

Рудич А. В.

аспирант, Харьковская государственная академия дизайна и искусств

СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ РОСПИСИ АРТЕЛИ МОНУМЕНТАЛИСТОВ, ВЫПУСКНИКОВ ХАРЬКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ

Аннотация. В статье даётся краткий обзор развития современных стилей церковных росписей на Украине и формирование в Харькове собственной школы из преподавателей и выпускников Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Ключевые слова: монументальная живопись, византийско-балканские росписи, харьковская группа иконописцев, калёвое стекло.

Анотація. Рудич А.В. Сучасні церковні розписи артілі монументалістів, випускників Харківської державної академії дизайну і мистецтв. У статті дається короткий огляд розвитку сучасних стилів церковних розписів на Україні і формування в Харкові власної школи з викладачів і випускників Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Ключові слова: монументальний живопис, візантійсько-балканські розписи, харківська група іконописців, калійове скло.

Annotation. Rudich Alyona Victorovna. Modern Church Murals by the Bottega of Monumental Painters, Graduates of Kharkiv State Academy of Design and Arts. In the article the brief review of development of modern styles of the church painting on Ukraine and forming are given in Kharkiv of own school from teachers and graduating students of the Kharkiv state academy of design and arts.

Keywords: monumental painting, Byzantine-Balkan painting, Kharkiv group of icon-painters, caliy's flowed.

Постановка проблемы. За последние три десятилетия построено и расписано в разных стилях и направлениях большое количество храмов. Церковь в лице архипастырей и людей неравнодушных к церковному искусству обеспокоены современным стилевым плюрализмом, царящим в сфере сакрального искусства, в частности, росписей православных церквей. Возрастающая потребность в художниках-иконописцах привела к тому, что храмовыми росписями занимаются люди далёкие от Церкви, незнающие канонов, а нередко и не имеющие профессиональной художественной школы. Вместе с тем, есть и много талантливых художников, получивших надлежащее образование и работающих на высоком уровне мастерства. Их опыт и творческое наследие открывает перспективы развития современного церковного искусства.

Целью данной работы является анализ деятельности группы харьковских художников-монументалистов, выпускников Харьковской государственной академии дизайна и искусств, посвятивших свое творчество церковному искусству и монументальным росписям храмов. Данное исследование осуществляется в рамках госбюджетной темы «Сакральное мистецтво Сходу та Заходу: художні та культурно-філософські аспекти традиції, інтеграції та сучасного розвитку» (№ госрегистрации: 0101U003031, 2011-2012 гг.)

Основная часть исследования. В настоящее время на территории Украины в традициях церковной росписи сложилось три основных направления: росписи в византийско-балканском ключе, в стиле украинского барокко и в духе «русского академизма». Росписи византийско-балканского круга, при незначительных различиях в манере, сохраняют одинаковые принципы построения образа и сюжета, имеют достаточное количество своих adeptов в связи со своей каноничностью (А.Н.Солдатов, А.В.Алёшин, А.И.Чашкин, архимандрит Зинон (Теодор), А.С.Вронский) [3], [4]. В духе византийской традиции развивается направление сакральной живописи на кафедре монументальной живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств (далее – ХГАДИ), на факультете «церковных художеств» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва), в большинстве иконописных школ и мастерских Украины и России. Таким образом, традиции византийской живописи возрождаются и данный стиль вновь стал присутствовать на стенах современных храмов.

Росписи в стиле украинского барокко распространены, главным образом, на территориях Центральной Украины. Это обусловлено тем, что украинское барокко вобрало в себя черты «эры козачества» и для многих воплощает «дух свободы нации». Например, мастерская живописи и храмовой культуры, возглавляемая профессором Н.А. Стороженко при Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве. В своем творчестве Стороженко ориентируется на работы И.Г.Пинзеля, И.-И. Щирского, И.Рутковича, М. Бойчука, Э.Греко со свойственными им художественным темпераментом и харизмой.

Надійшла до редакції 09.12.2012

Сторонники стиля русского академизма зачастую относятся к художникам-аматорам. Достаточно много артелей, первоначально начинают деятельность в этом ключе, а позже переходят к работе в вышеперечисленных направлениях. Отношение, которое сформировалось к академическому подходу в церковной живописи как к «живописи на религиозную тему», носит преимущественно негативный характер из-за сильного влияния светского начала и отсутствия аскетичности, приоритета повествовательной и бытописательской линии над созданием действительно молитвенного образа. Безусловно, есть среди них и росписи, выполненные на высоком художественном уровне, что связано с профессиональным образованием, опытом, талантом, в целом пройденной школой в области рисунка, живописи и композиции, личным вкусом и старанием художника. Подобным примером являются росписи в Успенском храме Святогорского мужского монастыря в Донецкой области.

Любой из вышеперечисленных стилей имеет право на существование и априори должен выглядеть гармонично, если будет соответствовать архитектурному стилю и внутреннему убранству храма.

Востребованность художников в сфере сакрального искусства, вновь открытой и актуальной в годы независимой Украины, возрождение духовности, реконструкция старых и открытие новых храмов вызвали соответствующий отклик и у харьковских художников. На наиболее раннем этапе это привело к созданию в Харькове своей иконописной школы, которая была открыта Чуриловой Натальей Митрофановной в 1999 году при Петро-Павловском храме. Школа дала мощный импульс в воспитании молодых иконописцев. Особенных успехов достигли студенты и выпускники ХГАДИ, получившие крепкую профессиональную базу и разносторонние знания в области художественных принципов, техник и технологий монументального искусства. Изучая различные техники росписи, в т.ч. фрески, а также керамики, мозаики, витража, левкаса и пр., они оказались более подготовленными для работы в архитектурной среде и, особенно, «на стене». С 2000-х гг. в ХГАДИ активно занимается росписями заведующий кафедрой монументальной живописи Владимир Николаевич Носенков, возглавивший в 2002-2004 годах росписи нижнего («Новомучеников в земли российской просиявших») и верхнего (в честь Георгия Победоносца) храмов в г. Алчевске. С ним работали преподаватели ХГАДИ: Н.Т.Радомский, Д.В. Шевченко, В.П.Сенин, Н.Л. Крылов. В 2004 г. В.Н.Носенков и И.Ю.Кардаш со студентами расписали храм в Богодухове. В 2000-2001 гг. В.Н.Носенков, Н.Т.Радомский и Н.Л. Крылов написали иконостас для храма Архистратига Михаила. Все росписи написаны в каноническом стиле с ориентацией на византийские памятники.

В 2003 году формируется авторская группа студентов-монументалистов и выпускников ХГАДИ, которая за десять лет своего существования, вплоть до настоящего времени участвовала в росписях более десятка храмов во многих городах Левобережной и Центральной Украины, а также Крыма. Среди них:

церковь «Архистратига Михаила» (с. Лизогубовка, Харьковская обл., 2003), церковь «Введения во храм Пресвятой Богородицы» (г. Феодосия, 2003) часовня «Иоанна-воина» (г. Харьков, 2004), церковь «Марии Магдалины» (с. Липовая Роща, 2005), церковь «Вознесения Христова» (с. Большие Бучки, 2005), Свято Преображенский скит Ионинского монастыря (с. Нецеров, Киевская область); нижний храм «Усекновение главы Иоанна Предтечи» (2006) и Свято Преображенский храм (2009), часовня мученицы Людмилы (Харьков, 2009), часовня иконы Богородицы «Неупиваемая чаша» (г. Лисечанск, 2009), храм «Всех преподобных» Свято Успенская Святогорская Лавра (Донецкая обл., 2010), часовня (г. Ялта, 2010), Нижний храм «Гавриила Афонского» в Свято-Ильинском мужском монастыре (г. Одесса, 2011-2012), часть росписей в Свято-Георгиевском соборе Макеевки (Донецкая область, 2011).

Состав артели за это время постепенно менялся. Изначально в неё входили: Николай Коломиец, Константин Мокляк, Андрей Баботенко, Алёна Голобородько, Алёна Ахтырская, Ирина Шматова, Юлия Ландина, Виктория Гайдамака. В 2010 г. в артели работали: Андрей Баботенко, Константин Мокляк, Андрей Ленчик, Андрей Алексенко, Олег Ерёминко, Сергей Ходаровский, Алёна Ахтырская, Татьяна Иванова, Виктория Зинченко, Алёна Рудич. На данный момент в составе остались Татьяна Иванова, Константин Мокляк, Андрей Алексенко, Сергей Ходаровский. Особенно следует отметить растущее мастерство и заслуженный авторитет среди коллег ведущей художницы группы Татьяны Ивановой, талантливого и очень плодовитого иконописца.

Часть артели с целью повышения квалификации и обмена опытом работают в России: Андрей Баботенко пишет фрески по сырой штукатурке в монастыре г. Серпухов (Московская обл.), Андрей Ленчик участвует в росписях храмов Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Алёна Рудич, Алёна Ахтырская, Виктория Зинченко, Олег Ерёминко активно работают над созданием икон для храмов Харьковской и Луганской епархий.

В начале своего творческого пути артели пришлось преодолевать многие трудности. Это и отсутствие достаточного количества образцов, и поиск материалов – подходящих штукатурок и красок, и переход от эклектичности к единому стилю, и вопросы органичного композиционного решения всего храма, а также ведущего колористического образа для каждого храма. Так сначала аналогами служили чёрно-белые ксерокопии из книг, в частности, из В.Н.Лазарева [1], [2]. В цвете ориентирами были репродукции византийских и древнерусских храмов, не ограничиваясь определёнными временными рамками, использовались и фотографии икон, «новоделов» из Московской иконописной школы и других источников. Первые росписи были сделаны масляными красками на скипидаре, при этом не учитывалась подготовка стен к покраске. Подготовительный рисунок выполнялся карандашом, технически роспись велась как икона, а не как фреска, отсутствовала разность фактур в решении

фона и фигур. Отличалась манера письма и в самой артели, не всегда удавалось достичь композиционного и колористического единства. Эти проблемы прекрасно осознавались, решались по мере возникновения, и коллектив художников постоянно совершенствуется над их дальнейшим устранением и применением новых техник и технологий. Так, уже в 2005 г. в Липовой Роше впервые росписи были выполнены пигментами на калевом стекле, стены предварительно были заштукатурены известью. Сейчас артель работает исключительно в этой технике.

Осознание своей творческой миссии, необходимость расширения теоретических знаний, обобщения собственного опыта и прогнозирования перспектив привела трех участников артели – одних из основоположников этой группы иконописцев А. Голобородько, А. Ахтырскую и И. Шматову к созданию масштабной теоретической работы в рамках обучения в магистратуре ХГАДИ на общую тему «Византийский канон в монументальной сакральной живописи: традиция и современность» (2005 г., научный руководитель: кандидат искусствоведения, доцент Котляр Е.А.). Каждая из трех магистрантов разработала отдельный аспект этой темы, а именно: А. Голобородько – «Гармония канона и «творческого поиска» в православной сакральной живописи Византии и Киевской Руси», А. Ахтырская – «Иконографическая программа росписи православного храма в контексте богословской традиции», И. Шматова – «Византийская традиция в церковной живописи независимой Украины: современное состояние и тенденции». Блестящая защита этого научного триптиха вызвала широкий резонанс, по сути открыв дорогу студентам и выпускникам ХГАДИ в этой сфере монументального искусства.

На практическом поприще, коллектив этой группы старался постепенно нивелировать различия в манере письма внутри артели. Опыт совместной работы также повлиял на распределение ролей.

За последние 4-5 лет значительно накопился иллюстративный материал, активно поддерживаются отношения с московскими иконописцами, например, с артелью А.С.Вронского, которая побывала во многих музеях мира и древних православных храмах, расписанных в балкано-византийском ключе. Московская группа художников в 2010 году начала роспись Покровского храма в Святогорске, где в это время харьковская артель расписывала храм «Всех преподобных». Студенты ХГАДИ получили возможность наглядно изучить ход работы московских стенописцев, узнать новые живописные стратегии, технические и технологические особенности. Стилистически их росписи близки монастырским росписям Кахрие-Джами (1321 г.) (пластика, моделировка одежд и ликов), отсюда же взяты отдельные композиционные элементы (группы апостолов и ветхозаветных праведников в сцене «Покрова Божьей Матери» изображены подобно праведникам из «страшного суда» параклесиона). Оригинальны композиционные решения сводов, арок, несмотря на отдельные заимствования, прослеживается создание собственного стиля. Фона покрыты сусальным золотом и напоминают византийские и древ-

нерусские мозаики XI – XIII веков, а также синайские миниатюры этого же времени.

Харьковская группа иконописцев прошла долгий путь в формировании собственного стиля. Каждый новый объект – это поиск наиболее выразительного пластического языка, особый оригинальный колорит. Артель ориентируется на искусство эпохи Комнинов (вторая половина XI – первая половина XII вв.), называемое средневизантийским искусством, исключая искусство сурового стиля (Осиос Лукас, София Новгородская и София Киевская). Аналогами также служат византийские иконы и миниатюры XII – XIII веков. К памятникам этого времени относятся древнерусские (домонгольские) храмы: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря во Пскове (1138), Спасо-Преображенский собор на Нередице (1198), церковь Святого Георгия в Старой Ладого (третья четверть XII в.), Антониев монастырь в Новгороде (1189); сербские: церковь святого Пантелеймона в Нерези (1164), Великая Богородичная церковь в Студенице (1209), церковь Святых Апостолов в Пече (1250-е); болгарские: церковь Всех Святых в Бачкове (ок. 1770-х), церковь святого Пантелеймона и Николая в Боянах (1259); византийские: церковь в Кастория, капелла в монастыре Иоанна Богослова на Патмосе (1190-е гг.); грузинские: Гелати (1120-е), Вардзия (1186), Кинцвиси (начало XIII в.); западноевропейские: собор в Чефалу (1148), собор Успения Богоматери в Монреале (XII в.).

Для демонстрации подхода к работе над созданием храмовых росписей харьковской артели-монументалистов можно использовать несколько примеров.

Разбэр программы росписи алтаря храма «Всех преподобных» в Свято Успенской Святогорской лаьре. Алтарь представляет собой небольшую комнату со сводом бочкообразной формы по поперечной оси. Северная стена расчленена тремя узкими арочными окнами, на южной стене – дверь в алтарь. Широкая арка отделяет апсиду от остального пространства храма, куда предполагают поместить мраморный иконостас.

Особенности архитектуры повлияли на систему размещения композиций. Так конху, где изображают Богоматерь, восседающую на престоле, заменил свод. Напротив, в этом же масштабе, написана Ветхозаветная Троица. На восточной стене (в арочной нише) размещена «Небесная литургия», где Христос в образе архиерея и в сослужении ангелов служит литургию. В арке, образующей нишу, слева изображена композиция «Не рыдай Мене Мати», а справа – Христос в образе ангела «Благое молчание». В центре арки – византийский крест, который фланкируют святители Герман и Иаков в медальонах. Верхнюю часть северной и южной стены занимают зеркальные композиции «Причащение хлебом и вином». Под этими сценами – фронтальные фигуры святителей: Григория Двоеслова, Григория Богослова, Иоанна Златоустого и Василия Великого на северной стене, Афанасия Великого, Кирилла Александрийского и поясное изображение Николая Чудотворца Святогорского на южной стене. В арке над входной дверью в алтарь – архидьяконы Стефан и Лаврентий. Нижняя часть стен, высотой око-

ло метра, расписана фреской имитирующей мраморные плиты и гармонирует по фактуре с полом.

В этой росписи харьковские художники впервые попробовали темную рефть в качестве подложки под фон. По колориту и композиционному решению использовались следующие образцы: кипрские храмы XII века, церковь-костница Бачковского монастыря (1083), фрески церкви Святого Пантелеймона в Нерези (1164), а также другие образцы XII века. На данный момент весь храм полностью расписан.

Разбор программы росписи храма «Гавриила Афонского» в Свято-Ильинском мужском монастыре (г. Одесса). Программа росписей выдержана в рамках канона. Своеобразная архитектура нижнего храма стала одним из основополагающих факторов распределения сюжетов, с учетом общей топографии. Особенностью интерьера являются низкие и плоские потолки, отсутствие купола, все стены, кроме восточной находятся под наклоном и не перпендикулярны полу. Алтарные росписи посвящены литургии: на восточной стене – причащение апостолов хлебом и вином (по аналогии с Софией Киевской), в нише дьяконника – Христос во гробе, на стенах – дьяконы, фигуры создателей текстов литургии, святых мучеников и жен, на потолке – архангелы, Предтеча и Эммануил с крыльями. Центральная часть храма представлена сюжетами из жития Гавриила Афонского, его путешествию и трудам на Одесском подворье, строительству и руководству обителью. Росписи по пластике и стилистике близки к фрескам, выполненным А.Н. Солдатовым во Святых вратах в Святогорске.

Это одна из последних работ харьковской артели, по которой можно судить о достаточно высоком уровне мастерства.

Выводы. Развитие современной церковной живописи осуществляется в разных направлениях и стилях. Утрата традиций привела к необходимости изучения истоков: византийской и древнерусской живописи. В этом перспективном направлении работает артель харьковских иконописцев – выпускников ХГАДИ. Десятилетний опыт работы над росписями различных храмов Украины, общение с коллегами сформировали личное видение художниками сакрального пространства, не выходя из рамок канона. Собрана большая электронная библиотека аналогов, выработана последовательность исполнения от замысла к финальным стадиям на стене, испробованы многие материалы и техники, последовательно разрабатывается свой авторский стиль.

Литература:

1. Лазарев В.Н. Византийская живопись. Т. 1 – М.: Наука, 1971.
2. Лазарев В.Н. Византийская живопись. Т. 2 – М.: Наука, 1971.
3. Современная православная монументальная живопись. – М.: Каменарь, 2009.
4. Традициям верны. Московская Духовная Академия, 2010.