

УДК 37

DOI: 10.34670/AR.2020.19.12.034

Стилистический анализ и метод аналоговых рядов в изучении монументальной живописи XIX века

Евтушенко Дарья Тарасовна

Ассистент кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации,
Институт искусств и художественного образования,
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых,
600000, Российская Федерация, Владимир, ул. Горького, 87;
e-mail: vgg33.design@yandex.ru

Аннотация

В статье приводится анализ иконографических методов исследования монументальной живописи. Рассмотрены особенности гризайльного орнамента XIX века в объеме храмовых росписей Владимирской области. Отмечено, что метод аналоговых рядов предполагает поиск аналогичных изображений по иконографии и стилю к изучаемому объекту. Данный метод позволяет выявить оригинальность или тип вторичности работы. Метод аналогового ряда в исследовании живописи Георгиевского собора во Владимире начала XIX века был рассмотрен на примере близкой по времени создания живописи в храмах Владимирской области, которая также выполнена в классическом стиле с элементами барокко. Делается вывод о том, что храмовая роспись XIX века является на сегодняшний день малоизученной и требует подробного сбора информации с применением методов исследования полной или частичной экспертизы. Актуальность использования аналоговых рядов при исследовании храмовой живописи XIX века состоит в том, что данный метод применим не только для общего объема росписей, но для отдельных ее элементов. Каждый элемент может быть представлен в таблице и сопоставлен с другими аналогичными элементами той или иной идентичной по времени создания росписи.

Для цитирования в научных исследованиях

Евтушенко Д.Т. Стилистический анализ и метод аналоговых рядов в изучении монументальной живописи XIX века // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 2А. С. 275-280. DOI: 10.34670/AR.2020.19.12.034

Ключевые слова

Иконография, классицизм, барокко, орнамент, стилистический анализ, живопись, произведение.

Введение

Как известно, в отделах научной экспертизы живописи разработана методика комплексного анализа произведений и собраны коллекции эталонов. Банк эталонов непрерывно пополняется, по данным которого эксперты делают выводы об индивидуальных почерковых признаках художников. Также постоянно уточняются технологические особенности отдельных школ живописи разных периодов. Данные экспертов содержат описание результатов иконографического и стилистического анализа произведения, а также визуальных и микроскопических наблюдений его технико-технологических особенностей.

Необходимо отметить, что храмовая роспись XIX века является на сегодняшний день малоизученной и требует подробного сбора информации с применением методов исследования полной или частичной экспертизы. Для реализации поставленных целей следует рассмотреть основу исследовательской системы: первый блок – материально-культурное изучение произведения и второй блок – художественно-стилистическое изучение произведения.

Анализ иконографических методов исследования монументальной живописи

Первый блок содержит данные, аргументированные технико-технологическими исследованиями, которые необходимы для решения задач экспертизы. Определяется состояние сохранности живописи. Используются естественнонаучные и технические методы с целью получения объективных данных о материалах, входящих в состав объекта экспертизы, и о технологиях, примененных для создания произведения. В учебном пособии под редакцией Ю. И. Гренберга подробно описаны методы исследования произведений станковой и настенной живописи. Основные технико-технологические исследования включают в себя микроскопический анализ; исследование в УФ-диапазоне излучения; исследование в ИК-диапазоне излучения; рентгенографический анализ; анализ фактуры живописной поверхности; анализ химического состава живописных материалов. Для решения вопроса об авторстве необходимо соотнести результаты микроскопических исследований произведения с банком эталонных данных по технологии произведения предполагаемого художника.

Второй блок содержит иконографические и стилистические данные произведения, которые получены в результате детального изучения особенностей живописи. По итогам анализа полученных данных принимается решение вопроса об установлении, подтверждении или отклонении авторства; определяется школа живописи иконографии произведения; принимается решение вопроса об оригинальности или вторичности работы (копия, авторское или соавторское повторение, принадлежность к мастерской, кругу, школе либо последователю мастера, имитация, подделка, стилизация); определяется художественный уровень произведения; производится датировка произведения.

Прежде всего, для исследования живописи актуален метод аналоговых рядов. Данное исследование базируется на поиске аналогичных изображений по иконографии и стилю к изучаемому объекту. Далее по аналогам выявляются детали, которые выстраиваются в сравнительной таблице. Описываемый метод позволяет выявить оригинальность или тип вторичности работы. Следует обратиться к истокам появления данного метода [Киселева, 2007]. Первоначально в 1840-х годах во Франции и Германии появился иконографический метод изучения средневекового искусства. Первым, кто применил иконографический метод

искусствоведческого анализа произведений, был немецкий историк искусства, этнограф и культуролог А. Варбург. Иконография в искусствоведении основывается на истолкованиях символики, аллегорий, атрибутов, систематизации типологических признаков и схем, принятых при изображении каких-либо сюжетных сцен и персонажей, орнамента [Золотарева, 2010]. В конце XIX – начале XX века русский историк искусства Н. П. Кондаков использовал метод иконографии для изучения византийских традиций в древнерусском искусстве.

Метод аналогового ряда в исследовании живописи Георгиевского собора во Владимире начала XIX века был рассмотрен на примере близкой по времени создания живописи в храмах Владимирской области, которая также выполнена в классическом стиле с элементами «барокко». Роспись интерьера Георгиевского храма исполнена по заказу прихожан и представляет собой уникальный, живописный декор. Прекрасное владение техникой гризайли (орнамент, картуши и медальоны) свидетельствуют о том, что автором живописи был талантливый мастер, использующий художественные приемы, характерные для эпохи классицизма.

Как известно, во второй половине XVIII – первой половине XIX века в искусстве торжествует стиль «барокко» и «классицизм». Живопись этого времени, как правило, праздничная, торжественная и наполненная деталями. В 1757 году в Петербурге открылась Академия художеств, которая стала диктовать эстетические стандарты не только на светскую живопись, но и на иконопись и храмовую роспись [Гройс, 2014]. В то время петербургские храмы зачастую расписывались в западной манере, которая частично просочилась в Москву, а также в ее окрестности.

Рассмотрим наиболее яркий пример – Храм Христа Спасителя в Москве. В живописи храма использовался стиль «барокко». Это можно сказать и о произведениях таких мастеров светской живописи, как А. А. Иванов – автор «Явления Христа народу», В. Д. Поленов – автор картины «Христос и грешница», И. Н. Крамской, написавший картину «Христос в пустыне». Их полотна часто связаны с библейской, церковно-исторической или патриотической тематикой.

Особый интерес в росписях Георгиевского собора во Владимире занимает гризайльный орнамент. В куполе еще сохраняется традиционная для XVIII века композиция, которая отделена рисованным карнизом. Простенки и паруса заполнены гризайльным орнаментом в голубых тонах, состоящим из акантовых листьев и рокайльных завитков. Орнамент по стилю исполнения напоминает «барокко». Характерные для данного стиля цвета – разбеленные розовые, желтые и голубые. Голубой цвет – основной, который встречается в исследуемой живописи Георгиевского храма. Необычна живопись и на пилястрах и гранях столбов: их верхние части украшены пышными картушами и иониками. Под ними написаны в рост архангелы и апостолы в римских тогах, каждая фигура стоит на изображении капители колонны. Ствол капители почти скрыт плотно оплетающими его крупными, сильно изрезанными листьями аканта, завитками. Эти элементы выполнены в технике «гризайль» на высоком уровне мастерства, в желто-коричневом тоне на голубом фоне, с контрастными контурами, обозначенными изображением падающей тени. Это создает впечатление рельефности и объема изображения [Лоренц, 2009]. Данная техника широко использовалась в эпоху «барокко» для создания искусственных барельефов. В качестве примера можно рассмотреть потолки и стены некоторых залов Эрмитажа. Там находятся росписи, выполненные в технике «гризайль», которые создают впечатление атриумов, скульптур под сводами и резных стен.

При поиске аналогичных мотивов в храмовой живописи XIX века во Владимире был рассмотрен свод памятников архитектуры и монументального искусства России во

Владимирской области:

1. Храм Живоначальной Троицы XIX века из села Эрлекс, Гусь-Хрустального района. Стены, арки и перекрытия всех помещений церкви расписаны сразу же после постройки церкви в позднеакадемической стилизаторской манере. Известно, что стилизация наиболее характерна для XIX века. Как правило, стилизованный мотив не является копией, а существует как самостоятельное произведение, которое было воплощено из темы прошлого времени и трансформировалось в новую образную модель.

2. Храм Святой Параскевы Пятницы второй половины XIX века из села Губцево, Гусь-Хрустального района.

3. Церковь Николая Чудотворца третьей трети XIX века из деревни Николополье, Гусь-Хрустального района. Стиль, иконография и техника стенописей продолжает традиции эпохи расцвета церковного искусства XIX века. Гризайльный орнамент состоит из акантовых листьев и рокайльных завитков, картушей и иоников. Мотив аканта возник в античном искусстве. В стилизованном виде широко встречался в греческой, римской и византийской архитектуре, искусстве. За время своего существования акант как элемент орнаментики претерпел немало изменений, особенно активно акант изменялся в эпоху Средневековья и в Новое время.

Заключение

Таким образом, следует отметить, что храмовая роспись XIX века является на сегодняшний день малоизученной и требует подробного сбора информации с применением методов исследования полной или частичной экспертизы.

Для исследования живописи актуален метод аналоговых рядов. Данное исследование базируется на поиске аналогичных изображений по иконографии и стилю к изучаемому объекту. Актуальность использования аналоговых рядов при исследовании храмовой живописи XIX века состоит в том, что данный метод применим не только для общего объема росписей, но для отдельных ее элементов. Каждый элемент может быть представлен в таблице и сопоставлен с другими аналогичными элементами той или иной идентичной по времени создания росписи.

Библиография

1. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб. : Азбука-классика, 2003. 480 с.
2. Гренберг Ю. И. Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи. М., 2000. 179 с.
3. Гриц А. Е. (ред.) Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Владимирская область. М. : Академия, 2017. 664 с.
4. Гройс Б. Александр Дейнека. Вечное возвращение атлетического тела. М. : Ad Marginem Press, 2014. 64 с.
5. Золотарева Л. Педагогическое искусствоведение — интегрированная междисциплинарная область гуманитарного знания // Вестник КарГУ. 2010. № 4. С. 19-28.
6. Киселева А. Р. Научная экспертиза художественных произведений: сборник статей. М. : Скан Рус, 2007. 64 с.
7. Королев Ю. Актуальные идейно-творческие проблемы монументального искусства // Советское монументальное искусство № 74. М. : Советский художник, 1976. С. 5-8.
8. Лазарев В. Н. Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М. : Наука, 2003. 379 с.
9. Лоренц Н. Ф. Орнамент всех времен и стилей. М. : Эксмо, 2009. 296 с.
10. Махов Н. Искусство после обряда: Духовная энтропия и трагическая природа художественного дискурса. М. : Либроком, 2010. 232 с.

Stylistic analysis and method of analog series in the study of monumental painting of the XIX century

Dar'ya T. Evtushenko

Assistant of the Department of design, fine arts and restoration,
Institute of Arts and Arts Education,
Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs,
600000, 87 Gor'kogo st., Vladimir, Russian Federation;
e-mail: vgg33.design@yandex.ru

Abstract

The article provides an analysis of iconographic methods for the study of monumental painting. The features of grisaille ornament of the XIX century in the volume of temple murals in the Vladimir region are considered. It is noted that the method of analog series involves the search for similar images by iconography and style to the object being studied. This method allows to identify the originality or type of secondary work. The method of analog series in the study of painting of St. George's Cathedral in Vladimir at the beginning of the XIX century was considered on the example of close-in-time painting in the churches of the Vladimir region, which is also made in the classical style with baroque elements. It is concluded that temple painting of the XIX century is poorly understood today and requires detailed information collection using research methods of full or partial examination. The relevance of using analog series in the study of temple painting of the XIX century is that this method is applicable not only to the total volume of murals, but to its individual elements. Each element can be represented in the table and compared with other similar elements of one or another painting, identical in time of creation.

For citation

Evtushenko D.T. (2020) Stilisticheskii analiz i metod analogovykh ryadov v izuchenii monumental'noi zhivopisi XIX veka [Stylistic analysis and method of analog series in the study of monumental painting of the XIX century]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 10 (2A), pp. 275-280. DOI: 10.34670/AR.2020.19.12.034

Keywords

Iconography, classicism, baroque, ornament, stylistic analysis, painting, work.

References

1. German M. (2003) *Modernizm. Iskusstvo pervoi poloviny XX veka* [Modernism. Art of the first half of the XX century]. Saint Petersburg: Azbuka-klassika Publ.
2. Grenberg Yu. I. (2000) *Tekhnologiya i issledovanie proizvedenii stankovoi i nastennoi zhivopisi* [Technology and research of easel and wall painting]. Moscow.
3. Grijs A. E. (red.) (2017) *Svod pamyatnikov arkhitektury i monumental'nogo iskusstva Rossii. Vladimirskaya oblast'* [The Code of Architecture and Monumental Art of Russia. Vladimir region]. Moscow: Akademiya Publ.
4. Grois B. (2014) *Aleksandr Deineka. Vechnoe vozvrashchenie atleticheskogo tela* [Alexander Deineka. The eternal return of the athletic body]. Moscow: Ad Marginem Press Publ.
5. Kiseleva A. R.(2007). *Nauchnaya ekspertiza khudozhestvennykh proizvedenii: sbornik statei* [Scientific Examination of Fiction: collection of articles]. Moscow: Skan Rus Publ.

6. Korolev Yu. (1976) Aktual'nye ideino-tvorcheskie problemy monumental'nogo iskusstva [Actual ideological and creative problems of monumental art]. *Sovetskoe monumental'noe iskusstvo № 74* [Soviet monumental art No. 74]. Moscow: Sovetskii khudozhnik Publ., pp. 5-8.
7. Lazarev V. N. (2003) *Drevnerusskoe iskusstvo. Problemy i atributsii* [Old Russian art. Problems and attributions]. Moscow: Nauka Publ.
8. Lorents N. F. (2009) *Ornament vsekh vremen i stilei* [An ornament of all time and styles]. Moscow: Eksmo Publ.
9. Makhov N. (2010) *Iskusstvo posle obryada: Dukhovnaya entropiya i tragicheskaya priroda khudozhestvennogo diskursa* [Art after the rite: Spiritual entropy and the tragic nature of artistic discourse]. Moscow: Librokom Publ.
10. Zolotareva L. (2010) Pedagogicheskoe iskusstvovedenie — integrirovannaya mezhdistsiplinarnaya oblast' gumanitarnogo znaniya [Pedagogical art criticism - an integrated interdisciplinary field of humanitarian knowledge]. *Vestnik KarGU* [Bulletin of Karaganda State University], 4, pp. 19-28.