С.В. ГОРОЖАНИНА
Кандидат искусствоведения, заведующая научно-фондовым отделом «Русское народное и декоративно-прикладное искусство XVII–XXI веков» Сергиево-Посадского музея-заповедника
e-mail: gorozhanina@gmail.com

S.V. GOROZHANINA
Candidate of Art History, Head of the Scientific and Stock Department «Russian Folk and Decorative Arts of the XVII–XXI centuries» of the Sergiev Posad Museum-Reserve
e-mail: gorozhanina@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_3_159_166

ТРАДИЦИИ АБРАМЦЕВО-КУДРИНСКОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ В АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКЕ Н.Н. СИМАНКИНА

TRADITIONS OF ABRAMTSEVO-KUDRIN WOODCARVING IN THE AUTHOR'S STYLE OF N.N. SIMANKIN

Анализ авторской стилистики творчества Николая Николаевича Симанкина в контексте современной практики абрамцево-кудринского промысла резьбы по дереву, традиционного убранства интерьеров православных храмов.

The analysis of the author's stylistics of Nikolai Nikolaevich Simankin's work in the context of modern practice of the abramtsevo-kudrino craft of wood carving, traditional interior decoration of Orthodox churches.

Ключевые слова: Николай Симанкин, абрамцево-кудринский промысел, резьба по дереву, традиция, церковный интерьер.
Keywords: Nikolay Simankin, abramtsevo-Kudrinsky craft, wood carving, tradition, church interior.

На протяжении столетий Радонежская земля притягивает к себе творчески одаренных людей. Судьба прочно связала с заповедным Хоть-

ково Николая Николаевича Симанкина — яркого, талантливого художника, внесшего существенный вклад в сохранение и развитие традиций национального искусства резьбы по дереву.

Уже более пятидесяти лет Николай Симанкин живет и творит на подмосковной земле. Художник родился в 1949 году в рабочем поселке Коммунар Починковского района Горьковской области. Род Симанкиных происходит из крепких нижегородских крестьян. В советские годы дед по материнской линии Андрей Васильевич Квашенников (1898–1984) занимался токарным и столярным ремеслом, владевшим им еще от отца и деда: изготавливал деревянные дуги, лопаты, долбленые квашни (отсюда фамилия Квашенниковы) и многое другое. Именно дед Андрей стал первым учителем Николая в деле постижения секретов мастерства работы с деревом, что определило выбор его будущей профессии: «Я с детства видел ножной токарный станок, на котором работал мой дед Андрей. Дерево для меня — это естественная среда», — вспоминал художник во время беседы.

В 1966 году, преодолев большой конкурс, Николай поступил на отделение Художественной обработки дерева, кости и камня Абрамцевского художественно-промышленного училища, знаменитого АХПУ — ведущего учебного заведения страны по подготовке художников народных промыслов, ныне Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени В.М. Васнецова (филиала) Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова.

История художественной обработки дерева местного края связана с именем преподобного Сергия Радонежского, основанной им Троице- Сергиевой лаврой, усадьбой Абрамцево — крупнейшими духовными и культурными центрами России. В 1885 году в усадьбе была открыта Художественно-столярная мастерская, которая положила начало абрамцевскому училищу. Истоки абрамцево-кудринского промысла резьбы по дереву связаны с творческой деятельностью первого руководителя мастерской, художницы Е.Д. Поленовой (1850–1898), а также ряда художников Художественно-столярной и резной по дереву мастерской Московского губернского земства в Сергиевском Посаде (1903–1917) и выпускников мастерских, в числе которых известный резчик В.П. Ворносков (1876–1940). Образно-формальными признаками абрамцево-кудринской резьбы являются уплощенный густой рельефный узор с мягкими заоваленными к фону краями и отделка потравами различных оттенков коричневого и оливкового цветов. Основу орнаментальных композиций

столярных и токарных изделий составляют стилизованные природные растительные формы в виде побега или пышной ветви с «пальчатыми» листьями, цветами, фигурами зверей и птиц. Изучение традиций резьбы местного промысла было и остается приоритетным направлением в учебном процессе АХПУ.

Во время учебы Николай Николаевич женился на своей сокурснице Галине Ивановне, в девичестве Колыбелиной (р. 1951). На протяжении пятидесяти пяти лет они всегда вместе и в жизни, и в творчестве, часто работают сообща. В 1972 году семейная пара Симанкиных получила направление на работу резчиками по дереву на Хотьковскую фабрику резных художественных изделий (1972–1976), где они продолжили «школу ученичества» у маститых мастеров.

С благодарностью Николай Николаевич вспоминает советы главного художника фабрики Т.В. Альхимович (1927–2020), чьё творчество отличало свободное владение художественным языком промысла, а также плодотворное сотрудничество с искусствоведом, сотрудником Научно-исследовательского института художественной промышленности Л.Я. Супрун (1939–2001), проводимые ей семинары по проблемам развития промысла на современном этапе. Большое значение для творческого становления молодого художника, вдумчивого воспитания вкуса имело их совместное знакомство с произведениями традиционного искусства в экспозициях и фондах музеев страны.

Николаю Симанкину свойственна широта замыслов, живое, бережное отношение к наследию промысла. С первых лет работы его настойчивое стремление к новому прочтению традиций, творческому переосмыслению особенностей и черт стиля абрамцево-кудринской резьбы приносило свои плоды. Помимо тиражирования «на потоке» готовых образцов ковшей, он занимался разработкой авторских изделий, что требовало много времени, сил и эмоционального напряжения. Источником вдохновения для художника стало обращение к памятникам народного искусства, древнерусской архитектуре, иконописи, поэтическому миру фольклора и родной природы.

Буквально в первый год работы на фабрике работа «Ваза для фруктов» и ковш «Птичка» Николая Симанкина были отобраны для участия в областной выставке «Художники Подмосковья» (1972). Два года спустя большая коллекция изделий Николая и Галины Симанкиных приняла участие в выставке «Художники центральных областей России», про-

ходившей в городе Иваново (1974). Затем работы молодых художников экспонировалась на масштабной Пятой республиканской выставке «Советская Россия» (1975). В 1980 году Симанкины были приняты в члены Союза художников СССР. В последующие десятилетия они активно участвовали в областных, зональных, всероссийских и международных выставках. Персональные выставки состоялись в подмосковных музеях «Новый Иерусалим» (1994), «Абрамцево» (1996, 2006), «Александровская слобода» (2012) и Сергиево-Посадском музее-заповеднике (2024).

В конце 1970-х годов на Хотьковской фабрике происходило плановое увеличение объемов производства и, как следствие, упрощение техники резьбы, утрата у мастеров творческого опыта. К началу 1990-х годов, времени возникновения в стране новых социально-экономических отношений, фабрика входила в полосу кризиса, который отражал общее бедственное состояние художественных промыслов страны. В этот период по направлению фабрики Николай Симанкин трудился мастером производственного обучения резьбе по дереву в школах Хотьково, где щедро передавал свой опыт ученикам (1976–1984). В тяжелые годы «перестройки» он сотрудничал с Загорской художественно-производственной мастерской как художник-оформитель (1987–1996), одновременно работая в рамках традиции промысла, не переставая много и напряженно творить.

В доме Симанкиных хранится богатейшая коллекция произведений художника, на примере которых можно проследить становление и совершенствование его яркого, индивидуального стиля. Основным творческим принципом автора является стремление к обогащению образного содержания работ, поиску новых средств художественной выразительности, органичному претворению в них общих стилевых и формообразующих тенденций современного искусства. Решая творческие задачи, обращаясь к условно-образному языку, он поэтически осмысливает материал, создает подчеркнуто пластичные объемные формы, часто вводит в свои работы скульптурные элементы, экспериментирует с приемами исполнения выразительного резного декора.

Мастера абрамцево-кудринского промысла используют несколько приемов для создания рельефа и фона своих изделий, в том числе резьбу с «подушечным» и «подборными» фонами. В резьбе с «подушечным» фоном резцом закругляются не только края самого рельефа, но и окружающего его фона, что придает узору мягкость, своеобразную «подушечность». При «подборном» варианте фон выбирается стамесками и

резцами вокруг рельефного узора, подчеркивая его декоративность. В совершенстве освоив традиционные приемы резьбы, Николай Симанкин находит новый, более трудоемкий путь создания резного узорочья, застилающего сплошным ковром всю поверхность предмета. В отличие от скупого декора изделий, выполнявшегося мастерами фабрики ограниченным числом стамесок, он использует несколько инструментов, стремясь к передаче в резьбе живописной игры светотени, впечатления неповторимости, «одухотворенности» каждого орнаментального мотива.

Рис. 1. Н.Н. Симанкин. Декоративное блюдо «Лето на речке». Дерево, резьба. 1979 г.

Творчество художника отличает любовь к импровизации, свойственное народным мастерам фольклорное восприятие окружающего мира, где фантазийное органично уживается с реально-бытовым. Символическое Древо жизни гармонично сливается с заданным художником линейным музыкальным ритмом полос вспаханного трактором поля (блюдо «Трудовая весна», ил. 1). Орнаментальным ковром предметы заполнили волшебные сады и леса, населенные зверями, птицами, персонажами народных лубков, прялок, поволжской домовой резьбы и древних белокаменных рельефов (чаша «Базар», ковш «Дракон» и др.). Значительную часть работ автор посвятил теме отечественной истории, архитектурным пейзажам с видом величественных зданий Троице-Сергиевой лавры и заповедных усадеб Подмосковья (блюда «Сергиев Посад», «Абрамцево», «Преподобный Сергий» и др.).

Рис. 2. Н.Н. Симанкин. Декоративное блюдо «Трудовая весна». Дерево, резьба. 1877 г.

Метафорический язык образов природы наполнен свободно трансформирующимися растительными мотивами, где гибкие ветви, пальчики-листья, цветы, в первую очередь, любимый автором подсолнух, ягоды, шишки являются составной частью крыльев бабочек, стрекоз, рыб, оперением птиц, пребывающих в сказочном саду или подводном царстве. Для усиления художественной выразительности мастер может отойти от традиционного построения композиции, используя методы фрагментарности и асимметрии. Так, в декоративном блюде «Лето на речке» для соз-

дания ассоциативного, наполненного внутренней динамикой образа быстро текущих вод лесной реки, он смело переводит извилистые, «подвижные» полосы резьбы с бортов блюда на зеркало, смело разрывая его закраину (ил. 2).

С конца 1970-х годов важной стороной творчества Николай Симанкина становится проектирование и исполнение резного убранства церковных интерьеров. Его первая большая работа связана с храмом Воздвижения Креста Господня в селе Троицкое Ростовской области (1979–1980, ил. 3). На стилистику, искусно исполненных им резных орнаментальных композиций иконостаса, оказали влияние традиции плоскорельефной абрамцево-кудринской резьбы из ритмически выстроенных, выразительных мотивов волнообразных стеблей, розеток, гроздьев винограда, обрамленных сочными завитками с пальчатыми листьями.

Рис. 3. Н.Н. Симанкин. Фрагмент декора иконостаса храма Воздвижение Креста Господня. Село Троицкое Ростовской обл. 1979–1980 гг.

В освоении традиций церковной резьбы автору помогало знакомство с храмовым убранством Русского Севера. Обращаясь к богатейшему художественному наследию прошлого, он стремился не к формальному повторению традиционных форм и резных мотивов произведений, а их творческому воплощению. В его лучших работах новаторским подходом в построении насыщенного резного декора иконостасов, предметов мебели является органичное расчленение и обогащение древнего геометрического орнамента плетенки узнаваемыми, живописно решенными мотивами абрамцево-кудринской резьбы.

За плечами художника огромная напряженная работа по разработке и выполнению богатого резного убранства: иконостаса, киотов, мебели для храма Рождества Христова в селе Рождественское (Лопухи) в Рязанской области (2006), киотов, мебели для собора Успения Пресвятой Богородицы в Сергиевом Посаде (2002–2008), московского храма святых мучеников Флора и Лавра (резной декор иконостаса, проекты и исполнение киотов, мебели, 2008–2011), подмосковных церквей Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы в городе Чехове (проект и исполнение киотов, 2009–2011) и Рождества Христова в селе Ильинское Дмитровского

района (киоты, аналои, клирос, 2015–2016), храма Успения Богородицы в поселке Струги Красные Псковской области (проект и исполнение резьбы иконостаса и запрестольного киота, 2012–2014), а также мебели для храмов в Вологодской (2004), Рязанской (2006) и Костромской (2016) областях.

Особое место в творчестве художника занимает ансамблевое решение интерьера храма преподобного Серафима Саровского в поселке Снегири Московской области, над которым он трудится, начиная с 2004 года. Небольшая деревянная церковь была построена в 2003 году по проекту архитектора А.Б. Барабанова в традициях древнерусского деревянного зодчества. Иконы для храма были созданы талантливым иконописцем Троице-Сергиевой лавры В.В. Кащеевым (р. 1973).

Благодаря тесному творческому сотрудничеству художников общее решение интерьера глубоко созвучно лаконичной, выразительной архитектуре храма. Возвышенная поэтика внутреннего пространства рождена органичным единством его стилистического и композиционного строя, взаимным соподчинением благородно-сдержанной цветовой палитры икон и резного узорочья, строгой соотнесенности каждого предмета ансамбля.

Иконостасу свойственна камерность объемно-пространственного построения и конструктивная логичность. Точно найденные пропорции придают ему удивительную монументальность. Светлый мир бревенчатого храма наполняют соразмерные иконостасу деревянные напольные и настенные киоты, гробница, мебель, уникальные осветительные приборы, для которых характерна целостность художественно-образного воплощения форм и декора.

Предметы отличает тождество материала и виртуозно исполненных приемов его обработки. Автор обращается к орнаментальной и сюжетной плоскорельефной, объемной и ажурной резьбе, прибегает к приемам чередования фактурных и отполированных рельефных объемов и гладких «пустот», сплошного заполнения узором плоских и округлых токарных поверхностей, чем добивается пластической выразительности, подчеркнутой декоративности резьбы. Художественный строй оригинальных авторских динамичных композиций составляют, как вариации мотивов плетенки, так и согласно вторящие ей живописные абрамцево-кудринские завитки, листья, цветы подсолнуха, бутоны и шишки.

Работа по украшению храма продолжается и в наши дни. Рука большого мастера видится в ряде декорированных ажурными и наклад-

ными резными узорами плетенки наличниках, обрамляющих наружные окна (2022), в изящной дарохранительнице в виде старинного многоглавого храма (2023).

Творчество Николая Николаевича Симанкина обогатило современную практику абрамцево-кудринского промысла, резного убранства православных храмов авторским художественным видением традиций, новыми идеями, темами, техническими приемами, высокой культурой исполнительского мастерства.

Список литературы:

1. *Горожанина С.В.* История Абрамцевского художественного учебного заведения: мастерская – училище – колледж. 1885–2010. Монография-альбом / Науч. ред. М.А. Некрасова. – М.: Интербук-бизнес, 2011. – 319 с.

2. Николай Симанкин. Художественная резьба по дереву: альбом-каталог / Вступ. ст. С.В. Горожанина. – Сергиев Посад, 2024.