно увидеть в родстве мотивов, сюжетов, видов орнамента, использовании сходных выразительных средств и приемов художественной обработки. Влияние контурной резьбы по дереву отмечается исследователями, в частности, в линейном стиле серебряной гравировки в Большом и Малом сионах из Новгорода (соответственно середины XII в. и второй половины XII в.). Еще большее сходство чувствуется в стиле плетеного орнамента, украшавшего сионы. [1]

Таким образом, можно отметить, что для орнаментации новгородских деревянных изделий характерна соразмерность, органичная связь с формой, подчиненность назначению вещи. Предметы второй половины XI-XII в. в. отличаются особой гармонией формы и декора, изысканностью в композиции, свободой и изяществом в исполнении орнамента. В это время главенствующие позиции завоевывает плетёный орнамент. Для XII в. характерна большая пышность резного орнамента, украшение вещей самого различного назначения.



При этом изделия не перегружены декором. Позже происходит некоторое упрощение стиля и мотивов резьбы в целом, но на этом общем фоне появляется немало выдающихся

произведений, хранящих и развивающих традиции резьбы более раннего периода. Для резьбы XIII в. характерна декоративность с некоторыми чертами стилизации.

Список литературы

1. Бочаров Г. Н. Прикладное искусство Новгорода Великого. Москва : Наука, 1969. 128 с.
2. Бочаров Г. Н. Резьба по кости в Новгороде (X-XV в. в.). // Древний Новгород. Искусство, археология, история (новые исследования). Москва : Изобразительное искусство, 1983. С.112.
3. Елкина А. К. Исторические и теоретические принципы построения плетеного орнамента // Художественное наследие: хранение, исследование, реставрация. Москва : ГОСНИИР, 1983. – Т. 8. С. 38.
4. Ильина Т. В. Декоративное оформление древнерусских книг. Новгород и Псков XII-XV в.в. Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. 160 с.
5. Колчин Б. А. Новгородские древности. Резное дерево // САИ. Вып. Е 1-55/2. Москва : Наука, 1971. 62 с.
6. Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV в. в.). Москва : Наука, 1981. 195 с.
7. Точилова Н.Н. Скандинавская художественная традиция в деревянных археологических памятниках прикладного искусства древнего Новгорода X-XIII в.в. // Новгород и новгородская земля. История и археология. / Материалы XXIX науч. конф., посвященной 150-летию Новгородского музея-заповедника, Великий Новгород 27-29 января 2015 г. Вып. 29. Великий Новгород : 2015. С. 263-267.
8. Точилова Н. Н., Сланина А. А. Предроманский импульс в искусстве древнего Новгорода XI в. «Колонны Дубовой Софии» //Археологические вести, Ин-т истории материальной культуры РАН. Вып. 25 / [Гл. ред. Е. Н. Носов, Н. В. Хвощинская]. Санкт-Петербург : 2019. С. 229-244.
9. Чернецов А. В. Резные посохи XV в. (Альбом) – Москва : Наука, 1987. 78 с.

References

1. Bocharov G. N. Applied art of Veliky Novgorod. Moscow: Nauka, 1969. 128 p.
2. Bocharov G. N. Bone carving in Novgorod (X-XV centuries). // Ancient Novgorod. Art, archeology, history (new studies). Moscow: Visual Arts, 1983. P.112.
3. Elkina A. K. Historical and theoretical principles for constructing a wicker ornament // Artistic heritage: storage, research, restoration. Moscow: GOSNIIIR, 1983. - T. 8. p. 38.
4. Ilyina T.V. Decorative design of Old Russian books. Novgorod and Pskov XII-XV centuries. Leningrad: Leningrad University Press, 1978. 160 p.
5. Kolchin B. A. Novgorod antiquities. Carved wood // SAI. Issue. E 1-55/2. Moscow: Nauka, 1971. 62 p.
6. Sedova M. V. Jewelry of ancient Novgorod (X-XV centuries). Moscow: Nauka, 1981. 195 p. 7. Tochilova N.N. Scandinavian artistic tradition in wooden archaeological monuments of applied art of ancient Novgorod in the 10th-13th centuries. // Novgorod and Novgorod land. History and archeology. / Materials XXIX scientific. Conf. dedicated to the 150th anniversary of the Novgorod Museum-Reserve, Veliky Novgorod January 27-29, 2015. Issue. 29. Veliky Novgorod: 2015. pp. 263-267.
8. Tochilova N. N., Slapinya A. A. Pre-Roman impulse in the art of ancient Novgorod in the 11th century. "Columns of Oak Sophia" // Archaeological News, Institute of History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences. Issue. 25 / [Ch. ed. E. N. Nosov, N. V. Khvoshchinskaya]. St. Petersburg: 2019. S. 229-244.
9. Chernetsov A. V. Carved staffs of the 15th century. (Album) - Moscow: Nauka, 1987. 78 p.

*

Поступила в редакцию 12.04.2022