

У-1464309

Г.А.Петрова

Львы в росписи
Харовского района

Г.А.Петрова

Львы в росписи Харовского района

У 1464309

Харовск

2009

ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина

Домовая роспись в конце XIX начале XX веков была довольно широко распространена на территории Харовского района. Наиболее ярко она была представлена в Азлецком и Кумзерском с/п, где еще в середине XX века существовали расписные экстерьеры, сохранившиеся до наших дней интерьеры и расчерченные под паркет полы. Искусные мастера украшали мебель, орудия труда и домашнюю утварь цветочными композициями, птицами, человечками, львами, превращая обычные предметы в подлинные произведения искусства. Выполненные в технике свободно-кистевой скорописи, они до сих пор поражают яркостью красок и виртуозностью исполнения. Особый интерес при изучении этнографических образцов вызывают львы. Каждый, кто впервые видит изображение льва в крестьянском доме, задается вопросом: - каким образом в глухих деревнях появились эти животные, изображенные художниками, то похожие на котов, то на собак, то на невиданных зверей? В экспедициях, проводимых на территории Харовского района, получить ответ на данный вопрос не удалось. Местные жители не знают, с какой целью львы помещались на дверях, заборках и шкафах. Да и называли зверей по-своему. Так, в Кумзерском с/п хозяйка одного из домов рассказала, что на ящике навесного шкафчика ее дед написал «собак с белыми гривами». Поэтому, в первую очередь, следует обратиться к мифологии.

Лев, в мифологиях и фольклоре многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии - символ высшей божественной силы, мощи, власти и величия; солнца и огня. С образом льва связывают также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость.

В древних культурных традициях львом нередко называют царя, героя и просто мифологизированный персонаж. В Ветхом завете со львом сравниваются Иуда, Дан, Саул, Ионафан, Даниил и др., а сам лев характеризуется как «силач между зверями». В некоторых древних языках Ближнего Востока (в частности, в хеттском) роль льва как символа мощи божественного героя или царя отражается в обозначении льва и героя-царя одним словом. Для изобразительного искусства и архитектуры этих культурных традиций характерно использование льва в качестве одного из символов, нередко соотнесенных с одной из четырех сторон света. Лев выступает и как страж (львиные статуи, охраняющие двери древнеегипетских усыпальниц и дворцов, а также ассирийских и вавилонских храмов; лев на западных воротах столицы Хеттского царства, аналогичные символам львы на позднейших вратах 1-го тыс. до н.э. в Малатье и на львиных вратах в Микенах; львиные скульптуры и изображения на троне в Индии; каменные изваяния льва у входа в буддийские храмы в Китае и т.п.).¹

В египетской мифологии известно божество, представляемое как пара львов, каждый из которых, в свою очередь, тождественен Тефнут, до своего возвращения в Египет жившей в образе кровожадного льва в Нубийской

пустыне, и Шу. Вместе с тем, в позднейших египетских текстах со львом отождествлялся и Осирис.

Некоторые египетские богини (в частности Тефнут) в состоянии гнева превращались во львов (ср. библейский образ царского гнева как львиного рева). С образом льва были связаны Ра, Гор и др. в Древнем Египте лев был эмблемой двух противопоставленных друг другу образов - Вчера и Сегодня; южный ветер иногда изображался в виде четырехголового (обычно крылатого) льва.

Лев выступает и как воплощение злого и жестокого духа, демонических сил хаоса (таковы, например, шумерские и вавилонские львинообразные демоны Угаллу и Уридимму). Позже он начинает олицетворять созерцание, одиночество, отшельничество; лев становится эмблемой Иисуса Христа (ср. также льва как эмблему ветхозаветного Иуды, из рода которого происходит Иисус Христос) и многих святых (Марка, Игнатия, Адриана, Евфимии и др.).

Мифологический символ льва и гибридного существа с головой или туловищем льва присутствует в фольклоре, литературе, искусстве, геральдике, эмблематике значительного числа народов. В геральдических системах лев символизирует стойкость, твердость, спокойствие, благоразумие.

Лев - одно из излюбленных животных христианского «символического зверинца». Уже на раннехристианских саркофагах изображения льва воплощают идею грядущего воскресения. Образ льва, распространенный в пластике романских церквей, понимается как бдительный страж святыни.²

Многочисленным и запоминающимся был образ льва. «Царь зверей» являл собой, конечно, символ царской власти, почему его и помещали на княжеские гербы, на строения, возводимые по замыслу и под покровительством князя. «Царь зверей» выступал при этом и как сила охранительная, и как глава природного царства, покорившегося крепости человеческого духа.

Отнюдь не случайно образ льва использовали как символ сильного неусыпного стража. Распространенный в Византии и Древней Руси сборник назидательных рассказов о животных и птицах «Физиолог» повествовал о том, что лев даже спит с открытыми глазами: «егда спит, а очи его бдита».

Но все-таки в древней каменной резьбе, и в поздней росписи по дереву лев не производит устрашающего впечатления. Облик его чрезвычайно смирен, порой напоминает провинившегося щенка, нередко наделен подобием улыбки и заметно очеловечен. Все это не случайно. «Лют-зверь», полный силы и отваги, властелин природного мира, изменил свой свирепый нрав. Его навсегда укротило мудрое слово праведного человека, живущего не «по естеству», но «по духу». В Древней Руси особой любовью пользовался рассказ о пустынноике, исцелившем больного льва.

Одному старцу повстречался в глухих болотах лев, страдавший от раны. Приподняв большую лапу, он взглядом стал молить о помощи. Пустынноик вынул занозу, перевязал больное место. Исполненный благодарности к исцелителю, лев не пожелал расстаться с ним и поселился близ обители, помогая людям.

Вот таким смиренным, совестливым и привязчивым существом предстает перед нами «лют-зверь» в старинной легенде. И именно такой образ льва, конечно, с различными оттенками и изменениями, но непременно добродушный и очеловеченный, стал обычным в росписи по дереву.³

С.К.Жегалова считает, что история появления льва на Руси довольно сложная и уходит в глубокую древность. Из стран Древнего Востока еще в первые века нашей эры лев перекочевал к нам на Русь. Однако, в представлениях наших предков характер зверя стал иным: он как бы утратил черты свирепого и злого хищника, остались только сила, мужество, благородство, т.е. те черты, которые русский человек испокон веков ценил превыше всего, воспевая их в песнях, былинах и сказках.⁴

В статье «Лев в русском крестьянском искусстве» А.Б.Островского и Д.А.Баранова читаем, что русская культура заимствовала этот символ из греческой христианской традиции не ранее XI века. А один из источников появления льва в крестьянских домах - перенос характерных символов декоративно-прикладного городского искусства в крестьянскую среду. Христианские символы могли заимствоваться крестьянскими мастерами во время царских живописных работ, к выполнению которых они часто привлекались, начиная с XVII в.⁵ Авторы статьи, проанализировав фольклорные тексты и апокрифические легенды, допускают, что лев - спаситель жизни, согласно народной переработке сюжета о Ноевом ковчеге, - в ментальности русских крестьян обретает семантику христианского охранительного знака.⁶

Льва как одного из самых распространенных символов в народном искусстве, являющегося так же и символом христианским, рассматривает в своей работе «Народное искусство: христианские составляющие. К постановке вопроса». И.З. Зубец. Автор отмечает, что резные изображения различных животных и, в частности львов, встречаются в храмовой архитектуре Киевской Лавры, Владимира и Суздаля, в декоре иконостасов XIII в. При этом лев может символизировать Божественное начало, отмечать божественное покровительство, оберегание. Львиные маски, ставшие характерными для украшения дверных ручек средневековых православных храмов, были восприняты в крестьянской домовой резьбе и росписи, в декоре упряжных дуг в качестве одного из самых распространенных элементов. Лев изображался, как правило, стоящим на задних лапах и его силуэт прочеркивался черным контуром. Сложившийся иконографический канон объясняется магическим содержанием, вкладывавшимся в этот образ.

Причем, в бывшей Вологодской губернии льва стали помещать именно на таких семантически значимых предметах и деталях, которые раньше украшались резным коньком, солярными розетками - припечная доска, входные и голбечные двери, подшесток. Данный факт может указывать, во-первых, на то, что происходило замещение образов, обладающих сакральным смыслом, во-вторых, на то, что в народной культуре объекты, обладающие особым магическим зна-

чением, сохраняют высокий семантический статус.⁷

Рассматривая расположение изображений льва в деревенских избах Харовского района, можно предположить, что лев в крестьянских домах помещался в качестве оберега. Расписные заборки, двери, шкафы во всех зафиксированных случаях использовались в оформлении околочного пространства и отделяли печь от красного угла. Как известно, печь принимала участие во многих ритуалах и обрядах, сопровождавших человека от рождения до смерти, в частности у печи проводились святочные гадания, т.е. печная труба являлась нерегламентированным каналом связи с внешним миром. Возможно, именно поэтому расписные львы ставились на охрану самого главного в доме «подсвятошного» угла.

На всех представленных образцах росписи львы изображены стоящими на задних лапах, в некоторых вариантах как две симметрично расположенные фигуры, силуэты зверей прочеркнуты черным контуром. Написанные фронтально морды львов несколько очеловечены. Разнообразны по технике выполнения гривы животных, которые подчеркивают то движение, то статичность фигуры. Самобытность образов позволяет предположить, что все росписи выполнены разными художниками. Установить авторство пока не представляется возможным. Известно лишь одно имя мастера из Кумзерского с/п, который украсил львами навесной шкафчик, к сожалению, роспись утрачена.

Влияние на трактовку образов, возможно, оказали несколько факторов. Во-первых, иконопись и фресковые росписи, где встречается образ льва. Например, лев-символ изображен на иконе неопалимая Купина (рис.1). В росписи свода Спасо-Преображенской церкви написан евангелист Марк - с пером в правой руке и раскрытой книгой на коленях. У его ног лежит лев, который в христианской традиции является символом данного евангелиста.* (Рис.2)

Во-вторых - лубочные картинки, довольно широко распространенные в крестьянской среде. В-третьих, мастера-отходники из других регионов и свои мастера, ходившие на заработки в большие города и привносившие элементы городской культуры в традиционную культуру села. Каждый художник вкладывал в изображение льва свое восприятие этого животного, так возникали в деревенских домах львы-коты, львы-собаки, львы-невиданные звери. Все росписи выполнены в конце XIX начале XX века. Самый поздний вариант датирован 1905 годом.

* Какой же смысл несут в себе эти изображения? Объясняет эти сюжеты Иезекииля видение.

Иезекииля видение, насыщенная мистической символикой картина явления Бога иудейскому пророку Иезекиилю. Рассказывается, что видение было пророку, когда он находился «среди переселенцев при реке Ховаре», оно сопровождалось всевозможными природными потрясениями «бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Среди этого огня Иезекиилю явились четыре таинственных животных, каждое из которых имело четыре лица - человека, льва, тельца и орла, и четыре крыла, два из которых покрывали их тела и руки, два же других, скрещиваясь, скрывали от взора нечто, что они одновременно защищали и несли, и оттуда исходил огонь и сияние молнии.

Символика «четырёх ликов» трактуется, как величественные атрибуты животных-царей: лев - сила, орел - небесное парение, к которой добавляется разумность человека и жертвенность тельца.

Последующая христианская традиция видела в четырех животных символику четырех евангелистов. Все символы наделены охранительной функцией⁶

Где бы ни был написан лев, будь то боковая стенка шкафа, дверные филенки или филенки заборки, он традиционно располагался у дверного проема. Можно с большой долей вероятности сказать, что изображение льва помещалось в качестве оберега, стража, защитника дома.

Рис. 1

Рис. 2

¹ Мифы народов мира. Т 2.-М.: «Большая Российская энциклопедия», 1998 г., стр. 41.

² там же, стр. 42.

³ Жегалова С.К. Русская народная живопись.-М.: «Просвещение», 1984 г., стр. 9,10.

⁴ там же, стр. 59.

⁵ Баранов Д.А., Островский А.Б.: Лев в русском крестьянском искусстве. Живая старина, 1996 г., №3, стр. 21.

⁶ там же стр. 23.

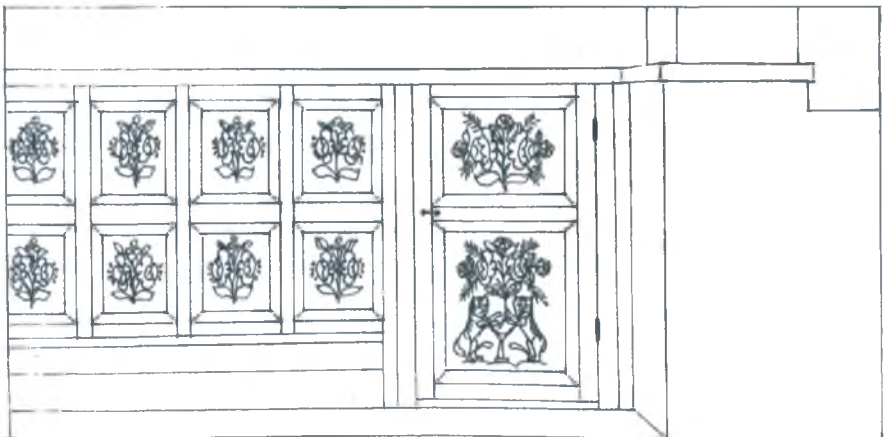
⁷ <http://www.rostmuseum.ru/publication/historyCulture/2006/zubets01.html>.

Роспись нижней филенки двери.

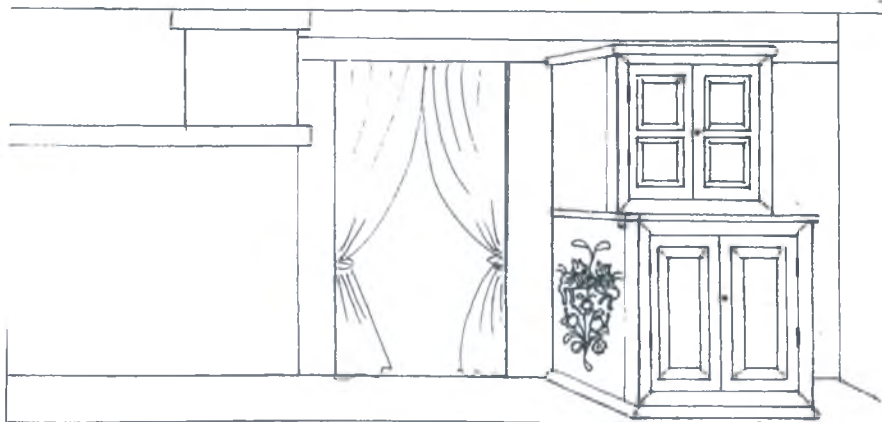
На зеленом фоне написаны охристые львы с темно - коричневой разживкой и прочеркиванием. Львы стоят на задних лапах, передними лапами держат стебель пышного букета. Тень, проложенная на туловищах львов, выделяет мускулатуру лап и грудной клетки. Уверенные, четкие мазки обозначают гривы и челки. Морды львов очеловечены, на них играет легкая улыбка. По своему облику львы похожи на котиков. Особенностью данной композиции является то, что, львы изображены, прикованными цепями к столбику. Возможно, сделано это для того, чтобы львы не сбежали со своего поста.

Роспись боковой стенки шкафа.

Роспись реконструирована по небольшим сохранившимся фрагментам. Фигуры львов выполнены охрой с черным контуром. Единственный вариант росписи с прочеркиванием суставов на лапах. Virtuозно уверенными широкими мазками, идущими от туловища к голове, написаны гривы, которые распадаются на две стороны. Оригинально и расположение букета. Букет из синих цветов с тычковыми белыми лепестками находится в нижней части композиции. Извилистый стебель, проходящий между передними приподнятыми вверх лапами львов, заканчивается над их головами двумя небольшими листьями. Создается впечатление, что львы стоят за цветущим кустом.

Роспись нижних филенок перегородки (заборки).

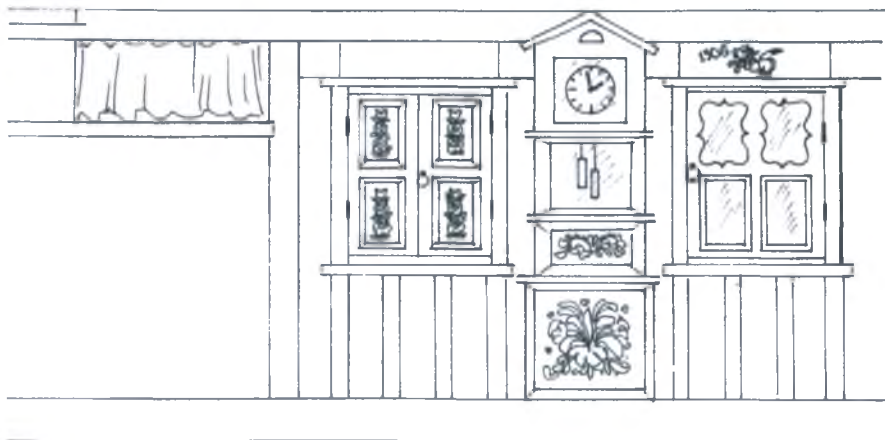
Золотистые львы с темно-коричневым объемом и черным контуром написаны на белом фоне. Позы львов различны: один из них стоит спокойно, другой словно готовится к прыжку. Изящно написаны гривы. Выразительны крупные, очеловеченные глаза. Львы расположены в нижней части филенки, остальное пространство занимают пышные букеты, состоящие из голубых и оранжевых цветов.

Роспись наверху шкафа-посудника.

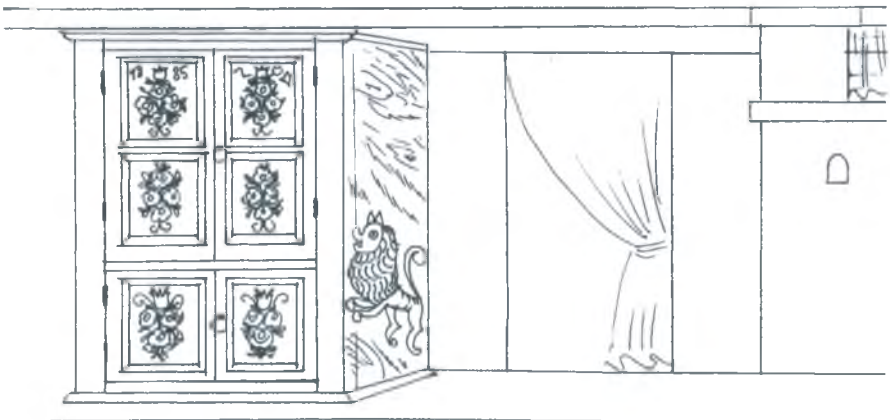
На темном красно-коричневом фоне помещен лев, выполненный охрой с черным прочеркиванием по контуру. Четко прописана голова льва с миндалевидным глазом. Развевающаяся грива, выполненная сочными мазками, скобочки внизу туловища и приподнятые передние лапы, создают впечатление движения. Хвост, выпущенный из-под лап и обернутый вокруг туловища, завершается кисточкой, поднятой вверх. Впереди льва поставлена дата росписи - 1905 год.

Роспись боковой стенки шкафа.

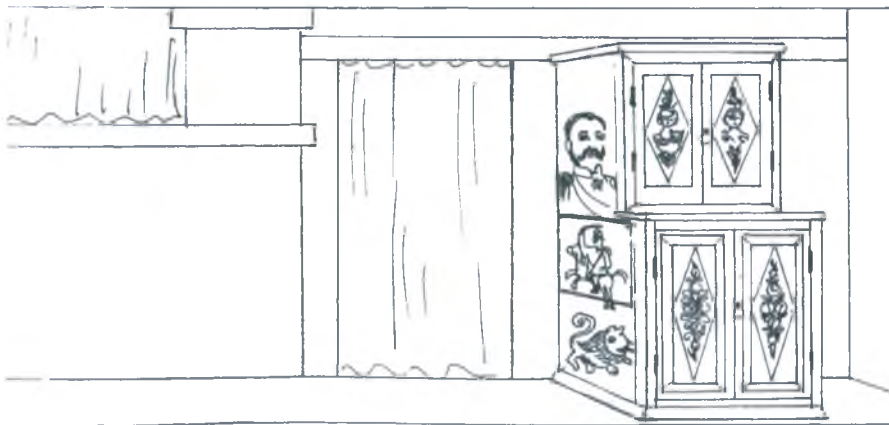
Возможно, лев выполнен под влиянием лубочной росписи. Высоко поднятая голова с пышной гривой переходит в узкое туловище. Если туловище и голова льва прочеркнуты тонкой линией полностью, то лапы и хвост неизвестный мастер прорисовал только с одной стороны. Передние лапы, приподнятые вверх прорисованы особенно интересно. Начинаясь на подушечке лапы, линия идет по ее верху, по середине лапы линия плавно переходит вниз и обводит ее нижнюю часть. Не менее интересно выполнена грива, которая состоит из четырех ярусов скобочек, чередующихся по направлению. Лев написан охрой с высветлением на лапах, на красно-коричневом фоне, по которому черной краской в технике «сухая кисть» выполнена имитация древесной структуры.

Роспись боковой стенки шкафа.

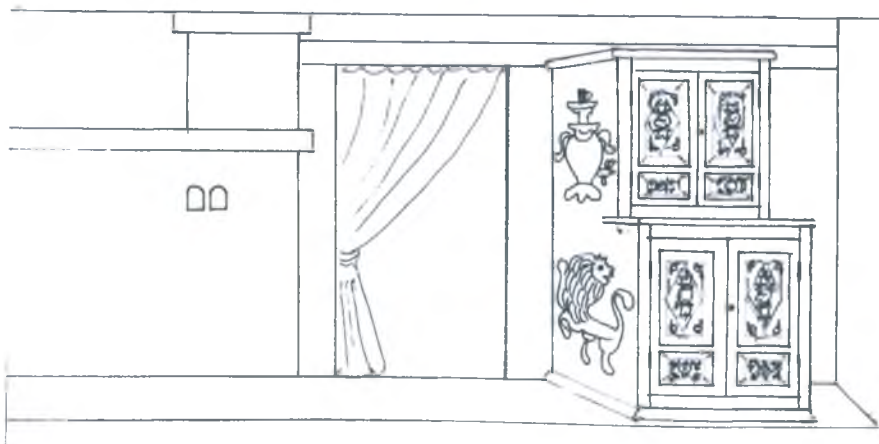
Лев похож по форме на кита. Туловище, широкое у головы, постепенно сужается и переходит в хвост. Из открытой пасти между рядами острых зубов высовывается розовый язык, глаз сдвинут к гриве. Грива льва, начинающаяся у самого хвоста, выполнена широкими мазками в три яруса. Туловище, голова, лапы и хвост обведены черным контуром, грива выполнена в технике свободно-кистевоего письма. Лев написан охрой на красно-коричневом фоне.

Роспись боковой стенки шкафа.

На приглушенном красном фоне написано профильное изображение льва, стоящего на задних лапах. Голова льва повернута к хвосту, пасть приоткрыта, видны острые белые зубы. Хвост с кисточкой на конце, обозначенной тремя скобочками поднят вверх. Густая грива выполнена прямыми мазками, идущими от туловища к голове в три яруса. Лев написан светлой охрой с черным контуром.

Роспись филенки шкафа.

Изображение льва с фронтально написанной головой выполнено охрой на зеленом фоне. Лев стоит на задних лапах, передние подняты вверх. Изящный изгиб лап передает стремительность и легкость движения. Пушистая грива, выполненная короткими сочными мазками, обрамляет голову льва. Сросшиеся брови, круглые глаза, длинный нос и широкий розовый язык придают морде зверя добродушное выражение. Контур фигуры, хвост и завиток на спине прорисованы черным цветом. Лев расположен в верхней части филенки. Низ заполнен цветочными композициями, вписанными в прямоугольники и квадраты.

1464309

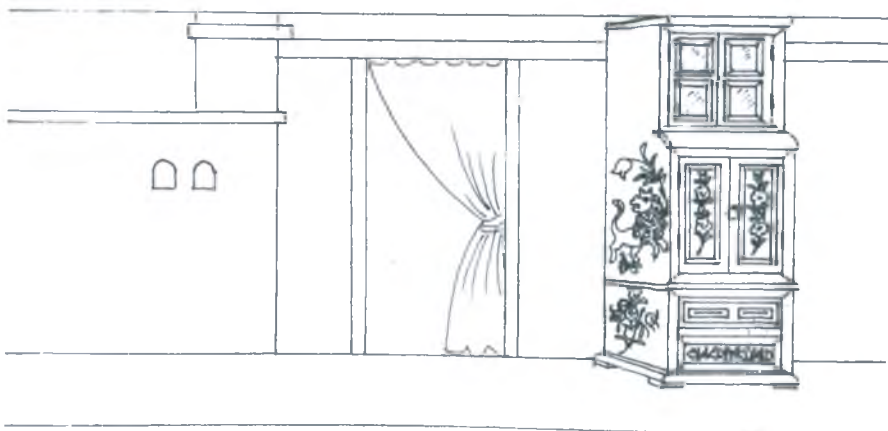
17

СОЛОГДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина

Роспись боковой стенки шкафа.

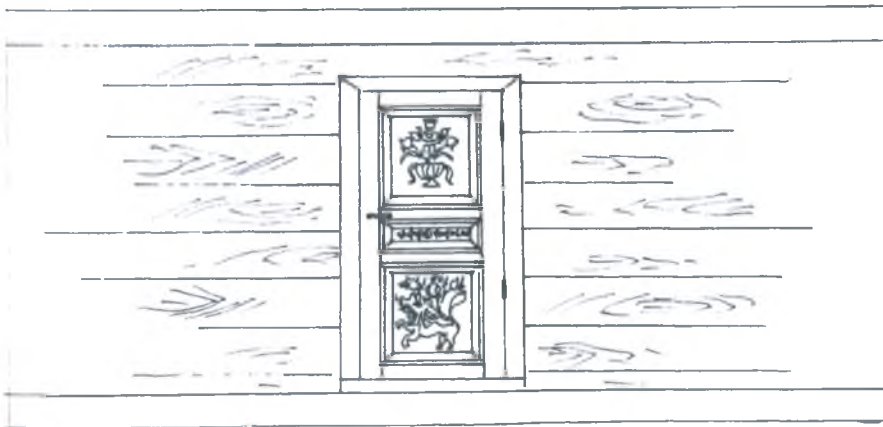
На красно-коричневом фоне написан золотистый лев со светотеневой моделировкой силуэта светло-коричневым цветом. Фронтально написанная голова повернута к хвосту. Грива курчавится завитками, выполненными черными полукруглыми мазками. Передние лапы приподняты, задние широко расставлены. Хвост, поднятый вверх, заканчивается каплевидной кисточкой. Оригинальна трактовка носа, в приоткрытой пасти видны острые зубы. Под изогнутой бровью написан круглый глаз. Туловище льва прочеркнуто скобочками, более крупными сверху и мелкими снизу. Дополняет роспись растительная композиция: виноградье в обрамлении листьев у задних лап и стебель с листьями-капельками, изогнутый дугой над фигурой льва.

Роспись нижней филенки входной двери.

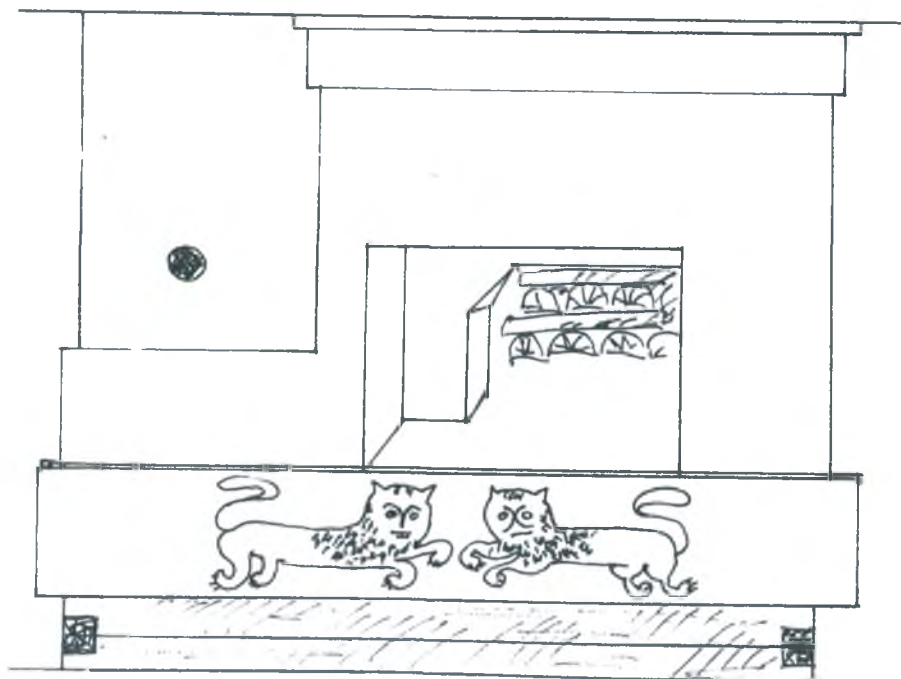
В нижней части филенки изображение льва с длинной гривой, выполненной сочными мазками от туловища к голове. Пушистая бровь, нос, нижняя челюсть и затылок прописаны мелкими черными скобочками. Из раскрытой пасти между рядами белых зубов высовывается язык. Уши и ноздри отбликованы красной краской. Круглый глаз сдвинут к затылку. Лев стоит на задних лапах, передние приподняты. Хвост, поднятый вверх, заканчивается кисточкой, прочеркнутой с обеих сторон черной краской. Фигура льва написана желтой краской с черным контуром. Верхнюю часть филенки занимает букет, стебель которого, начинаясь у спины, повторяет изгиб хвоста животного. Роспись выполнена на красном фоне.

Роспись доски опечка.

На красно-коричневом фоне написаны белые с черным контуром львы, похожие на котов, бегущих навстречу друг другу. Из-за ограниченности расписываемой поверхности туловища львов вытянуты по горизонтали и занимают большую часть доски. Изящно изогнуты сильные, мягкие лапы и поднятые вверх хвосты. Передние лапы слегка приподняты. Необычны воздушные гривы львов, выполненные легкими торцовыми касаниями кисти. Схематично прочерчены носы и рты. Круглые глаза зверей горят красными, как угольки, огнями.

Техника письма

Освоение техники письма львов начинается с отработки простых элементов росписи. Учащиеся выполняют задания по написанию кругов, овалов и каплевидных мазков со светотеневой моделировкой. Техника письма такая же, как и при работе с цветочными композициями. На кисть набирается желтая краска или охра и пишется подмалевок, кисть держится вертикально расписываемой поверхности и вращается пальцами вокруг оси при выполнении круглого мазка. Изгиб капли так же достигается за счет поворота кисти по часовой стрелке или против, в зависимости от требуемого направления. По готовому подмалевку пишется разживка коричневой или черной краской. Для этого на кисть набираются две краски: на всю кисть - цвет подмалевка, на край - краска моделирующего цвета. Движение кисти такое же, как и при выполнении подмалевка, край кисти с разживкой идет по контуру элемента.

Следующий этап составление животного из освоенных элементов. Пишется подмалевок, где круг - голова, овал - туловище, капли - лапы и хвост. Работа по моделировке начинается с лап, находящихся дальше от зрителя, затем последовательно прописываются туловище, голова, хвост и лапы, находящиеся ближе к зрителю.

Завершает работу прорисовка тонкой кисточкой глаз, носа, рта, когтей и кисточки хвоста. Возможно прочеркивание контура фигуры животного.

Основным и главным этапом обучения росписи - является копирование львов с этнографических предметов и копий, сделанных во время экспедиций по району.

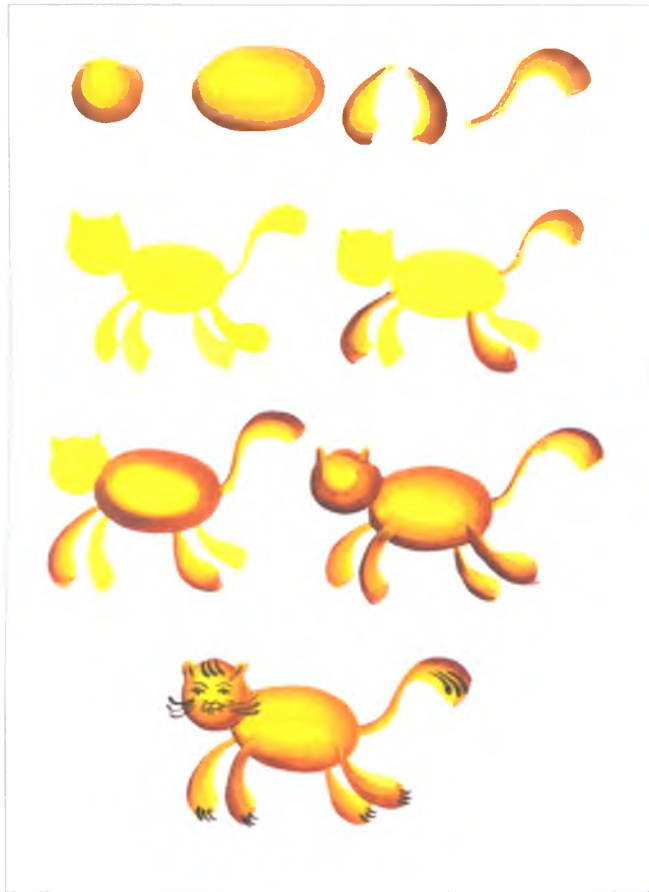
Первоначально прорисовываются карандашом отдельные элементы: лапы, хвосты, морды, гривы. Усвоив пластику линий, порядок письма элементов, можно переходить к выполнению копий львов гуашью.

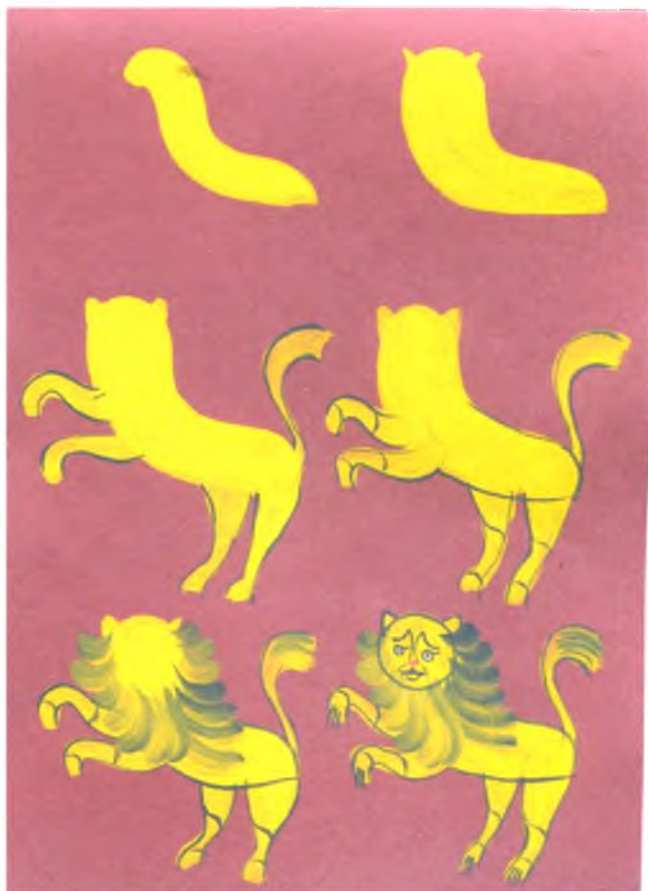
В первую очередь копируются одиночные львы без цветочного орнамента. Задачи, которые должны быть решены на данном этапе: соблюдение цветовой гаммы и размера, правильная передача направления движения кисти, порядок написания светотеневой моделировки или прочеркивания контура фигуры животного.

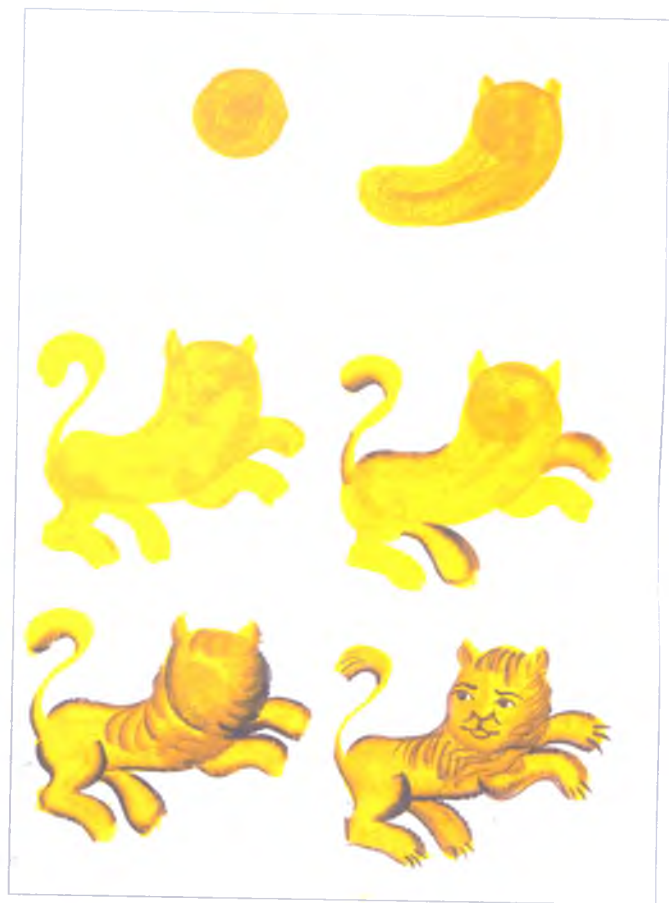
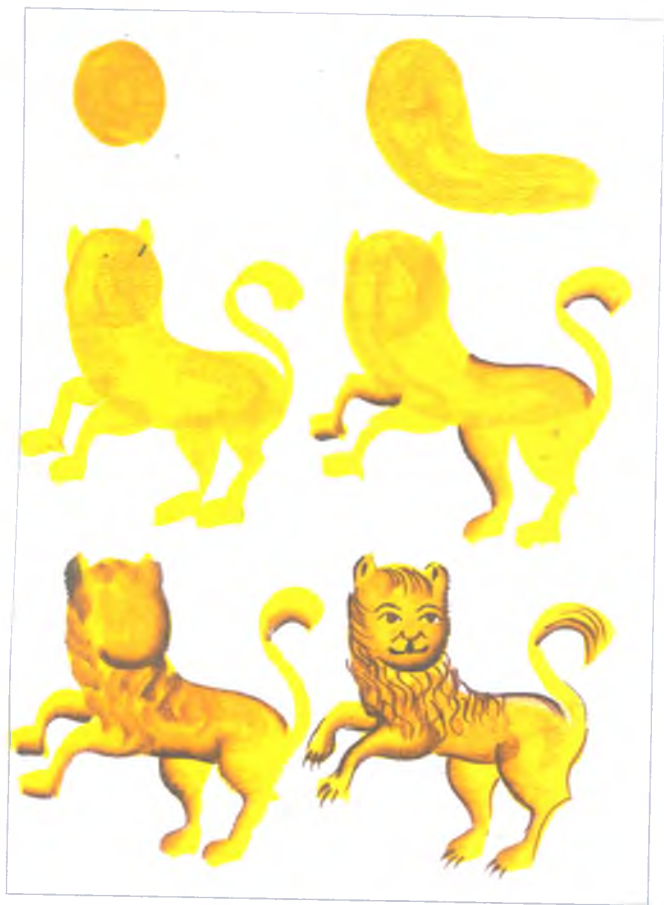
На последующих занятиях задание усложняется – выполняются копии одиночных львов с цветочными композициями. Завершает тему - творческая работа, на заданной форме разрабатывается и выполняется образ льва с букетом.

Копирование композиций росписи, состоящей из двух львов, начинается с подробного разбора каждого этнографического образца. Затем прорисовка общей композиции карандашом и гуашью. Выполнив все копии, учащиеся приывают к последовательности написания фигур животных, отрабатывают технику письма, учатся писать льва в движении, выбирают для себя наиболее близкий образ и выполняют творческую работу в традициях письма харовской росписи.

Выполнение творческой работы включает в себя разработку формы изделия, составление композиции росписи, выбор цветовой гаммы, роспись изделия масляными красками.

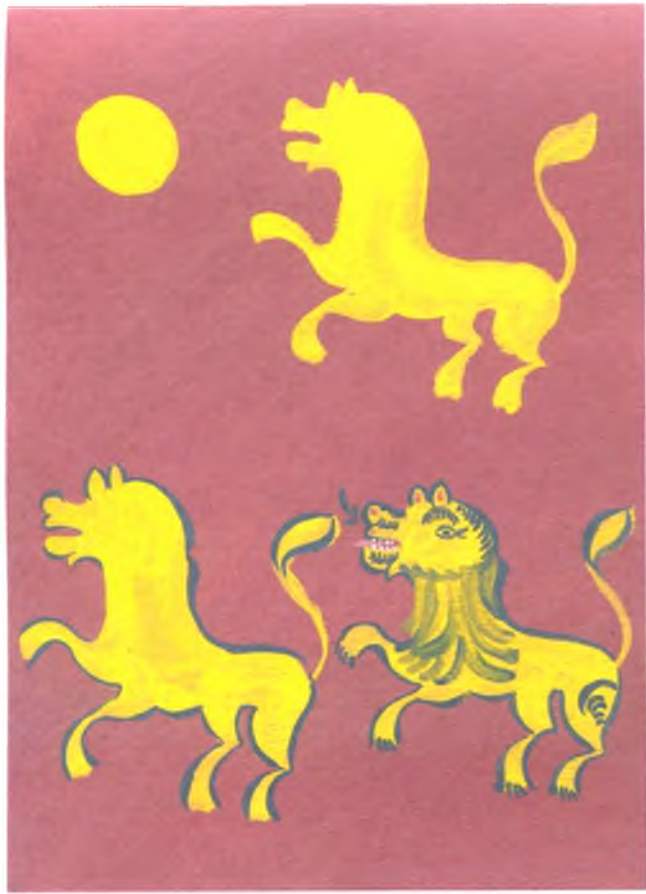

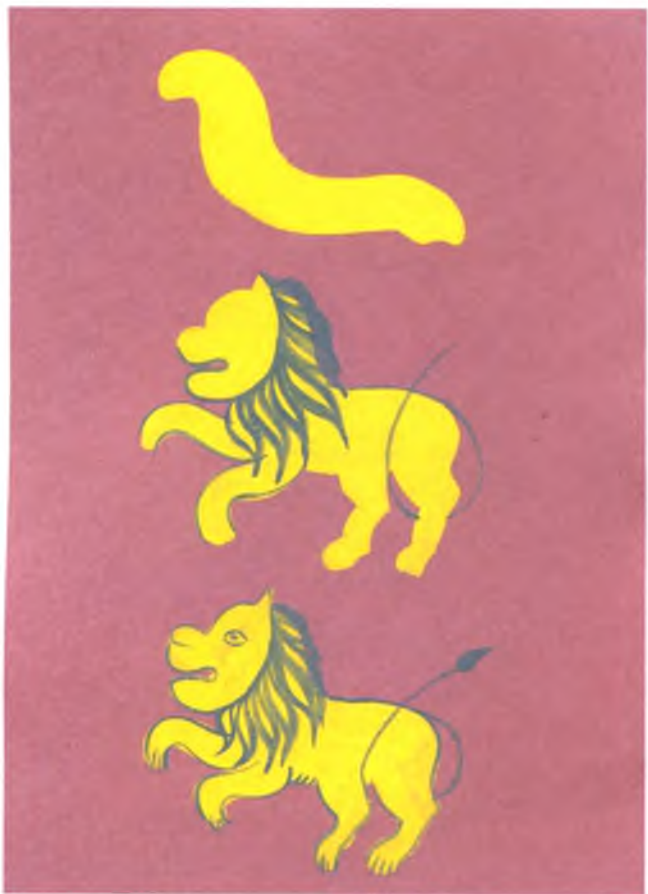

Набор Г.Петрова. Макет, компьютерная верстка М.Петров, В.Кормушин.

Фото В.Кормушин.

Заказ №24, тираж 100 экз.

Отпечатано 28 октября 2009 г. в фотостудии «Веко» г. Харовск.

Телефон: 8 909 697 79 77, e-mail: photoveko@mail.ru