

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА НА НИКОЛАЕВЩИНЕ

*Наталья САПАК,
кандидат искусствоведения, доцент*

Дерево – один из древнейших природных материалов. Служит человеку с незапамятных времен. Его используют для обогрева и приготовления пищи. Из дерева испокон веков строят дома. Дерево – это мебель, посуда, предметы быта и орудия труда. Есть у него еще одна немаловажная особенность – дерево является великолепным материалом для создания произведений искусства. Причем в сравнении с керамикой, стеклом, металлом, где в производстве изделий присутствует сложный технологический процесс, оно отличается относительной доступностью в обработке, поэтому подвластно не только художнику-профессионалу и мастеру народного творчества, но и самодеятельному художнику.

Степная зона Северного Причерноморья не богата лесами. В судостроительном Николаеве, с момента его основания, поставляемый корабельный лес использовался по прямому назначению. А традиция декоративного оформления кораблей больше соотносилась с общепринятой морской символикой. Если в лесной и лесостепной местности с глубокой древности искусство столяров и плотников востребовано, вызывает уважение и восхищает широчайшим разнообразием, богатой фантазией, виртуозностью владением ремесла, то на землях юга Украины художественная обработка дерева, при профессиональном исполнительском мастерстве, была ограничена предметами, которые до недавнего времени просто не мыслились в ином материале.

Исследование вопроса приводит к архитектуре – самому зримому виду человеческой деятельности. Так, фасады особняков старого Николаева обязательно оформлялись наряду с металлическими козырьками, оконными, дверными решетками, лестницами, балконны-

ми ограждениями – и резными деревянными двухстворчатыми дверями. Именно художественное оформление входных дверей стало главной, если не единственной, отличительной особенностью мастерства городских умельцев в архитектурной резьбе по дереву. Вместе с каменным декором, металлическим узорочьем они подчинены единой стилистике и органичны в общей композиции фасадов. Геометрические формы, волюты, колонки с капителями, розетки, цветочные гирлянды, маскароны и другие элементы можно встретить в рельефной резьбе и накладных декоративных деталях. Время не пощадило столетние и более по времени двери. Но даже там, где они сохранились, из-под многих слоев краски просматриваются оригинальные формы в стиле ушедшего времени.

В послевоенном Николаеве в интерьерах сохранившихся общественных зданий и купеческих особняков еще можно было увидеть дубовые панели с элементами художественной резьбы. Они сочетались с мебелью и создавали впечатление массивности и прочности. Стилиевое единство экстерьера и интерьера в таких зданиях во многом достигалось благодаря резному дереву.

Исследователь народного искусства юга Украины В. В. Малина пишет: «Двері з прикрасами – осібно гілка народного декоративного мистецтва, його своєрідний жанр. Столяри-різьбярі, слюсарі-художники та сільські ковалі переймали найкраще з творів «ученого» мистецтва, переплавляючи у своїй творчій практиці з власним розумінням гармонії. Порівняно коротким виявилось життя цієї дивної галузі народних ремесел, однак – через сто років – різьблені з решітками двері являють вічне устремління нашого народу до впорядкованості своїх родових гнізд».

Во второй половине XX столетия в этой области творчества наметился существенный сдвиг благодаря возрождению прикладных ремесел, а также переосмыслению роли природных материалов в современной среде. Отсутствие вековых традиций, которыми могут похвастать исторически сложившиеся центры художественной резьбы по дереву, определенным образом сказалось на независимости творческой фантазии местных умельцев, разнообразии видов резьбы, технических приемов, декора изделий и их жанровой тематике.

Начиная с 1970-х годов на выставках народного и самодеятельного творчества мастера демонстрируют круглую скульптуру и рельеф, предметы мебели и традиционные по форме и функциональному назначению предметы городского и крестьянского быта.

Работы николаевских умельцев в этом виде творчества свидетельствуют об изучении и использовании ими народных традиций, знании больших стилей, переосмыслении творческого наследия прошлых поколений. Мастера работают в дереве разных пород: липа, сосна, ольха, тополь, акация, груша.

Развитие художественной обработки дерева в Николаеве в профессиональной творческой среде связано с деятельностью члена Союза художников Украины *Ивана Ивановича Юкляевских (1923–1992)*, который одним из первых обратился к картинам-панно. Он в совершенстве владел техниками интарсии и маркетри (виды мозаики деревом по дереву). Работы, выполненные в этих техниках, отличались художественной культурой, экспонировались на выставках, украшали многие общественные и жилые интерьеры. Тематика работ художника – сюжеты из жизни народа Украины, портреты известных деятелей истории и культуры. Тонко варьируя оттенки разных пород дерева, используя фактуру материала, он добивался эмоциональной выразительности композиции.

Более многогранно этот вид художественной деятельности проявился в творчестве мастеров народного и самодеятельного искусства, входивших в объединение «Прибужье». Универсальным в своем разнообразии видов и техник обработки дерева было творчество *Виталия Митрофановича Маркитана (1927–1982)*. Регулярный участник областных и республиканских выставок, он первым в Николаевской области был удостоен звания «Мастер народного творчества». Как прикладник, Маркитан успешно работал в разных материалах: металле, глине, кости. Особое отношение у мастера было к дереву. Именно в нем он создал серию скульптурных работ по мотивам произведений Т. Г. Шевченко. В традициях украинской народной резьбы выполнял подносы, а в настенных панно органично сочетал традиционные национальные мотивы с современной тематикой.

В последние десятилетия интерес к художественной обработке дерева становится все шире. Ею увлекаются представители разных профессий. Каждый находит в традиционном материале свой мир, свои образы. Активно работает и постоянно участвует на выставках *Александр Михайлович Катилев*, старейший представитель Николаевского объединения мастеров народного искусства Украины. Он в совершенстве владеет всеми техниками обработки материала. Работает в круглой скульптуре, где ему особенно удаются яркие народные образы. А в орнаментальную рельефную резьбу бытовых пред-

метов успешно вводит традиционные народные мотивы. Они органичны в сложной конфигурации декоративных блюд и панно. Оригинальностью формы и кружевной резьбой с использованием элементов декора украинского барокко отличаются работы *Вячеслава Ивановича Колесниченко*.

Профессиональный художник *Анатолий Анатольевич Полищук* более тридцати лет занимается резьбой по дереву, а также кости, янтарию. В его творческом багаже много оригинальных бытовых изделий. Но более он известен как автор предметов интерьера культовых сооружений. Полищук прекрасно знает и творчески переосмысливает традиции украинского средневекового искусства, перенося в современное убранство соборов богатство, композиционную целостность и динамику форм искусства прошлого.

Возможность самоуглубления, философского осмысления бытия через создаваемые в дереве образы привлекает к этому материалу представителей интеллектуального труда. Работы преподавателей высших учебных заведений *Николая Григорьевича Грипича*, *Михаила Тимофеевича Ковалевского*, *Леонида Михайловича Шкарубы*, разные по видам изделий, тематике, образному построению, исполнительской манере и технике, – свидетельство неиссякаемых возможностей дерева, подвластного рукам мастера и как бы выступающего его соавтором. Художники создают яркие, самобытные народные образы в скульптуре и полные духовного величия образы христианских святых в иконах. Вырезают бытовые предметы: ковши, братины, блюда. Вдумчиво перерабатывают традиционные народные формы или дополняют прихотливые формы, уже созданные природой.

Важным этапом на пути профессионального развития художественной обработки дерева стало открытие в Николаевском филиале Киевского института культуры им. А. Корнейчука (ныне Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств) кафедры декоративно-прикладного искусства со специализацией «Художественная обработка дерева». Несколькими годами позже такая же специализация была открыта в Николаевском училище культуры (ныне Николаевский колледж культуры и искусств). Ведущую роль в подготовке специалистов художественной обработки дерева сыграл *Евгений Петрович Зайцев (1940–2001)*. Профессиональный режиссер, Заслуженный мастер народного творчества Украины, он прожил яркую творческую жизнь и оставил о себе светлую память.

В 1974 году, с момента приезда в Николаев, Зайцев пришел преподавать в институт культуры на режиссерское отделение. После закрытия кафедры он не порывал связей с учебным заведением, читая на культурологических специальностях историю искусств, вошел в художественную среду города. Преподавал на курсах художников-оформителей, выполнял обязанности председателя правления творческого объединения народных мастеров «Прибужье». Работал в Николаевском фонде Союза художников Украины и создал скульптуры для дома ребенка, детского городка «Сказка». С 1983 года начинается активная творческая работа художника как мастера декоративной скульптуры. Его произведения экспонируются на выставках. Они отмечены дипломами и медалями. В 1992 году Зайцеву было присвоено почетное звание Заслуженного мастера народного творчества Украины. Спустя год он пришел преподавать на открывшуюся в Николаевском филиале Киевского университета культуры и искусств художественную специальность. Именно с открытием кафедры декоративно-прикладного искусства ярко раскрылся талант Зайцева – мастера народного творчества и педагога.

Известность художнику принесли декоративные панно, выполненные в технике высокого рельефа (горельефа). Они передают образы простых людей – «мужичков», которые заняты разным делом. Особенно любимыми персонажами автора были мастера-ремесленники: «Кузнец», «Бондарь», «Бакенщик», «Портной». Любитель и тонкий ценитель музыки, Зайцев прекрасно передал вдохновение через образы музыкантов: «Гусляр», «Баянист», «Трубач». Нередко художник обращался к образам славянской, древнегреческой мифологии, христианской религии: «Ведун», «Пигмалион», «Сократ», «Пророк», «Давид». Особенно знаковыми стали его работы «Жнец», «Сеятель», «Мельник», «Маляр», «Рыбак».

Зайцев часто включал в работы элементы солярной символики, земледелия, традиционные растительные мотивы народного искусства. Особенно любимыми были изображения круга с шестью лучами, имеющего ряд значений, и прежде всего праздника солнцестояния, и ромба с четырьмя лучами как символа четырех сторон мира. Символы обогащают произведения мастера. Делают их истинно народными. Как правило, Зайцев помещал их на раме, обрамляющей фигуру персонажа. В композиции его работ рама является важным компонентом. Она конструктивно построена и придает равновесие рельефу.

Художник бережно относился к дереву. Часто комбинировал хвойные и лиственные деревья, добавлял инкрустацию перламутром, костью или металлом.

«Звертаючись безпосередньо до тематики народних промислів і вірувань, майстер завжди керувався формоутворюючими принципами побудови об'ємно-просторової композиції, надаючи образам динаміки, настрою і філософського змісту», – пише о своем учителе Ю. Одробинский.

Свои знания и опыт Зайцев передавал студентам. А самое главное, он учил их творчески мыслить, наблюдать и понимать природу. Под его руководством студенты оформляли интерьеры учебного заведения, создавали декоративные панно, изготавливали мебель, часы, бытовые предметы.

С 1990-х годов, после окончания вуза воспитанники Зайцева успешно работают художниками-прикладниками, преподают в учебных заведениях города и области, и в первую очередь в Академии детского творчества, Николаевском колледже культуры и искусств. А Юрию Владиславовичу Одробинскому суждено было заменить учителя, возглавив после его смерти подготовку студентов на специализации «Художественная обработка дерева».

Методика преподавания профессора Зайцева, образная стилистика его произведений оказались определяющими в педагогической и творческой деятельности его воспитанников и во многом обусловили направления художественных поисков его учеников.

За несколько десятилетий искусство художественной обработки дерева от произведений отдельных мастеров выросло в яркое творческое явление, органично вошедшее в художественную культуру Николаевщины. В нем сплелись традиции славянского народного искусства и христианства, классические основы понимания формы и самобытная трактовка образов, философское восприятие мира и пластически выразительная техника обработки материала.

Произведения николаевских мастеров можно увидеть на выставках, они украшают уютные зеленые уголки дворов и улиц. Творчество молодой генерации художников-прикладников востребовано в организации современных общественных и жилых интерьеров. Дерево, исконный природный материал, художественно преобразованный творческой фантазией, продолжает жить в современной среде.