Н.Л. ДЕНИСОВА
Искусствовед, главный методист ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства»
e-mail: nataly-denisov@yandex.ru

N.L. DENISOVA
Art critic, chief methodologist of the All-Russian Museum of Decorative and Applied Arts
e-mail: nataly-denisov@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_3_144_149

ХУДОЖНИК КАК ГЕНИЙ МЕСТА. ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА СОКОЛОВА В КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

THE ARTIST IS LIKE A GENIUS OF THE PLACE. THE WORK OF SERGEI FEDOROVICH SOKOLOV IN THE CONTEXT OF THE ART OF NIZHNY NOVGOROD WOOD CARVING

Статья посвящена творчеству Сергея Соколова в контексте истории нижегородской резьбы по дереву, вопросам сохранения и развития локальной традиции в искусстве современного художника как ее преемника и хранителя.

The article is devoted to the work of Sergei Sokolov in the context of the history of Nizhny Novgorod woodcarving, issues of preservation and development of the local tradition in the art of the modern artist as its successor and guardian.

Ключевые слова: культурное наследие, культурный ландшафт, нижегородская резьба, городецкая игрушка, декоративное искусство.
Keywords: cultural heritage, cultural landscape, wood carving of Volga region.

Рис. 1. Наличник светелочного окна. Средняя Волга. Вторая половина XIX века. Дерево, резьба. Всероссийский музей декоративного искусства

Рис. 2. Донце прялки. Нижегородская губ., Городецкий р-он. XVIII – начало XIX века. Дерево, резьба, инкрустация, подкраска. Всероссийский музей декоративного искусства

О традиционном искусстве, художественных промыслах как неотъемлемой части культурного ландшафта писали в XX веке многие исследователи — В.М. Василенко, Д.С. Лихачёв, В.А. Барадулин, О.Г. Севан и др. Сегодня такие понятия, как «культурный ландшафт, «память места», «дух, гений места» становятся ключевыми в разговоре о сохранении культурного наследия, исторической памяти, актуализации традиционного искусства, развитии территории, региона. Юрий Веденин в своей книге «Очерки о географии искусства» различает культурные ландшафты по соотношению между традиционной культурой и наследием, с одной стороны, и инновационной культурой — с другой. Наиболее эффективным с точки зрения развития исследователь считает тот тип ландшафта, в культурном слое которого «отчетливо выражены самые различные пласты: инновационной культуры, традиционной культуры и культурного наследия» [2, с. 13].

В этой связи, говоря о сохранении «духа места» определенного региона через изучение и творческое осмысление его истории, этнографии, традиций художественной культуры, мы обращаемся к именам современных авторов, которые стали проводниками между миром культурного наследия и сегодняшним днём. Особенно это касается тех творцов, кто делится красотой родной природы, культуры, будучи уроженцами того или иного края, с детства впитавшими его характер, краски, звуки,

оттенки речи — в том числе, особенности языка местной архитектуры, народного искусства. Так, сказитель Борис Шергин в начале XX века стал «голосом» поморской культуры, поэт Николай Рубцов — родной Вологодчины, живописец Иван Котов — заповедного Каргополья.

Резчика, скульптора Сергея Федоровича Соколова, родом из Городца, смело можно назвать «гением» Нижегородской земли. Ведь именно в его творчестве свободно «дышат» разнообразные традиции волжской резьбы, некогда игравшей ведущую роль в жизни богатого лесами региона: «глухой» рельефной резьбы, украшавшей суда и фасады домов зажиточных крестьян, прялочной городецкой, с инкрустацией морёным дубом, нижегородских пряничных досок и, конечно же, яркого игрушечного промысла, которым славился Городец в XIX и XX веках на всех российских и зарубежных художественно-промышленных выставках и ярмарках (ил. 1, 2).

Истории нижегородских промыслов посвящена обширная научная литература. Прежде чем обратиться к творчеству С.Ф. Соколова, вспомним главные особенности искусства резьбы в Нижегородском крае, отмеченные ведущими исследователями народного искусства XX века. Это важно для понимания и оценки глубины прочтения современным художником природы того традиционного наследия, которым он вдохновляется.

В.М. Василенко в своих трудах выделял такое свойство народного искусства (и нижегородской резьбы, в частности), как актуальность для своего времени, — народный мастер никогда не делал намеренно нечто архаичное. Действительно, домовый декор Поволжья впитал в себя и влияние древнерусского каменного зодчества, и черты больших стилей (барокко, классицизма), и традиции корабельного декора XVIII - начала XIX века. На протяжении столетий нижегородские мастера создавали «модное» архитектурное убранство домов, которое определило в итоге уникальный облик местных сел и городов, включая сам Городец. «Персонажи» прялочной резьбы, пряничных досок, игрушки — так же современники кипучей жизни на большой реке.

Динамичная стилистическая природа волжской резьбы, тесно связанная с окружающей действительностью, отзывается в самих её образах. В домовом декоре Поволжья мы видим улыбающихся львов и «фараонок», будто сошедших с корабельного борта, в резьбе на прялочных донцах и в игрушке — коней и птиц со своим, «городецким» характером, frантов и frантих, каруселi, танцующих парочек, а в пряничных досках

— двуглавого орла и пароходы, «лубочных» Сиринов и всё тех же львов, похожих на котов. В резных «рассказах» нижегородских мастеров всегда есть место юмору, занимательности, это всегда добрый и заинтересованный взгляд на мир.

В искусстве нижегородской резьбы мы отчетливо видим ту самую вариативность локальной художественной традиции, которая делает ее живой, подчеркивает ручную, одушевленную природу народного творчества. Двух одинаковых львов в домовой резьбе не найдешь, а благодаря резным «автографам» и другим свидетельствам, мы знаем многие имена нижегородских резчиков. У особо талантливых мастеров вырабатывался узнаваемый почерк, не разрушавший общий «художественный канон» промысла.

Характерные особенности техники часто играют определяющую роль в эстетическом строе волжской резьбы. В домовом декоре — это сочная по своей пластике, игре светотени монументальная рельефная резьба, иногда с подцветкой. В резьбе прялочных донец и пряничных досок — тонкое сочетание скобчатой, контурной, выемчатой резьбы, инкрустации. Условность, особая «стать» героев нижегородского искусства, часто продиктована техникой, свойствами материала (определенной породы дерева) и формирует, в конечном счете, сам стиль промысла, его уникальное «лицо».

Как же отражаются традиции волжской резьбы во всем их многообразии в творчестве современного художника Сергея Соколова?

Исследователь Ф.А. Селезнев в своём очерке называет Соколова «главным хранителем городецкой художественной работы с деревом» [5, с. 7). Это без преувеличения так. В 1994 году начинающему художнику-резчику доверили воссоздание известного образца глухой домовой резьбы Городца — доски с дельфинами над воротами родового дома графини Паниной. С тех пор, пройдя путь освоения разнообразных традиций волжской резьбы, вдохновляясь опытом мастеров прошлого — И.А. Мазина, Т.Ф. Красноярова, своего современника В.Г. Зеленина и других, — Соколов сумел создать авторский стиль, сохранив при этом дух традиции. В чём это проявляется?

В первую очередь, мастер, подобно своим предшественникам, используя традиционные приёмы, говорит на языке современности. На панно по мотивам городецких донец, в скульптуре, игрушке Соколова можно встретить героев нашего времени — детей и взрослых, современные парочки, даже сцены первомайских парадов и прогулок — всё то, что роднит нас с праздничным и мирным строем городецкой резьбы и ро-

Рис. 3. Соколов С.Ф. Игрушка с движением «Коза», 2017. Дерево, резьба, подкраска. Всероссийский музей декоративного искусства

Рис. 4. Соколов С.Ф. Скульптурная композиция «Мальчик с собакой», 2017. Дерево, резьба, подкраска. Всероссийский музей декоративного искусства

Рис. 5. Соколов С.Ф. Панно «Пушкин в Михайловском», 2011. Липа, резьба, подкраска. Частная коллекция

списи прошлых веков. Говоря об актуальности формы, то, если городецкое донце в старину могло украшать избу или горницу наряду с лубочной картиной, то произведения Соколова так же прекрасно вписываются в современный интерьер в виде панно, авторской игрушки или скульптуры, а в городское пространство — в формах традиционного домового декора, не копийной работы, а в собственной интерпретации.

Сегодня работы Соколова — это часть культурного пространства Городца: от игрушек в Детском музее до пряничных досок, на которых печатаются знаменитые городецкие пряники. Искусство резьбы пряничных досок было утрачено после 1917 года и восстановлено в 1990-е именно Соколовым. «День защитника наличника», ежегодная акция местных активистов, посвященная привлечению внимания к проблеме сохранения исторического облика Городца, так же не обходится без участия мастера.

В чем еще отражается дух местной традиции в искусстве городецкого художника? Конечно, в содержании. Образы Сирина и Алконоста, Китовраса, русалок-фараонок, людей и зверей, пребывающих в объятии, как отблеск райского сада, где все знают друг друга по именам и живут в полном согласии с собой и миром. Круг образов, созданных Соколовым, как будто вращается вокруг Древа жизни. Этот мир не имеет временных границ, в нем соединяется реальное и фантастическое, как это принято в традиционной культуре, по выражению В.М. Василенко, в пространстве «волшебного реализма». Вот как говорит об этом сам мастер: «Городецкое

искусство — светлое, наивное и все про счастье. Едут в бричках кавалеры, пьют чай купчихи под ходиками, гуляют парочки под рябиной — все счастливы! Жить в Городце и заниматься творчеством — в этом и есть мое счастье, а если мои работы дарят радость другим, это — счастье вдвойне» [5, с.5] (ил. 3, 4, 5). Образы Соколова заставляют вспомнить живопись Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, Татьяны Мавриной и других художников, работавших «в наивном жанре», влюбленных в искренность, поэзию народного искусства и самой жизни.

Виртуозное владение всеми видами волжской резьбы, превосходное знание конструктивных, композиционных приемов, цветовых решений мастеров прошлого позволяют Сергею Соколову делать осознанный выбор художественных средств в своей творческой работе. Подобная свобода — свидетельство опыта, насмотренности и внутренней интуиции настоящего художника.

Искусство Сергея Соколова – прекрасный пример того, как благодаря глубокому постижению своей родной традиции, современный автор может обрести подлинную творческую свободу и полноту реализации, а саму традицию сделать частью современной культуры.

Список литературы:

1. *Богуславская И.Я.* Добрых рук мастерство. — Л., 1981.

2. *Веденин Ю.А*. Очерки по географии искусства. — М., 1997.

3. *Званцев М.П*. Нижегородская резьба. — М., 1969.

4. Народное искусство Нижегородского края // Альманах. Вып.514. — Спб., 2017.

5. Сергей Соколов. Каталог работ. – М.: Издательская группа Арбор, 2012.

6. *Толстухина Н*. Городец: наследие мастеров. Роспись и рисунки на бумаге. — М., 2022.

7. *Чуянов С.П.* Древо красоты. — Н. Новгород, 2002.