

Искусство Древней Руси (IX-XVII в.)

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX-XVII в.)

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

(IX-XVII в.)

Памятников скульптуры XI века сохранилось очень мало.

В то время скульптура применялась в виде плоских рельефов из красного шифера (сланца), камня украшавших дворцы, и напоминала резьбу по дереву.

На протяжении долгих веков на Руси развивалось, совершенствовалось искусство резьбы по дереву, позднее – по камню.

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

(IX-XVII в.)

Древнерусская скульптура существовала в виде декоративной резьбы по камню и дереву и была в большинстве случаев полихромной (т.е, как западноевропейская скульптура, расписывалась темперой или масляными красками).

Пластическому воплощению подлежали в основном образы святых, главное внимание уделялось лику, а формы тела укрывались под одеждами, из-за чего фигуры выглядят плоскими.

Прекрасной резьбой славились утварь и посуда.

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX-XVII в.)

Резьба по дереву традиционно считается одним из древнейших видов деятельности человека.

В русской резьбе по дереву преобладают орнаменты, содержащие геометрические фигуры, растения, а также изображения птиц, животных, сказочных персонажей и людей.

Основные типы деревянной русской резьбы:

1. **сквозная резьба** (сюда относится пропильная и прорезная резьба);
2. **глухая резьба** (все подвиды рельефной и плосковыемчатой резьбы);
3. **скульптурная резьба**;
4. **домовая резьба** (является отдельным направлением, поскольку может сочетать в себе все три вышеперечисленных типа).

Гном. Скульптурная
резьба

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX-XVIII в.)

Домовая резьба сочетает в себе все виды резьбы от ажурной, до скульптурной.

Домовая резьба существует на просторах нашей Родины с древних времен Руси.

По преданиям и верованиям наших предков вырезанные на окнах, дверях и стенах знаки несли огромную смысловую нагрузку: одни отгоняли злых духов, другие способствовали плодородию и процветанию.

Домовая
резьба

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX-XVII в.)

Скульптурная резьба:

Сама по себе скульптурная резьба предполагает изготовление из заготовки (обычно это ствол дерева) объемной, просматриваемой со всех сторон скульптуры. Очень важно уже на этапе выбора заготовки не ошибиться в масштабах и габаритах.

Коршун. Скульптурная
резьба

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX-XVII вв.)

Характеристика
рельефной
резьбы сразу
предполагает
разделение ее на два
подвида -
плоскорельефную и
глухую рельефную.
Последняя, к тому же,
имеет два
самостоятельных
направления -
барельефная резьба
(имеющая низкий
рельеф) и
горельефная
(имеющая высокий
рельеф).

Плоскорельефная резьба по
дереву

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX-XVIII в.)

Виды рельефной резьбы:

1. **Барельефная резьба** (резьба, формы рисунка которой выступают из плоскости в пределах $1/2$ их объема;
2. **Горельефная резьба** (резьба, формы узора выступают из плоскости более чем на $1/2$, в пределах $3/4$ их объёма.

Виды плосковыемчатой рельефной резьбы:

1. **Трёхгранно-выемчатая (Геометрическая резьба);**
2. **Контурная резьба** (обладает теми же художественными достоинствами, что и геометрическая. Чаще всего её применяли на гребнях прялок и резных досках для гравюры);
3. **Скобчатую, или лунчатую, резьбу** (выполняли стамеской не с прямым, а с закругленным лезвием).

1. Скобчатая резьба;
2. Плоскорельефная резьба на чаше.
X век

СКУЛЬПТУРА КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА (РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА)

Наиболее широкое применение из-за простоты выполнения имела **трёхгранно-выемчатая резьба**.

Резьба выполняется плоским резцом с косым обрезом лезвия или стамеской и состоит из сочетаний неглубоких трёхгранных порезок, расположенных в пределах той или иной геометрической формы.

Трёхгранно-выемчатой резьбе присущ в основном геометрический орнамент, отсюда и её название «геометрическая».

Трёхгранно-выемчатая резьба на предметах X-XII веков довольно проста, орнамент складывается из однотипных порезок, расположенных полосой, по кругу, квадрату и т.п.

Тябло. XIII в. Деталь. Гос. исторический музей

Колонна. XI в. Деталь. Из раскопок в Новгороде

СКУЛЬПТУРА КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА (РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА)

Разнообразие узоров трехгранно-выемчатой резьбы достигается прежде всего различным композиционным членением сочетаний полос, кругов, прямоугольников, различными размерами этих форм, рисунком расположения трёхгранных порезок.

Трёхгранно-выемчатые порезки различны по глубине и форме (от равнобедренного треугольника до вытянутого). Контур основных форм геометрического рисунка обычно подчёркнут узким неглубоким желобком (контурная резьба).

По характеру: резьба не имеет сухости, строгости и графичности; ей присуща мягкость, живописность, непосредственность.

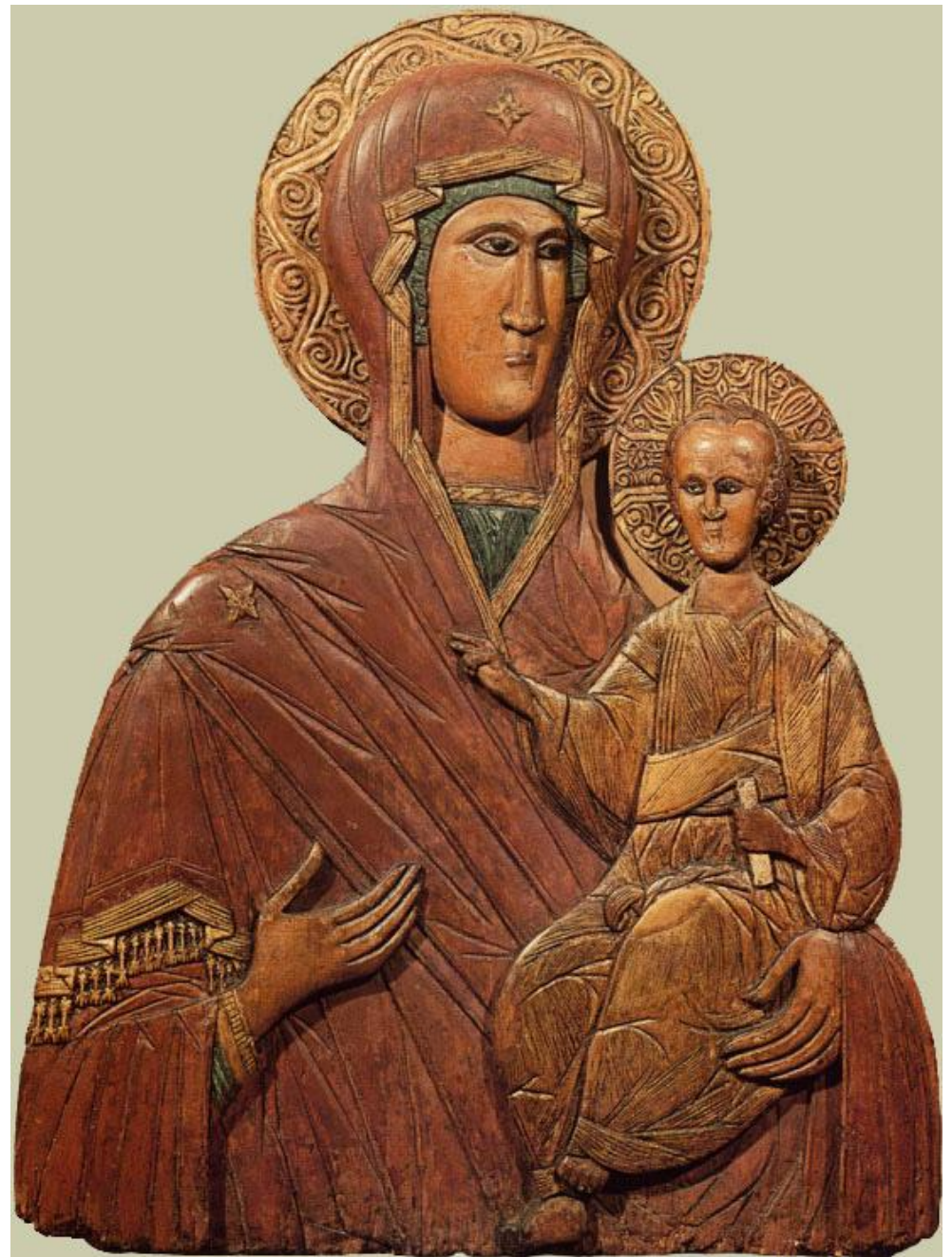

Трёхгранно-выемчатая (геометрическая) резьба по дереву

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Монументальная скульптура появилась в Киеве вместе с началом каменного зодчества, в конце X века.

Скульптуры выполненные из красного шифера, они имеют довольно большие размеры.

рельеф богоматери
Одигитрии

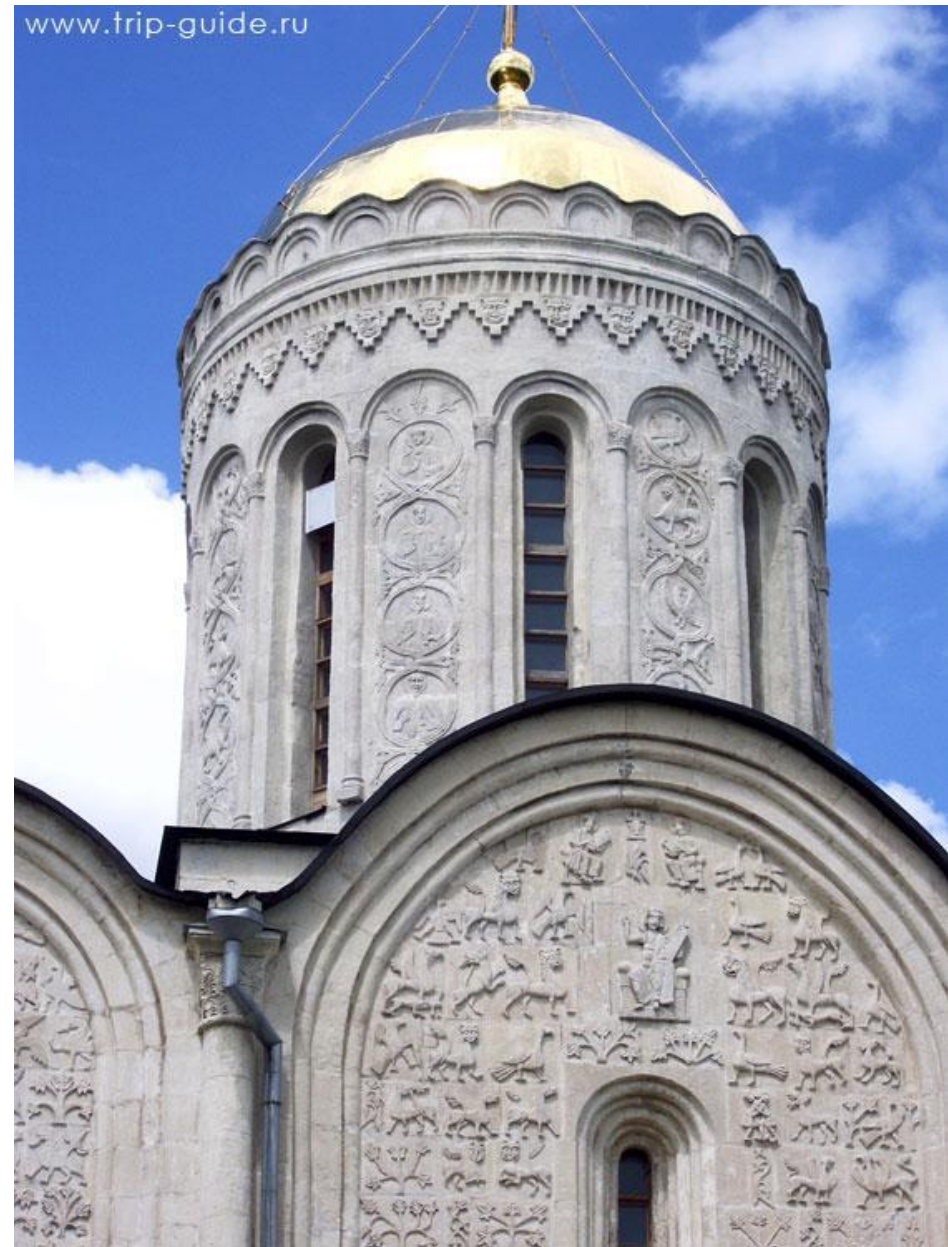
СКУЛЬПТУРА ПЕРИОДА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

После распада Киевского государства на ряд феодальных княжеств, развиваются ремесленные производства.

Скульптура XII- первой половины XIII века дают представление замечательные рельефы Владимиро-суздальских храмов, связанные с народной резьбой по дереву.

Периодом наивысшего расцвета монументально-декоративной скульптуры Древней Руси была вторая половина XII века (пример: белокаменная резьба Владимиро-Суздальского княжества).

Однако деревянных бытовых предметов и резьбы по дереву XIII и первой половины XIV веков сохранилось весьма незначительное количество. При этом сохранившиеся произведения не являются образцами, характеризующими новый этап развития композиционных и технических приёмов художественной обработки дерева.

Белокаменная резьба Владимиро-Суздальской Руси. Дмитриевский собор во Владимире. 1194-97г.

СКУЛЬПТУРА ПЕРИОДА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

В XII веке во Владимире велось грандиозное каменное и деревянное строительство, поражавшее богатством внешнего и внутреннего оформления. Необычайным разнообразием выделяется белокаменная резьба на сохранившихся зданиях: Успенском соборе (1158-1161 гг.), церкви Покрова на р.Нерли (1165 г.) и особенно на Димитровском соборе (1194-1197 гг.).

Каменный рельеф. Покрова на Нерли.
Фрагмент.

СКУЛЬПТУРА ПЕРИОДА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Дмитриевский собор стал не только одной из вершин владимиросуздальского зодчества, он, видимо отмечает завершение определённого стиливого этапа - построенные позже него храмы во многом отличаются от памятников сер. - второй пол. XII в

Интересен состав рельефов, в основном изображающих фантастических и реальных животных, растения и всадников. Среди них выделяются изображения святых: часть из них - поясные (в медальонах), часть - фигуры в рост.

Белокаменная резьба Дмитриевского собора во Владимире, 1194-97г.

Дмитриевского собор во Владимире.
1194-97г.

Белокаменная резьба Дмитриевского собора во Владимире. 1194-97г.

Белокаменная резьба Дмитриевского собора во Владимире. 1194-97г.

Белокаменная резьба Дмитриевского собора во Владимире. 1194-97г.

Белокаменная резьба Дмитриевского собора.
Северный фасад.

Белокаменная резьба Дмитриевского собора во Владимире. 1194-97г.

Белокаменная резьба Дмитриевского собора во Владимире. 1194-97г.

СКУЛЬПТУРА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

Монгольское нашествие 1237-1240г. Развитие русского искусства на время приостановилось и возрождалось очень медленно.

Из памятников резьбы по дереву XIV века следует прежде всего отметить поклонный Людогощинский крест из Новгородской церкви Флора и Лавра.

В Москве получила распространение тончайшая миниатюрная резьба по дереву (расцвет во второй половине XV века), работы резчика и ювелира Амвросия в Загорском музее – заповеднике.

Людогощенский крест. 1359. из ц. Фрола и Лавра в Новгороде

Герасим со львом. 1359. Деталь Людогощенского креста.
Новгородский музей

СКУЛЬПТУРА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

Расцвет Круглой скульптуры относится к началу XIV века (20-е годы) – статуя Николы Можайского с мечом и изображением города Можайска в руках и др.

В XV в. Создаются замечательные скульптуры из дерева с изображением Георгия Победоносца, Параскевы-Пятницы, архангела Михаила. Ярко раскрашенные, они отличаются монументальностью.

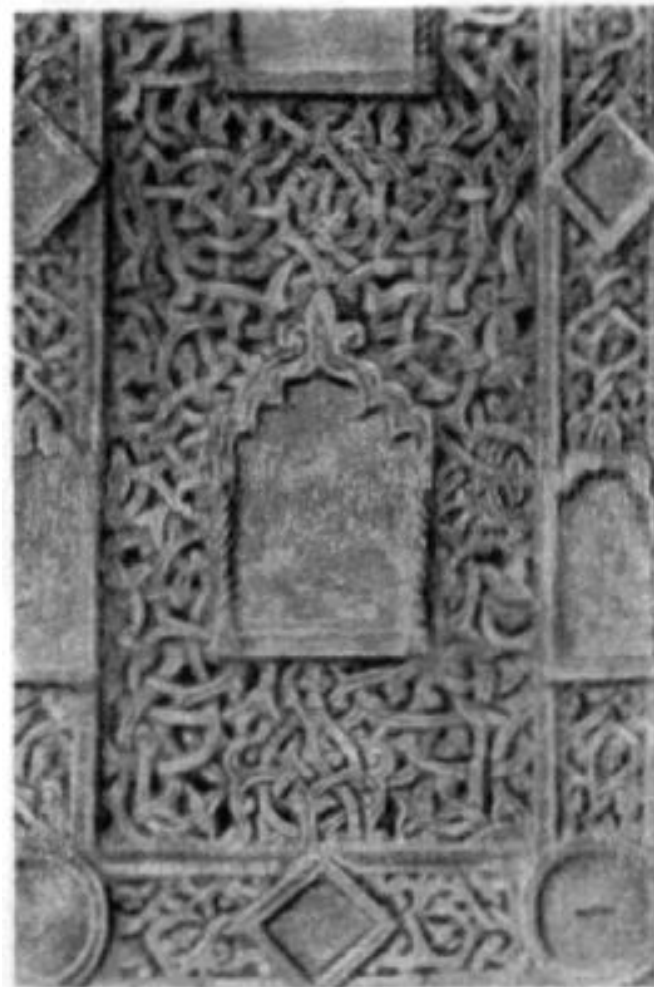
Статуя Николы Можайского с мечом. Круглая скульптура

ОСЛАБЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

В резьбе по дереву XV века было создано много произведений большой ценности, но по различным причинам до наших дней сохранились очень немногие. В орнаментальной резьбе XV века продолжает применяться плетёный орнамент, но его рисунок приобретает большую мягкость и ясность композиции, чем в резьбе XIV века, хотя он по-прежнему состоит из повторений одного и того же мотива.

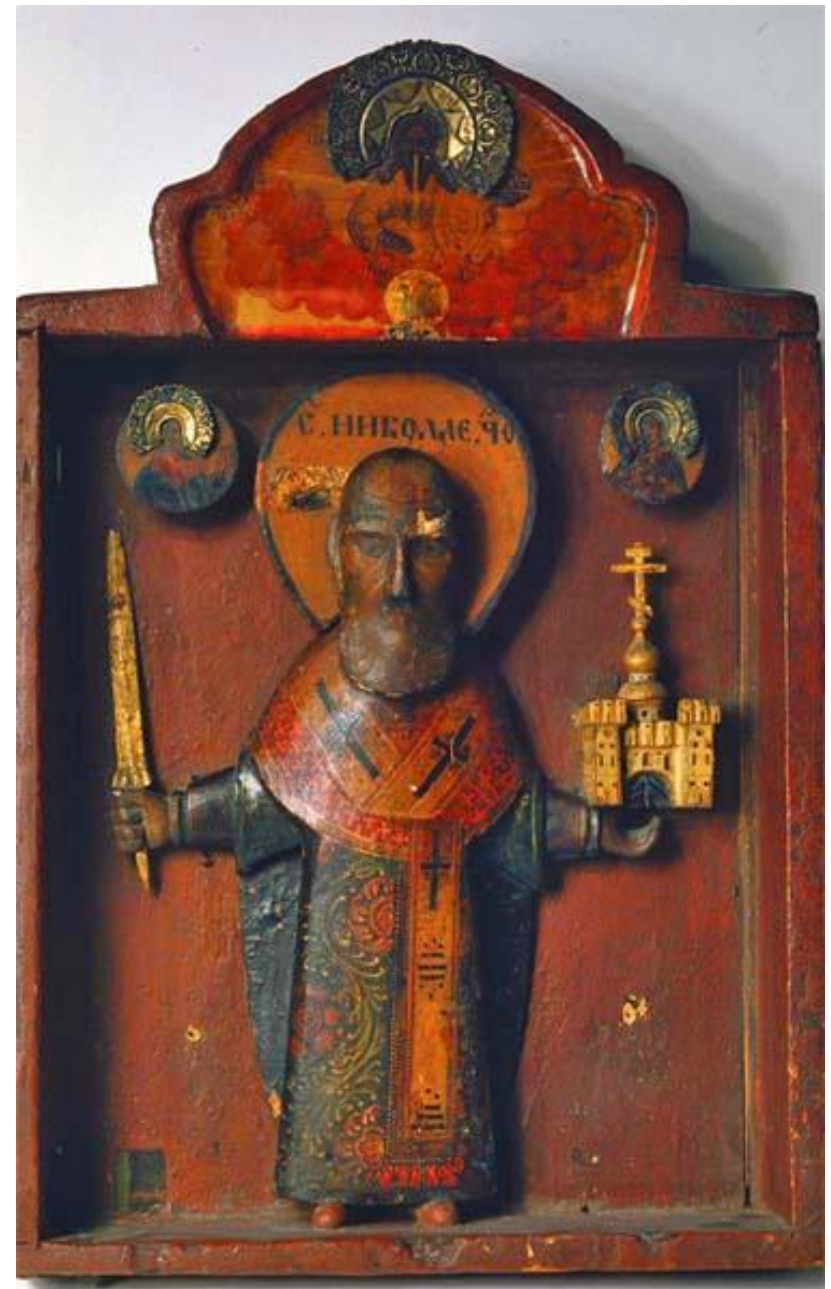
Царские врат. XV
век

Деталь деревянных царских врат. XIV
век

ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

В 1412 году татары сожгли Можайск. Город отстроили заново, а на крепостных воротах вырезали образ Николы: крестообразно распростертые руки; в одной - меч, в другой – город, обнесенный стеной. И стал святитель защищать и оберегать Можайск.

Статуя Николы Можайского с мечом и изображением города Можайска в руках . Круглая скульптура

ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

Конное изображение Дмитрия Солунского

Верхняя часть фигуры Георгия (С частью правой руки поднятой для удара).

Это круглая скульптура, голова дана в $\frac{3}{4}$ повороте с наклонном к низу. Скульптура раскрашена. Стиль Ермолина не получил широкого распространения.

Деревянная скульптура «Георгий Победоносец»

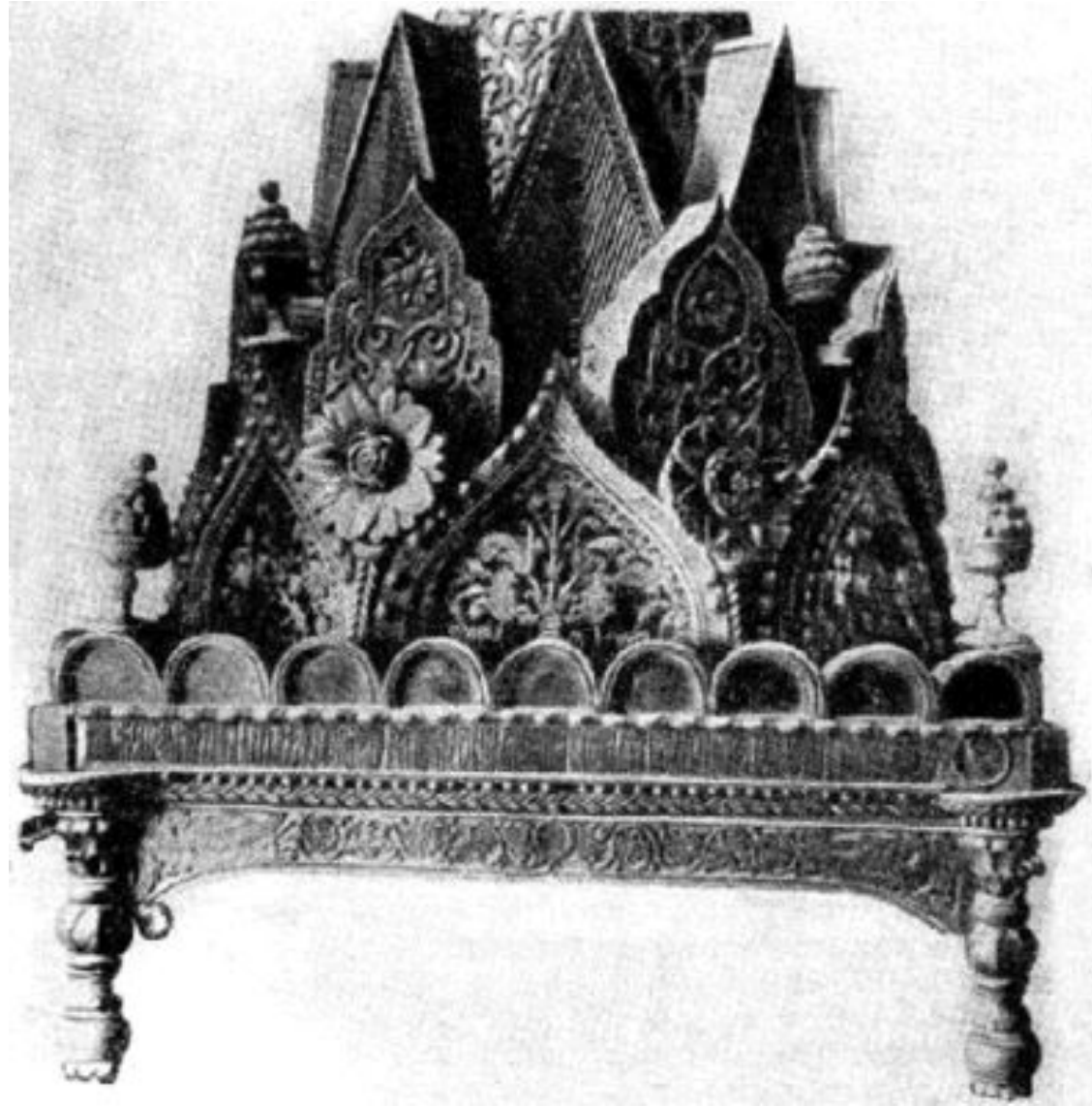
ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

**«Оправления в поход» (их 12шт)
Фрагмент рельефа «Моленное
место Ивана IV»**

преемственности власти русских
царей от византийских императоров.

«Моленное место» - изображены
сцена совещания Владимира с
боярами, выступления его в поход,
осада, морское путешествия
византийского посольства в Киеве,
венчания Владимира Мономаха на
царство.

Владимир изображен по всюду в
образе царя XVIв, а его дружина.

Деталь резьбы с царского моленного места Ивана IV

СКУЛЬПТУРА ПЕРИОДА ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

Во второй половине XV-XVI века завершается процесс объединения русских земель в единое государство.

В 1480г. окончательно свергнуто татаро-монгольское иго. Укреплялось самосознание русского народа. Развитие национального искусства.

Царское место. 1572. Деталь. Из
Софийского собора в Новгороде

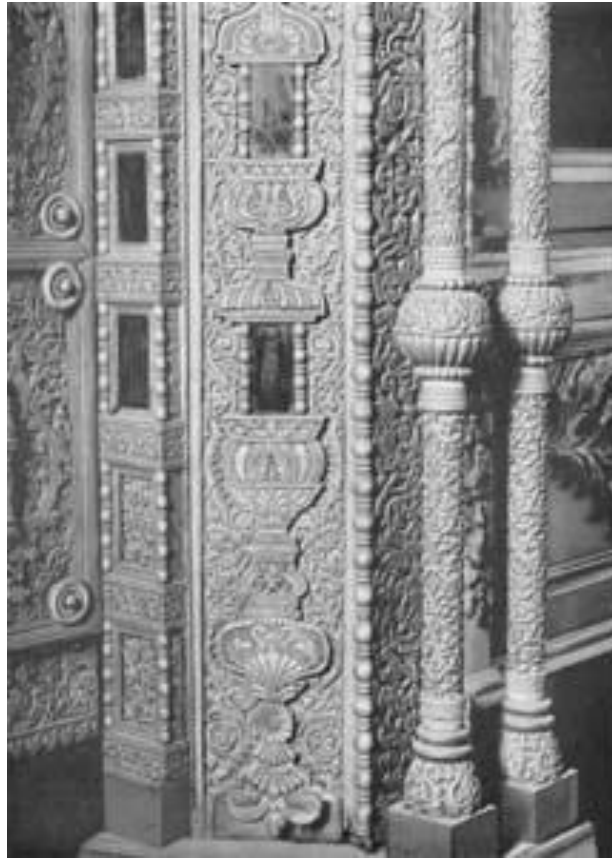

Святительское место. Деталь. Из
Софийского собора в Новгороде. 1560г.

СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Царские врата. XVII в. Деталь. Из ц. Иоанна Предтечи в Толчкове. Ярославль

Царские врата. XV в. Из б. Ростовского уезда Ярославской губернии

СКУЛЬПТУРА

XVI века

В скульптуре конца XV- XVI веков господствует низкий рельеф (барельеф), объемные изображения встречаются очень редко.

Яркий пример плоского рельефа – царское место Ивана IV в Успенском соборе Московского Кремля (1551г.), украшенное двенадцатью позолоченными рельефами на голубом фоне. Рельефы иллюстрируют распространенную с конца XV века легенду о получении Владимира Мономахом знаков царского достоинства от византийского императора.

Эта легенда имела огромное политическое значение. Владимир Мономах, с дружиной изображен в виде московского царя XVI века и его бояр.

Царское место Ивана IV в Успенском соборе
Московского Кремля (1551г.)

Моленное место Царя Ивана Грозного в
Успенском соборе Московского Кремля, 1551г.

Митрополит Неофит венчает великого князя Владимира царским венцом. Барельеф моленного места царя Ивана Грозного в Успенском соборе Московского Кремля. Москва. Московские и новгородские мастера. 1551. Дерево; резьба, темпера, позолота, серебрение. Музеи Московского Кремля

Царское место Ивана Грозного в Успенском соборе Московского Кремля.
1551. Деталь

СКУЛЬПТУРА

XVI века

Плоский рельеф получает распространение в орнаментальной резьбе царских врат, иконостасов и колоколах.

Высокого развития в XVI веке достигло литье из бронзы и меди.

Среди мастеров, выделяются:

Андрей Чохов

(около 1545 — 1629гг.) — выдающийся русский пушечный и колокольный мастер, литейщик.

Скульптура: Царь-пушка Московского кремля, 1586г.- дуло пушки украшено изображением царя Федора Ивановича на коне и орнамент (барельеф).

Колокол «Глухой». 1621 год. Мастер Андрей Чохов
Колокольня Иван Великий Московского Кремля. Второй ярус

СКУЛЬПТУРА

XVI века

Самый известный колокол Андрея Чохова - **Реут** - был отлит в 1622 году. Его высота с ушами 2м 90см, диаметр - 2м 85см. Реут висит под сводом южного проема звонницы и с земли почти не виден. Его имя означает «ревун», видимо из-за басовитости звучания.

Колокол «Реут». 1622 год. Фрагмент орнамента. Мастер
Андрей Чохов
Успенская звонница Московского Кремля

Верхняя часть колокола декорирована широким орнаментальным фризом и расположенной в два ряда надписью. Отливка колокола имеет интересную предысторию.

Колокол «Реут». 1622 год. Фрагмент орнамента. Мастер Андрей Чохов
Успенская звонница Московского Кремля

СКУЛЬПТУРА

XVI века

Колокол «Лебедь». 1594 год. Мастер Андрей Чохов
Колокольня Троице-Сергиевой Лавры

СКУЛЬПТУРА

XVI века

Василий Дмитриевич Ермолин
(ок. 1415-1418гг. – ок. 1481-1485гг.)

Русский архитектор и организатор строительства. Принадлежал к одной из богатейших купеческих семей своего времени

1464 г.- резные каменные украшения для Фроловских (Спасских) ворот
(с изображением Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского);

1462 году Ермолин также возвел надвратную церковь Св. Афанасия на Фроловских воротах;

1467 году он восстанавливал недостроенный и сгоревший собор Вознесенского монастыря в Московском Кремле.

Чудо . Георгия о змии. Деревянная скульптура. 2-я пол. XVI в.

СКУЛЬПТУРА

XVI века

Василий Ермолин выполнял рельефные изображения для Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (1471г.)

Собор этот был построен в 1230-1234 гг. на месте древнего собора 1152г., заложенного Юрием Долгоруким. Второй Георгиевский собор заложил князь Святослав Всеволодович, и здание, украшенное богатейшей белокаменной резьбой, простояло до XV века, обрушился. Ермолину пришлось вести реставрационные работы, из-за нехватки материала, использовал старые камни с резьбой.

Фрагмент каменной резьбы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (1471г.). В.Ермолин

СКУЛЬПТУРА XVI века

Георгиевский собор, постройка которого была окончена в 1234г., был украшен богатейшей каменной резьбой. Камни с искусно вырезанными на них рельефными изображениями людей, зверей, птиц и растений были выложены так, что составляли цельные картины.

Фрагмент каменной резьбы Георгиевского собора
в Юрьеве-Польском (1471г.). В.Ермолин

Фрагмент каменной резьбы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском
(1471г.). В.Ермолин

Царь-пушка. Скул. А. Чохов, Московский
Кремль

СКУЛЬПТУРА

XVII века

В XVII веке получают дальнейшее развитие скульптура и прикладное искусство.

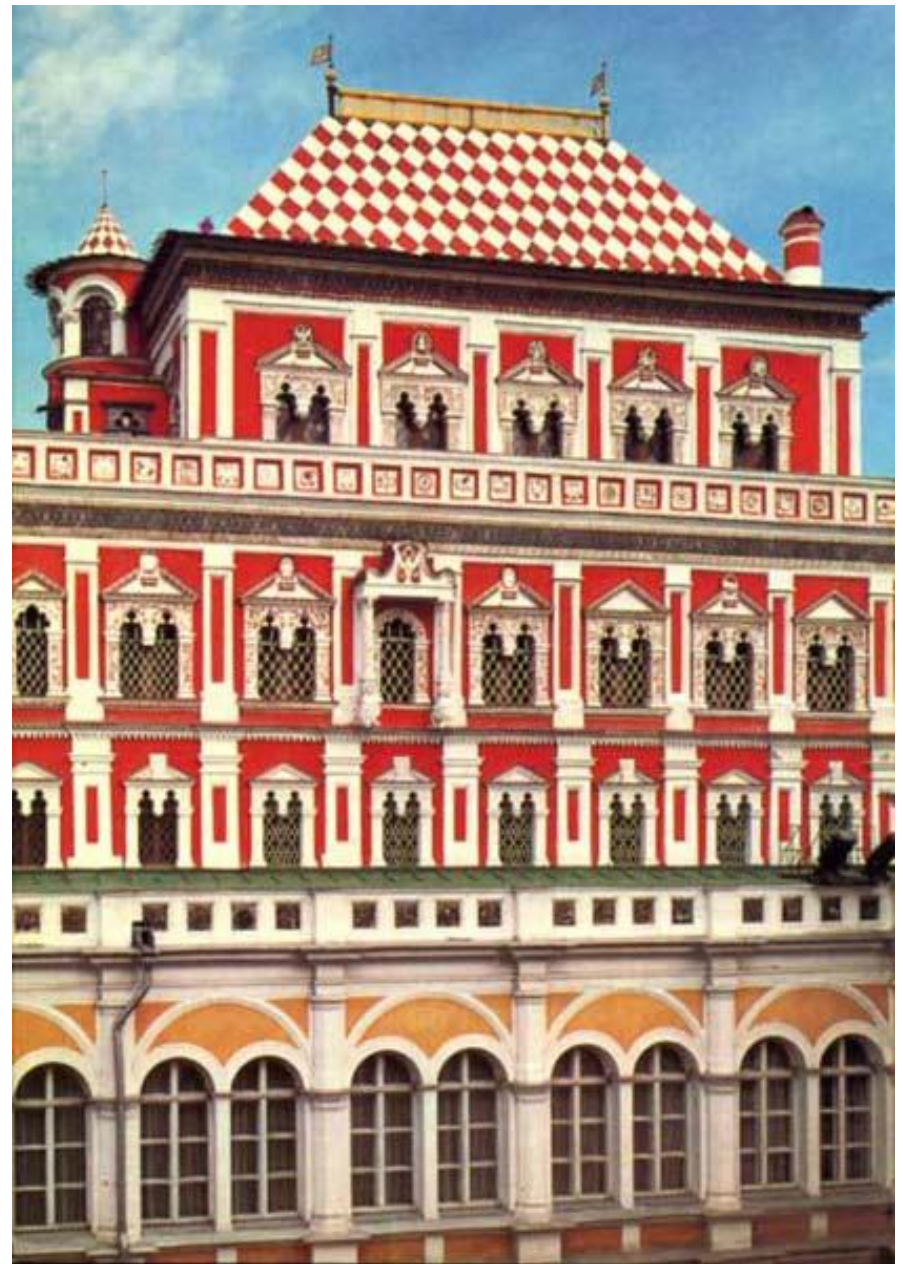
Наряду с плоской резьбой по дереву распространен и высокий рельеф, круглая объемная скульптура (деревянные статуи, например: монашеские надгробия из Русского музея).

В резьбе играет огромную роль:

1. растительный орнамент;
2. широко применяется позолота и цветные фоны;
3. используются элементы пейзажа, животных и птиц.

Каменная резьба еще носит плоский характер. (Теремной дворец в Москве, 1650-1680г.)

В его архитектурных формах и декоре нашли свое выражение представления о прекрасном и воплотились черты русского народного зодчества.

Теремной дворец в Московском Кремле. Арх. Б. Огурцов, Т. Шарутин, А. Константинов, Л. Ушаков. 1635—1636гг. Общий вид
Москва, Россия

СКУЛЬПТУРА

XVII века

В XVII веке, особенно во второй его половине, ремёсла развиваются с особой силой. Это вызывается дальнейшим ростом городов, постепенным переходом от натурального хозяйства к товарно-денежным отношениям, развитием торговли и, наконец, образованием всероссийского рынка.

Растительный орнамент приобретает небывалое до этого времени значение.

Рельефная, ажурная, как кружево, позолоченная резьба наложена на деревянную основу, покрашенную в красный или синий цвет, что усиливает впечатление богатства и нарядности.

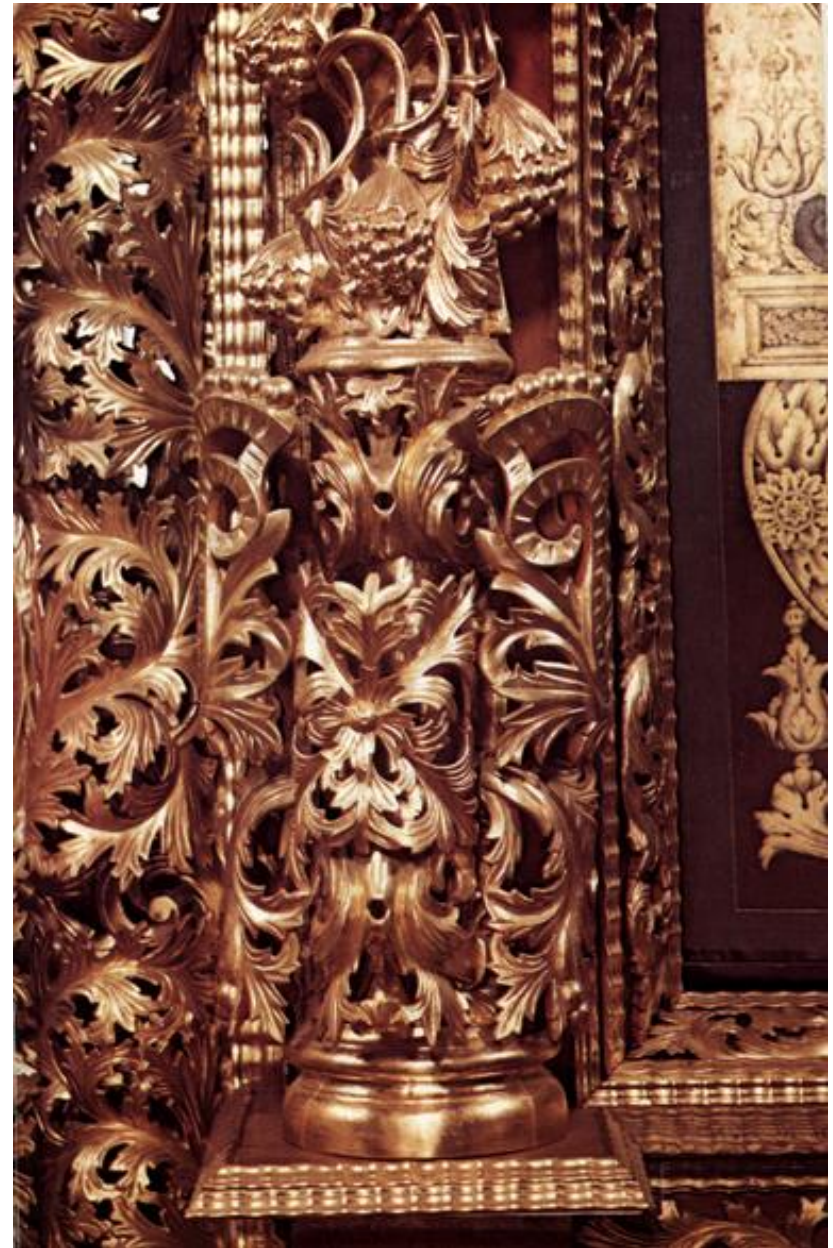
Царские врата из придела Гурия и Варсонофия
Толчковой церкви, г.Ярославль

СКУЛЬПТУРА

XVII века

Для второй половины XVII века становится типичной резьба горельефная и барельефная в сочетании с объёмной (особенно в произведениях последней четверти столетия); решается она в несколько планов, что создаёт резкую игру света и тени.

Резьба встречается на фоне и сквозная. Формы орнамента крупные. Некоторые детали вырезаются отдельно и прикрепляются к предмету или фону. Кроме цветов, изображают плоды, ягоды, излюбленным мотивом становится виноградная лоза.

Иконостас Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.
Вторая половина XVII — вторая половина XVIII вв. Столбик
иконостаса
Кострома, Россия

Иконостас Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме. Вторая половина XVII — вторая половина XVIII вв. Общий вид Кострома, Россия

СКУЛЬПТУРА

XVII века

В царских вратах конца XVII века в растительный орнамент вводятся сложные по формам картуши [картуш — украшение в виде не совсем развернутого свитка с завитками по сторонам и полем посередине для надписей, эмблем, вензелей и т.п., и он совмещается со скульптурным изображением святых.

Резьбу покрывают очень толстым слоем левкаса и золотят.

Царские врата конца
XVII века

СКУЛЬПТУРА XVII века

Иконостас Трехсвятительского придела – выдающееся произведение русского резного искусства, не знающего себе равного в XVII веке.

Иконостас церкви Воскресения на Дебре в Костроме. 1652г. Фрагмент. Царские врата

Иконостас церкви Воскресения на Дебре в Костроме. Ковчег. 1652г.
Фрагмент

Роскошные крыльца, щедрая раскраска и искусная обработка стен, обилие изразцов — все это делает церковь Иоанна Златоуста нарядным, праздничным, сказочно красивым и в то же время чрезвычайно характерным памятником ярославского храмозодчества XVII века.

Иоанна Златоуста церковь в Коровниках в Ярославле. Крыльцо.
1649-1654гг. Фрагмент