

**СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА.
ПРОЕКТ И ИСПОЛНЕНИЕ РОСПИСЕЙ НИЖНЕГО ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ – АБАЛАЦКАЯ»**

Борисова Т.В., доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова

***Аннотация.** Исследование посвящено особенностям развития монументальной храмовой живописи в Западной Сибири конца XX – начала XXI в. Тенденции в современном церковном искусстве показаны на примере росписей нижнего храма в честь иконы Божией Матери «Знамение – Абалацкая» в г. Новосибирске. Проект и реализация в интерьере храма выполнены студентами кафедры искусств НГУАДИ.*

Актуальность темы обусловлена зарождением в обозначенный период интереса к религиозной культуре в целом, следствием чего стало развитие новой художественной практики, основанной на воссоздании памятников церковной архитектуры и возобновлении православных художественных традиций.

Монументальная церковная живопись, формировавшаяся в последние десятилетия XX в. до настоящего времени, стала уникальным периодом возрождения и масштабного развития православного монументального искусства. За три десятка лет оно прошло большой путь, достигнув заметного уровня в художественных процессах отечественной культуры.

***Ключевые слова:** монументальное храмовое искусство, ансамбль, канон, художественное обучение, практико-ориентированный подход.*

Вхождение в архитектурное пространство требует от художника особых композиционных решений, работы с колоритом и тематическим содержанием. Статья посвящена практическим вопросам обучения проектированию на кафедре искусств НГУАДИ.

На опыте создания росписей нижнего храма в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» показан путь формирования навыков будущих художников от задумки до непосредственной реализации на архитектурном объекте. Особенности системы росписей рассматриваются в контексте анализа основных художественных тенденций в современном храмовом искусстве Западной Сибири на примере храмов г. Новосибирска.

Наиболее ярким образцом монументального церковного искусства конца 80-х — начала 90-х в Новосибирске стал кафедральный собор в честь Вознесения Господня. Воссоздание нового облика Вознесенского кафедрального со-

бора, продолжавшееся с середины 80-х до начала 90-х гг., ознаменовало период возрождения и масштабного развития православного монументального искусства и зодчества.

В интерьере собора применяются росписи в манере, свойственной классической эпохе, в которой прослеживаются параллели с храмом Христа Спасителя в Москве, Исаакиевским и Казанским соборами Санкт-Петербурга. Уважительное отношение к наследию классицизма характеризует важную особенность русского храмового искусства — собирательное начало, синтез древних идей и художественных новаций. Эта особенность в полной мере проявилась в монументальной росписи Грановитой палаты Московского кремля, выполненной палехскими мастерами на рубеже XIX–XX вв. Своеобразное слияние идей классицизма с традициями русского иконописания отличает и живописное убранство интерьера Новосибирского кафедрального собора [1].

Однако преемственность классических образцов не является ключевой тенденцией развития современного монументального православного искусства. Среди значимых художественных направлений можно выделить три основных варианта стилизации. В современной церковной художественной практике наиболее востребованным является стиль, основанный на изучении традиций изобразительного искусства XI–XII вв., византийских и древнерусских. Также на первый план выступают традиции расцвета древнерусского искусства московской школы Рублева — Дионисия. Наряду с этими двумя направлениями стоит отметить третий период, связанный с классической византийской традицией XIV в., так называемым Палеологовским возрождением, и традициями балканской фрески [5].

Каждый из вариантов работы в стиле подразумевает определенные набор приемов и принципов, используемых в монументальной композиции. Ранний стиль XI–XII вв. характеризуется лаконичностью, значимостью композиционных пауз, плоскостной разработкой формы и аскетичностью колорита. Стилистика Рублева — Дионисия проявляет гармонию и целостность в композиции через сложные гармонические построения. Развитый византийский стиль XIV в. подразумевает многофигурные композиции, повествование со сложными смысловыми сценами, условно-объемную трактовку формы и богатый колорит. Эти варианты храмовой живописи оказываются наиболее применяемыми и востребованными в современной художественной практике.

За последние несколько десятилетий произошло глубокое осмысление православных художественных традиций. Стиль XI–XII вв. получает распространение в современном церковном искусстве благодаря деятельности иконописца Зенона. В 90-е гг. прошлого века обращение к художественному наследию средневизантийского периода X–XII вв. было вызвано желанием обратиться к православным духовным истокам. Стиль этого периода носит черты повышенной эмоциональности, выраженной через отчетливую графичность форм с выразительной линейной проработкой и скупой цветовой палитрой. Аналогом подобного художественного восприятия формы на Руси может служить творчество Феофана Грека [5].

Примером стилистического соответствия раннему стилю XI–XII вв. может служить ро-

спись собора во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, расположенного на главной улице города Новосибирска — Красном проспекте. Это первый каменный храм, освященный в декабре 1899 г., одно из первых каменных зданий Новониколаевска — Новосибирска. Храм был закрыт в советский период. Росписи собора, выполненные томскими иконописцами мастерской И. А. Панкрышева соскоблили и замазали краской. Вновь собор стал функционировать в 1989 г., сразу после возвращения его Русской православной церкви. В это же время началось постепенное восстановление: были оштукатурены внутренние стены храма и началась роспись [1]. Художественные работы велись под руководством Петра Алексеевича Милованова на протяжении двух десятилетий. Стиль монументального убранства характеризуется лаконичностью повествования, отказом от многообразия цветов. Сдержанный колорит, решительный отказ от внешней красоты в пользу простоты форм, продуманность элементов, линейная трактовка — отличительные особенности росписи. За внешней архаикой форм скрывается глубокое осмысление классического наследия ранневизантийского периода и периода расцвета древнерусского монументального искусства таких мастеров, как Феофан Грек и Дионисий.

С самого начала возрождения иконописи в период конца XX — начала XXI в. особым вниманием пользовались традиции расцвета московской школы Рублева — Дионисия. За прошедшие несколько десятилетий произошло глубокое осмысление памятников Московской иконописной традиции рубежа XIV–XV вв. Художественные образцы данного периода стали своеобразным эталоном для нескольких поколений современных иконописцев благодаря целостности и удивительной гармонии, особому национальному духу в восприятии православной художественной формы. На основе стиля рублево-дионисиевской школы возникло особое направление в практике современного церковного искусства.

Примером обращения к данной стилистической традиции может служить роспись нижнего храма в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая». Приход расположен в центре Калининского района г. Новосибирска, на пересечении ул. Богдана Хмельницкого, Учительской и Народной. Строительство

велось в 1994–2000 гг. по проекту архитектора П. А. Чернобровцева, освящен храм 25 июля 2000 г. Архитектура церкви имеет в основе классический тип крестово-купольного четырехстолпного храма с пятью куполами.

Монументальное оформление интерьера нижнего храма выполнено студентами кафедры искусств НГУАДИ по приглашению настоятеля прихода иерея Игоря Непши. Работа над созданием проекта и реализацией росписей велась на протяжении трех лет силами студентов кафедры искусств под руководством Т. В. Борисовой, доцента кафедры искусств, члена Союза художников России. Созданию росписей предшествовала разработка эскизной части проекта. Предложение эскизов сформировано в рамках учебного процесса в весеннем семестре 2020/21 уч. г. Росписи были выполнены в течение летней учебной практики в период 2020/21 уч. г. и 2021/22 уч. г.

В проектировании эскизов приняла участие команда студентов нескольких курсов: М. О. Горковенко, Е. Бренчугина, В. Волобуева, И. Мальцева, А. Малых, А. Лукашевич.

В 2020/21 уч. г. росписью были украшены арочные дверные проемы и оконные ниши. В реализации росписей была задействована рабочая группа, состоящая из обучающихся нескольких курсов: М. Аристархова, М. Горковенко, В. Волобуева, Е. Бренчугина, И. Мальцева, А. Малых, П. Градкова.

В 2021/22 уч. г. выполнение росписи велось силами студентов 3-го курса кафедры искусств. Были реализованы росписи сводов и арок в нижнем приделе храма. В росписи приняли участие студенты 3-го курса: А. Малых, Н. Субботина, Н. Старостина, А. Лукашевич, К. Ашанина, Д. Гагарина, А. Буланкина, А. Казазаева, П. Фишер, а также студенты 2-го и 4-го курсов Д. Снегирева, А. Лайко, В. Волобуева и В. Малюгина.

Цель проекта художественного оформления храма в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» заключалась в том, чтобы дать студентам возможность на практике изучить процесс создания монументальных росписей и развить практические навыки в этой области.

В задачи практики включалось:

1. Создание эскизной части проекта росписей Знаменского храма. Студентам было предложено разработать структуру росписи и цветовое решение; изучить стилистику и каноны; подо-

брать образы, символы, которые соответствовали бы православной иконографии.

2. Обучение технологии создания росписей и практическое овладение навыками работы. Студентам была дана возможность познакомиться с методами работы акриловыми красками на стадии создания эскизов и непосредственно на стенах. Освоить навыки колеровки, понять этапность работы с красками, лаками и другими материалами.

3. Развитие навыков работы в команде и самоорганизации, умения эффективно общаться, делиться идеями и мнениями, а также принимать конструктивную критику и советы от руководителя. Была поставлена задача научиться эффективно распределять свое время, нести ответственность за результаты и соблюдать сроки выполнения проекта.

Давайте подробнее рассмотрим этапы работы над проектом, включая создание программы росписи, обоснование выбора стилистики, колористической гаммы и технологии исполнения росписей.

Разработка эскизной части проекта оформления Знаменского храма началась со встречи между руководителем проекта Т. В. Борисовой и настоятелем храма, где была обсуждена программа росписей и составлено техническое задание. На данном этапе роль руководителя заключалась в организации и координации работы команды студентов. Совместно были определены цели и задачи, разработан план работы, по которому студенты последовательно реализовывали проект.

Знаменский храм построен в древнерусском стиле, поэтому выбор стилистики для оформления основывался на традиционной системе убранства московской школы Рублева — Дионисия. При создании проекта рабочая группа обратилась к прекрасным образцам стиля конца XV — начала XVI в., который послужил основой для создания росписей и орнаментов.

Программа и композиционная структура росписи

Программа росписи храма основана на преобладании орнаментального убранства. Композиция строится чередованием орнаментов с разной степенью насыщенности и пауз между ними. На конструктивные зоны, несущие столбы и арки ложатся плотные орнаменты четкой геометрической структуры. На зоны сво-

дов и простенков — более разряженные и свободные орнаменты растительного характера и области композиционных пауз. В орнаментах могут появляться образы птиц, виноградной лозы и креста. Декоративное убранство окон и дверных проемов дополняют ажурные орнаменты из тонких линий, образующих орнаментальную вязь.

Росписи, в целом построенные на орнаментах, включают образы и сцены, связанные с назначением нижнего храма — проведением таинства крещения. На парных арочных проемах напротив алтаря расположены изображения Богоявления и хождения по водам.

В центре свода, на пересечении осей храма, расположена хризма — символ Христа [3]. По бокам от нее написан растительный орнамент, цветы и виноградные лозы, по углам в него вплетены символы евангелистов. Своды боковых арок украшены изображениями серафимов в паре. На столбах, продолжающих арки, можно увидеть изображения святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также святых князей-мучеников Бориса и Глеба.

На восточных простенках, справа и слева от алтаря, находятся образы Прोцветшего Креста, который является символом победы жизни над смертью [3]. Здесь также представлены образы святых, особо чтимых в этом храме. На столбах в приалтарной зоне слева помещены образы святого князя Владимира и святой Ксении Петербургской, а справа — святого Игора, Креста с Распятием и святого Иоанна Русского. В замковой зоне на стене напротив алтаря находится изображение Богородицы «Знамение — Абалацкая», в честь которой освящен храм.

В нижней зоне стен написаны мрамора. Иконы остаются в центральной зоне стен, в местах свободных от росписи. На западной стене представлены скрижали Завета с десятью заповедями пророка Моисея.

Композиционная структура росписей устроена таким образом, чтобы орнаменты и изображения образовали единое целое, создавая ощущение гармонии и целостности.

Выбор колористической гаммы

Для того чтобы роспись храма соответствовала интерьеру, при выборе цветового решения учитывалась освещенность и длительность светового дня. Была выбрана колористическая гамма, способствующая формированию ансамбля.

Важной задачей при решении колорита было визуальное расширение пространства и компенсация нехватки света в нижнем храме.

Для успешного создания росписи необходимо учитывать особенности и общий колористический контекст интерьера, особенно иконостаса [4]. В результате продуманного подхода была создана органичная целостная система росписи, учитывающая сюжетные, композиционные и колористические аспекты. Был выбран светлый и яркий колорит с использованием светло-голубого фона, который визуально расширяет пространство. Орнаменты заложены яркими деталями с использованием золочения и многоцветных растяжек. Характер орнаментального убранства легкий, много воздуха в фонах на потолке и на простенках, чтобы избежать загромождения элементов.

Холодный голубо-серый фон для росписи был выбран, чтобы визуально расширить пространство стен. Ярко-красная нить окантовки сцен проходит через весь интерьер храма и подчеркивает основные структурные элементы, связывая воедино и структурируя архитектурные детали оконных проемов, столбов и арок. Общий колорит становится радостным и торжественным благодаря использованию ярких теплых тонов, таких как красноватый, зеленоватый и охра. Все эти моменты помогли создать светлую и торжественную атмосферу в храме.

Студенты, занимавшиеся созданием проекта росписей, учитывали множество особенностей, включая символическое значение каждого архитектурного элемента. Они использовали византийские геометрические орнаменты, чтобы подчеркнуть тектонику несущих столбов, а также включили раннехристианские изображения птиц и виноградных лоз в орнаменты. Участники проекта изучили произведения рублевской школы и другие памятники, такие как церковь Успения на Волотовом поле, собор Василия Блаженного и Софийский Собор в Новгороде.

Для того чтобы получить долговечную и красивую роспись на современных цементно-бетонных основаниях, важно изучить технологии и материалы, которые можно использовать при ее создании. В данном проекте было решено использовать акриловые краски для росписи, так как они идеально подходят для работы с современными настенными покрытиями.

Однако, для того чтобы созданная роспись сохраняла свою долговечность, необходимо учитывать такие факторы, как правильное нанесение красочного слоя и выбор качественных покрывных лаков. Важно, чтобы красочный слой не осыпался через несколько лет или не покрывался темными пленками, что может произойти при использовании некачественных материалов и неправильном нанесении краски.

Анализ полученных результатов и оценка эффективности выбранных решений

Студентам монументально-декоративного направления пришлось пройти через специфические трудности, ведущие от профессиональных навыков академической направленности к раскрытию художественного богатства православного искусства. Одной из основных трудностей было понимание символического языка христианской иконографии и особенностей храмового пространства. Чтобы принять участие в возрождении монументальной церковной живописи, необходимо иметь не только серьезную профессиональную подготовку, но и понимание религиозной тематики, традиций и канонов православной церкви.

Для решения этих проблем была разработана комплексная методика, которая включала в себя как практическое обучение, так и изучение теоретических аспектов церковного искусства. В рамках практики студенты получили возможность собрать материалы и провести анализ наиболее значимых монументальных росписей, от древних мастеров до лучших современных образцов.

Монументальная церковная живопись сопряжена с решением задач синтеза, призвана создать единый ансамбль с интерьером храма. В конечном счете целью украшения служит содействие в реализации духовной жизни христианина. Такой подход глубоко укоренен в православной художественной традиции [2]. Таким образом, студенты получили ценный опыт сотрудничества с представителями различных профессиональных и культурных сред, расширили свой культурный кругозор.

Кроме того, в ходе практики обучающиеся могли познакомиться с уникальными методами работы, изучить технику древних мастеров и современные тенденции. Все это позволило участникам проекта улучшить свои навыки и повысить профессиональный уровень.

В задачи практики также входило развитие коммуникативных навыков и умение работать в команде. Выполняя роспись, студенты смогли научиться эффективно общаться и работать под руководством.

Оценка результатов практики основывалась на успешности решения поставленных задач и включала несколько критериев:

— качество выполнения росписи в соответствии с техническими и эстетическими требованиями;

— соблюдение сроков выполнения задач в соответствии с установленным графиком;

— способность работать в команде, включая работу под руководством, эффективное сотрудничество и самоорганизацию.

Эти критерии легли в основу оценки результатов практики.

Реализация проекта принесла качественные результаты, которые были высоко оценены настоятелем храма и прихожанами, ведь благодаря труду рабочей группы студентов кафедры искусств под руководством доцента кафедры Т. В. Борисовой храм украсили прекрасные росписи. Настоятель отметил высокий эстетический уровень и долговечность технологии исполнения работ, вручив благодарственные письма всем участникам проекта. В результате студенты получили не только ценный опыт работы на практике, но и новые навыки и знания в области разработки эскизов, работы с материалами и технологиями монументальной живописи и т. д.

В заключение можно сделать вывод о том, что данное исследование позволило раскрыть особенности создания монументальных росписей. Также была сформирована методика проектной деятельности обучающихся с учетом практико-ориентированного подхода на примере создания храмовых росписей. Участие студентов в данном проекте не только способствовало сохранению культурного наследия, но и позволило им приобрести ценный опыт работы в реальных условиях.

В задачи публикации входило раскрытие особого значения данной практики для восстановления и возобновления художественных традиций монументального храмового искусства. Опыт создания росписей в нижнем храме в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» способствовал сохранению культурного наследия и традиций Русской православной

церкви. Поиск уникальных вариантов прочтения образов, а также новых методик и технологии создания росписей является актуальной темой в современном монументальном православном искусстве.

Важным результатом проекта является приобретенный обучающимися опыт работы в единой стилистике и способность действовать согласованно — ключевое умение для художников, участвующих в масштабных проектах. Также данное исследование позволило выявить трудности, с которыми сталкиваются современные

живописцы, и указать направление для будущих исследований — поиск новых решений и внимательное отношение к канонам и памятникам предыдущих эпох.

Благодаря участию студентов кафедры искусств НГУАДИ в проекте по созданию росписей нижнего храма в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» возникла уникальная художественная практика. В целом данное исследование является важным вкладом в развитие монументального православного искусства и подготовку будущих художников.

Библиографический список

1. Гаврилов П.Ю. Новосибирская епархия: история и современность. – Новосибирск: Харменс, 2008. – 255 с.
2. Корниенко О.В. Художественное оформление православных храмов: проблемы и перспективы // Искусство и культура. – 2018. – № 2. – С. 72–80.
3. Кудрявцев М.П., Кудрявцева Т.Н. Русский православный храм. Символический язык архитектурных форм // К Свету. – 1998. – № 17. – С. 65–87.
4. Павлов В.В. Монументальное искусство в росписи православных храмов // Художественная культура и образование. – 2017. – № 3. – С. 78–83.
5. Языкова И.К. Этапы развития богословского осмысления иконы в XX веке // Страницы: богословие, культура, образование. – 2018. – Т. 22. – № 1. – С. 90–109.

THE SPECIFICITY OF THE FORMATION OF CHURCH ART IN WESTERN SIBERIA IN THE END OF THE XX - XXI CENTURY. PROJECT AND MURALS IN THE TEMPLE IN HONOR OF THE “SIGN-ABALATSKAYA” ICON OF THE MOTHER OF GOD

Borisova T.V., Associate Professor

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. *The study is devoted to the peculiarities of the development of monumental church painting in Western Siberia in the late XX – early XXI centuries. Tendencies in modern church art are shown on the example of the paintings of the lower church in honor of the icon of the Mother of God “Znamenie – Abalatskaya” in the city of Novosibirsk. The design and implementation in the interior of the temple, made by students of the Department of Arts.*

Relevance of the topic due to the emergence of interest in the marked period of religious culture in general. As a consequence, it was the development of new artistic practice, based on the restoration of monuments of church architecture and the renewal of the Orthodox artistic traditions.

Monumental church painting, which took shape in the last decade of the XX century to the present, was a unique period of the revival and large-scale development of Orthodox monumental art. For three decades it has gone a long way, reaching a significant level in the artistic processes of national culture.

Keywords: *monumental temple art, ensemble, canon, art education, practice-oriented approach.*