https://doi.org/10.34680/vistheo-2022-4-2-256-269

Орнаменты в монументальной живописи Великого Новгорода XII века

М. Г. Околович
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Великий Новгород, Российская Федерация
mariokolovi4@mail.ru

В. А. Шинтякова
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Великий Новгород, Российская Федерация
sintakovaviktoria@gmail.com

Для цитирования:
Околович М. Г., Шинтякова В. А. Орнаменты в монументальной живописи Великого Новгорода XII века // Визуальная теология. 2022. Т. 4. № 2. С. 256–269. https://doi.org/10.34680/vistheo-2022-4-2-256-269

Аннотация. Несмотря на определённую степень изученности монументальной живописи Новгорода в целом, тема орнаментальной росписи новгородских храмов XII в. не становилась предметом отдельного научного исследования по ряду причин: фрагментарная сохранность живописи, второстепенность орнаментальных композиций в общем сакральном пространстве православного храма. Между тем орнаменты исполняют важную роль в живописной системе храма с точки зрения семантической и композиционной значимости. Цель данной статьи – предварительная оценка характера орнаментальной росписи новгородских храмов XII в. В ходе исследования собран и проанализирован материал по монументальной живописи шести доступных для изучения памятников: Софийского кафедрального собора, Николо-Дворищенского собора, Георгиевского собора в Свято-Юрьевском монастыре, собора Рождества Пресвятой Богородице в Антониевом монастыре, церкви Спаса на Нередице и церкви Благовещения в Аркажах. Существенным препятствием для изучения орнаментов является фрагментарная сохранность или полная утрата живописи некоторых памятников. По этой причине была проведена графическая реконструкции утрат, выявлены точные линейные очертания орнаментальных композиций, что позволяет ввести в научный оборот новые данные. Применение типологического, сравнительно-исторического и историко-системного методов искусствоведческого исследования позволило определить сорок восемь видов орнаментов XII в. растительного, линейно-растительного, геометрического (в том числе городчатого) и куфического типов. Из них сорок три вида орнаментов имеют характер растительного или линейно-растительного типов с преимущественным мотивом виноградной лозы – наиболее распространённого символа в христианском искусстве. Орнаменты куфического и городчатого

© Околович М. Г., Шинтякова В. А., 2022

типа выявлены только в одном памятнике – соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Антониевом монастыре – и представляют интерес для отдельного исследования.

Ключевые слова: искусство Великого Новгорода, монументальная живопись XII века, новгородские орнаменты XII века, древнерусские орнаменты, храмовая роспись, христианское искусство, мотив виноградной лозы.

Благодарности: авторы благодарят С. А. Кукушкину, А. Д. Масликову, М. Д. Муратову и А. А. Гимбель за помощь в подготовке материалов для публикации.

Ornaments in monumental painting of Veliky Novgorod of the 12th century

Marina G. Okolovich
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
Veliky Novgorod, Russian Federation
mariokolovi4@mail.ru

Viktoria A. Shintyakova
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
Veliky Novgorod, Russian Federation
sintakovaviktoria@gmail.com

For citation:
Okolovich M. G., Shintyakova V. A. Ornaments in monumental painting of Veliky Novgorod of the 12th century. *Journal of Visual Theology*. 2022. Vol. 4. 2. Pp. 256–269. https://doi.org/10.34680/vistheo-2022-4-2-256-269

Abstract. Despite the fact that the monumental painting of Novgorod has been studied enough, the theme of ornamental painting of the Novgorod temples of the 12th century has not become the subject of a specific scientific study for a number of reasons: fragmentary preservation of painting, the secondary importance of ornamental compositions in the general sacred space of the Orthodox church. However, ornaments play an important role in the painting system of the temple in terms of semantic and compositional significance. The purpose of this article is a preliminary assessment of the nature of the ornamental painting of Novgorod temples of the 12th century. In the course of the study, the material on monumental painting of six monuments available for study was collected and analyzed: St. Sophia Cathedral, St. Nicholas Cathedral in Yaroslav's Courtyard, St. George's Cathedral in St. George's Monastery, the Cathedral of the Nativity of the Theotokos in Antonovo, the Church of the Transfiguration of the Savior on Nereditsa, the Church of the Annunciation in Arkazy. A significant obstacle to the study of ornaments is the fragmentary preservation or complete loss of painting of some monuments. For this reason, a graphic reconstruction of the losses was carried out, the exact linear patterns of ornamental compositions were revealed, which makes it possible to introduce new data into scientific circulation. The use of typological, comparative-historical and historical-systematic methods of art criticism research allows to identify forty-

eight types of ornaments of the 12th century: vegetable, linear-vegetable, geometric (including urban) and Kufic types. Out of them, forty-three types of ornaments have the character of plant or linear-plant types with the predominant motif of the vine – the most famous symbol in Christian art. Ornaments of the Kufic and urban type have been identified only in one monument – the Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in the Antoniev Monastery, and they are subject for another research.

Keywords: the art of Veliky Novgorod, monumental painting of the 12th century, Novgorod ornaments of the 12th century, ancient Russian ornaments, painting of churches, Christian art, symbol of the vine.

Acknowledgments: the authors express gratitude to S. A. Kukushkina, A. D. Maslikova, M. D. Muratova and A. A. Gimbel for their help in preparing materials for publication.

Интерес исследователей древнерусского искусства к программе росписей храмов XII века прежде всего направлен на изучение персонифицированных изображений. Орнаментальные росписи играли и играют второстепенную роль в сакральном пространстве храма; основное их предназначение заключается в композиционном заполнении откосов архитектурных проёмов, арок, шелыг сводов и пр. Тем не менее, нельзя исключать некоторую семантическую значимость орнаментальных композиций общем контексте росписей православного храма.

Из общего числа новгородских памятников с орнаментальной росписью XII в. доступно для исследования всего шесть. Это четыре собора (Софийский, Николо-Дворищенский, Георгиевский в Юрьевом монастыре и Рождества Пресвятой Богородицы в Антониевом монастыре) и две небольшие церкви (Спаса на Нередице и Благовещения в Аркажах). Роспись этих памятников различается по степени сохранности. Древние орнаментальные композиции зачастую или фрагментарны, или поновлены, что существенно усложняет их исследование. Для составления наиболее полного представления о характере орнаментальных росписей была проведена графическая реконструкция утрат.

Софийский кафедральный собор (ил. 1) – самый ранний из сохранившихся памятников архитектуры на территории Новгорода – был возведён в 1045–1050 гг. повелением князя Ярослава Мудрого. Работы по строительству проходили под руководством князя Владимира Ярославича, скончавшегося вскоре после завершения строительства и погребённого внутри собора в Мартирьевской паперти. Столь грандиозное сооружение в Новгороде, практически не знавшем ранее каменного зодчества, было возведено, вероятно, при участии византийских мастеров. От первых росписей святой Софии сохранилась только фреска «Константин и Елена», датируемая предположительно второй половиной XI века; выполнена она в непривычной для стенописи технике, похожей на технику иконописи.

В 1109 г. по заказу архиепископа Никиты Софийский собор был расписан вновь. От росписи этого этапа сохранились фигуры в барабане и световых проёмах между алтарём и диаконником, алтарём и жертвенником, а также орнаменты в откосах окон барабана. Сохранность орнаментов XII в. является фрагментарной.

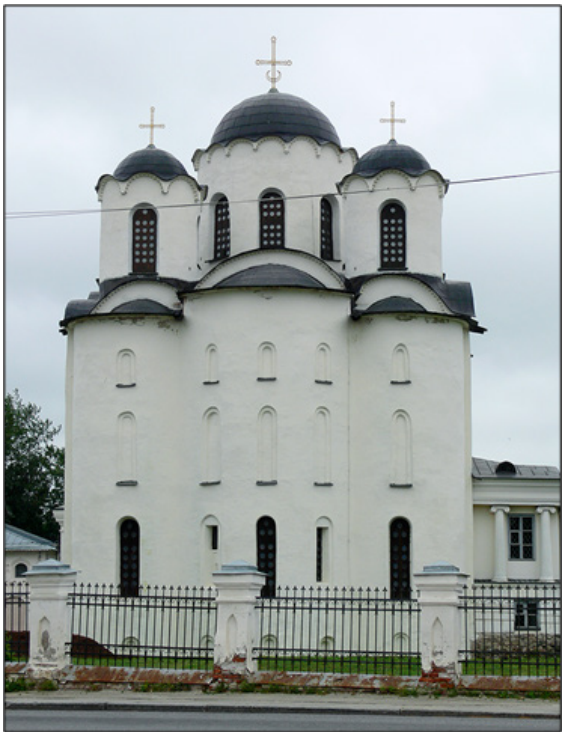
Из-за расположения на большой высоте и утрат колорит их определяется с трудом, однако графические очертания читаются достаточно уверенно. Значительная часть орнаментов поновлена при реставрации на рубеже XIX–XX вв. с сохранением древних мотивов. В описи фрагментов древней росписи В. В. Суслов выделил шесть видов орнаментов растительного типа (в некоторых откосах окон мотивы повторяются) [Лифшиц и др. 2004, 312]. Основной мотив всех шести сохранившихся до нашего времени орнаментов – виноградная лоза в различных интерпретациях.

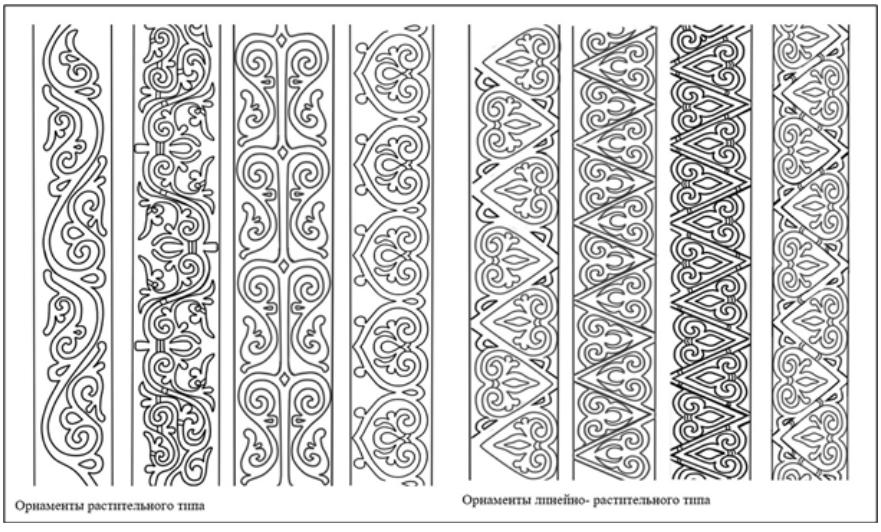
Ил. 1. Великий Новгород. Софийский собор. Фото: Сергей Аванесов, 2020

Вторым значительным сооружением после Софийского собора стал Никольский Дворищенский собор (ил. 2), который был заложен в 1113 году на Ярославовом Дворище. Он был создан по заказу князя Мстислава Великого (1076–1132), который являлся старшим сыном великого киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Строительство велось под руководством епископа Иоанна Попьяна. Между тем, точной даты окончания строительства собора и его росписи не известно. Принято считать, что он был расписан и освящён только в 1136 г. [Лифшиц и др. 2004, 430–433].

В ходе исследования нами выделено семь видов орнаментов растительного и линейно-растительного типов (ил. 3). Орнаменты растительного типа сохранились в барабане центральной главы (юго-восточном окне, северо-западном окне). Орнаменты линейно-растительного типа преобладают в наосе (центральное прясло южной стены, западное и восточное окно, окно западного прясла южной стены, окно западного прясла северной стены, центральное прясло северной стены, восточное окно) и нартексе (окно южной стены).

Ил. 2. Великий Новгород. Николо-Дворищенский собор
Фото: Сергей Аванесов, 2018

Ил. 3. Муратова М. Д. Реконструкция орнаментов растительного
и линейно-растительного типов Николо-Дворищенского собора, XII в.

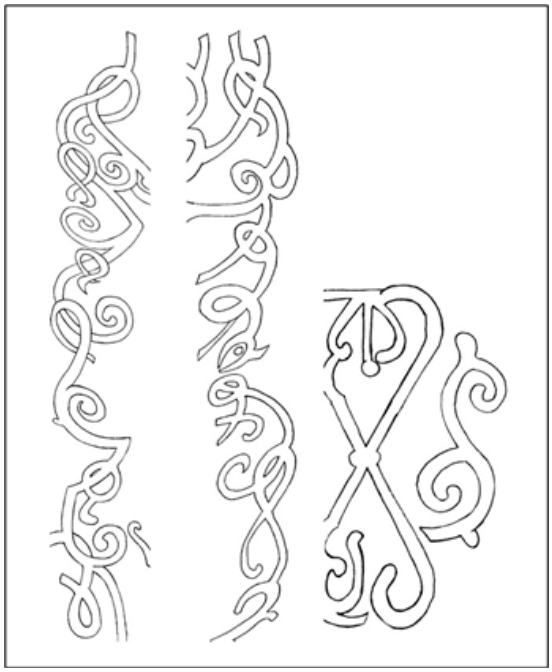
Георгиевский собор Юрьева монастыря (ил. 4) представляет новый тип архитектурной конструкции: собор увенчан тремя асимметрично расположенными главами, что в значительной мере отличает его от возведённых ранее пятиглавых Софийского и Николо-Дворищенского соборов. Строительство храма было начато в 1119 году, закончено в 1130. Строительство продолжалось 11 лет. Инициатором строительства выступил великий князь Мстислав I Владимирович, однако из-за его постоянного пребывания в Киеве работами руководили игумен Юрьева монастыря Кириак и новгородский князь Всеволод [Секретарь 2019, 7]. Известно имя зодчего Георгиевского собора – Пётр.

Ил. 4. Юрьев Монастырь. Свято-Георгиевский собор. Фото: Сергей Аванесов, 2020

Храм относится к памятникам архитектуры домонгольского периода, но дата росписи храма точно не установлена. Существенная часть оригинальных фресок XII века была сбита при очередной реставрации в XIX в. [Сарабьянов, Смирнова 2007]. До настоящего времени роспись XII в. сохранилась в приделе лестничной башни, а также в откосах окон основного объёма.

Все выделенные орнаменты относятся к растительному типу. Самих орнаментов насчитывается пять видов. Два из них – в приделах лестничной башни, они обрамляют фреску с изображением Святительского чина. Ещё три орнамента – в откосах окон (ил. 5). Сохранность последних – фрагментарная. Ещё несколько орнаментов недоступны для исследования из-за пожара, произошедшего в соборе в 2008 году.

Ил. 5. Масликова А. Д. Реконструкция древних орнаментов в откосах окон основного объёма Георгиевского собора Юрьева монастыря

Конструкция собора Рождества Богородицы Антониева монастыря (ил. 6) во многом напоминает устройство построенного почти в то же время Георгиевского собора в Юрьевом монастыре. Это первый собор, возведённый по заказу не князя, а частного лица. Строительство собора Рождества Богородицы Антониева монастыря проходило в два этапа: первый – в период с 1117 по 1119 гг. –включал в себя строительство четырёхстолпного храма и установку алтарной преграды; на втором этапе – с 1119 по 1125 гг. – была произведена пристройка западного объёма собора с нартексом, хорами, северо-западной башней и двумя малыми главами – над башней и над юго-западным углом. Основателем собора является преподобный Антоний Римлянин (1106–1147). По окончании строительства западного объёма собор был полностью расписан в 1123–1125 гг. [Сарабьянов 2002]. Специфику росписей определял непосредственно преподобный Антоний. Предположительно, для росписи были привлечены киевские художники по инициативе самого основателя монастыря и собора [Сарабьянов 2012, 163].

В ходе исследования нами были выделены в общей сложности шесть видов орнаментов трёх типов: городчатый, куфический и растительный (ил. 7). Городчатый орнамент расположен на западной грани арки диаконника, над балкой темплона. В качестве красок для росписи использовалась красная и жёлтая охра в разбеле известью. Куфический орнамент расположен в верхней западной части грани жертвенника северной лопатки. Элементы орнамента не имеют конструктивной связи друг с другом и имитируют арабское письмо, которое написано

разными красками, вероятно с добавлением киновари, красной охры, угля и лазурита на сильном разбеле, так как часть из них потемнела, другая же часть, наоборот, практически слилась с цветом фона.

Ил. 6. Антониев монастырь. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Фото: Сергей Аванесов, 2018

Ил. 7. Кукушкина С. А. Орнаменты собора Рождества Пресвятой Богородицы Антониева монастыря, XII в. (растительный, городчатый и куфический)

Растительный орнамент представляет собой вариации извивов виноградный лозы и подразделяется на 3 подтипа. Первый подтип присутствует во всех окнах наоса и алтарного пространства. Он повсюду практически одинаков. Написан тёмно-синей или тёмно-зелёной краской, напоминающей рефть по светлому фону левкаса. Узор, похожий на виноградную лозу, усложнён дополнительными завитками; по своей конструкции напоминает каплевидные формы с многочисленными завитками и петлями. По краям узоры обрамлены красной огранкой.

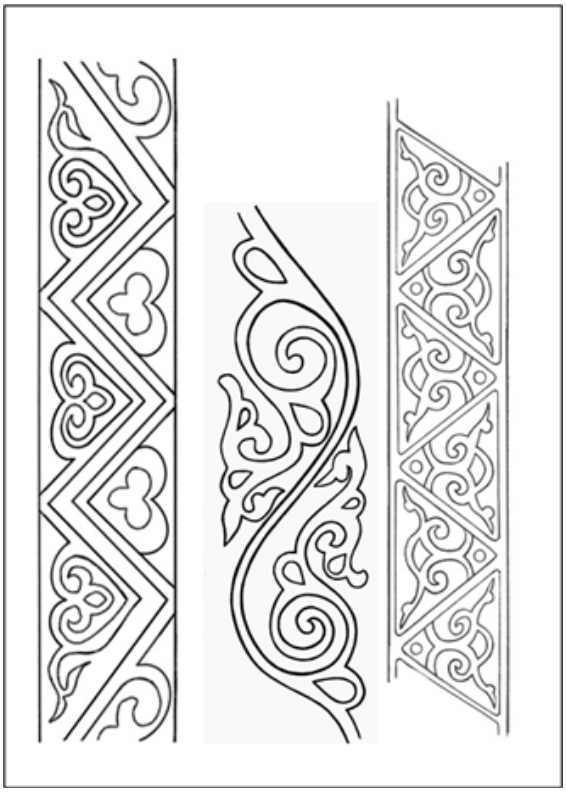
В основе второго подтипа орнаментов лежит стилизация извивов ветви виноградной лозы. Орнамент встречается на западном и восточном откосах верхнего окна северной стены жертвенника; в арке жертвенника, на восточной грани северного и южного откосов; на восточной грани южной и северной лопаток; в проходе в диаконник, на гранях внутренних откосов центральной арки и арки жертвенника. Орнамент выполнялся тёмно-зелёной краской по светлому фону или белилами по рефти. Третий подтип близок ко второму; он состоит из стеблей двух лоз, которые то переплетаются, то расходятся, образуя собой сердцевидные формы. По краям были добавлены боковые побеги в виде спиралей. Орнамент выполнялся тёмно-зелёной или тёмно-синей краской по светлому фону левкаса. Данный вариант встречается на откосах западного окна южной стены нартекса собора, в дьяконнике – на откосах и своде центрального окна апсиды, на откосах нижнего окна южной стены [см.: Орлова 2012, 340].

Ил. 8. Великий Новгород. Храм Благовещения на Мячине (в Аркажах).
Фото: Сергей Аванесов, 2022

Церковь Благовещения на Мячине бывшего Благовещенского Монастыря, построенная на месте деревянной постройки в 1179 г., является наиболее ранним образцом небольших одноглавых четырёхстолпных новгородских храмов XII века (ил. 8). Сооружена архиепископом Ильёй и его братом Гавриилом за 70

дней [Геров 2019, 3]. Орнамент (ил. 9) в основном украшал откосы окон, в том числе барабана, и, скорее всего, откосы дверных проёмов. Судя по декорации жертвенника, возможно, он заполнял и неудобные по конфигурации плоскости на стыках сюжетных сцен. В ходе исследования было выявлено десять видов орнаментов растительного и геометрического типов.

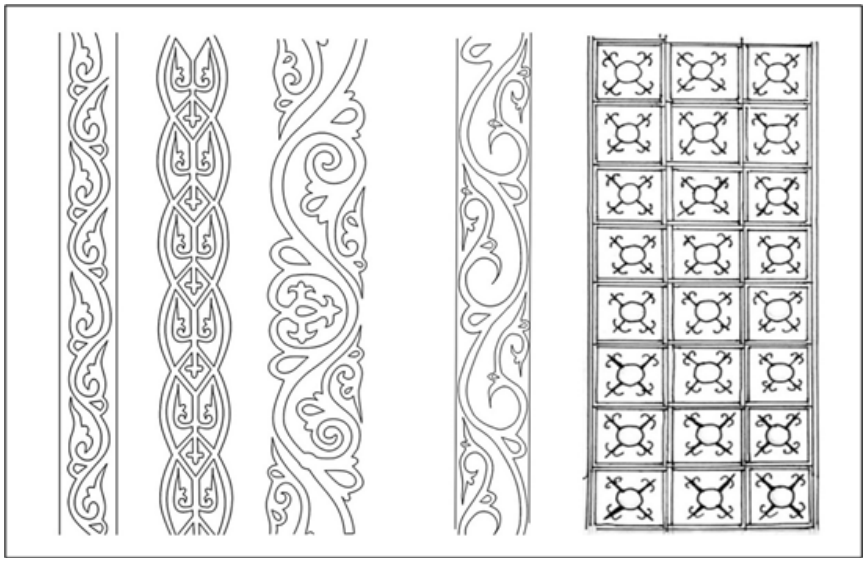

Ил. 9. Шинтякова В. А. Орнаменты церкви Благовещения на Мячине (в Аркажах)

Церковь Спаса на Нередице (ил. 10) была построена в 1198 году на правом берегу ручья Малый Волховец, неподалёку от Новгородского Городища по заказу князя Ярослава Владимировича. Храм является ярким примером новгородского зодчества второй половины XII века, отличающимся некоторыми особенностями. Храм одноглавый, кубического типа, четырёхстолпный, трёхапсидный с позакомарным покрытием. К западному фасаду церкви Спаса на Нередице ранее примыкал притвор. В 1199 году стены церкви были украшены фресками. О создателе (или создателях) нередицкой росписи письменные источники не сообщают. «В то же лето исписаша церковь святого Спаса на Городищи» – этим текстом 1199 года ограничиваются летописные известия о росписи храма [Царевская 2019, 3–4]. Имя мастера, руководившего росписью Нередицы, может быть названо лишь предположительно; возможно, это был некий Олисей Петрович Гречин, вероятно, грек по происхождению, священник и иконописец [Царевская 2019, 13].

Ил. 10. Великий Новгород. Храм Спаса Преображения на Нередице
Фото: Сергей Аванесов, 2019

Ил. 11. Гимбель А. А. Виды орнаментов церкви Спаса на Нередице, XII в.

Орнаменты Спасо-Нередицкой церкви (ил. 11) являются наименее изученной частью росписи. Они располагались в храме на восточной щеке вимы, на щековых поверхностях четырёх подпружных арок, в нише жертвенника, на склонах арок шести аркосолиев. Значительное количество орнаментов находилось на откосах окон. Орнаменты имелись также слева от арки прохода в северное отделение хор, над аркой прохода из южного рукава креста в западный неф. Общее количество орнаментальных композиций составляет 14 видов, в основном растительного типа. Разрушения в период Великой Отечественной войны привели к утрате фрескового ансамбля живописи. Однако сохранившиеся довоенные фотографии и копии позволяют реконструировать цикл орнаментальной росписи Нередицкой церкви в некоторой степени [Пивоварова 2002, 156].

Таким образом, в ходе исследования было выявлено сорок восемь видов орнаментов в новгородской храмовой росписи XII века. Предварительные результаты показали, что большая часть орнаментов новгородских храмов представлена орнаментами растительного типа. Основной элемент росписи – это мотив виноградной лозы, упоминающейся в тексте Евангелия: «Аз есмь лоза истинная, и Отец Мой делатель есть» (Ин 15:1). Растительно-геометрические орнаменты встречаются несколько реже и зачастую представляют собой вольные интерпретации орнаментов растительного типа. Геометрические орнаменты в росписях разных храмов редко перекликаются между собой. Городчатый орнамент, популярный в изобразительных мотивах росписи византийских храмов, в русских храмах двенадцатого столетия встречается относительно редко. Особый интерес представляет куфический орнамент собора Рождества Богородицы – исключительно редкий мотив орнаментальной росписи. Дальнейшая работа по исследованию и реконструкции фресковой росписи позволит уточнить характер орнаментальных композиций новгородских храмов XII века.

Библиография

Геров 2019 – *Геров Г. П.* Церковь Благовещения на Мячине. Великий Новгород, 2019.

Лифшиц и др. 2004 – *Лифшиц Л. И., Сарабьянов В. Д., Царевская Т. Ю.* Монументальная живопись Великого Новгорода. Конец XI – первая четверть XII века. Санкт-Петербург, 2004.

Орлова 1997 – *Орлова М. А.* Орнамент и декоративные приёмы в росписи Спаса на Ильине улице в Новгороде // Византия. Русь. Западная Европа: искусство и культура. Санкт-Петербург, 1997. С. 28.

Орлова 2012 – *Орлова М. А.* Орнамент и другие элементы декоративного убранства в живописи середины 1120-х – начала 1160-х годов // История русского искусства. Том 2. Часть 1: Искусство 20–60-х годов XII века. Москва, 2012. С. 336–411.

Пивоварова 2002 – *Пивоварова Н. В.* Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде: Иконографическая программа росписи. Санкт-Петербург, 2002.

Сарабьянов 2002 – *Сарабьянов В. Д.* Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде. Москва, 2002.

Сарабьянов 2012 – *Сарабьянов В. Д.* Живопись середины 1120-х – начала 1160-х годов // История русского искусства. Том 2. Часть 1: Искусство 20–60-х годов XII века. Москва, 2012. С. 158–335.

Сарабьянов, Смирнова 2007 – *Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С.* История древнерусской живописи. Москва, 2007.

Секретарь 2019 – *Секретарь Л. А.* Георгиевский собор Новгородского Юрьева монастыря. Великий Новгород, 2019.

Царевская 2019 – *Царевская Т. Ю.* Церковь Спаса преображения на Нередице. Великий Новгород, 2019.

References

Gerov 2019 – Gerov G. P. Church of the Annunciation on Myachino. Veliky Novgorod, 2019. In Russian.

Lifshits et al. 2004 – Lifshits L. I., Sarabyanov V. D., Tsarevskaya T. Y. Monumental Painting of Veliky Novgorod. The end of the 11th – the first quarter of the 12th century. St. Petersburg, 2004. In Russian.

Orlova 1997 – Orlova M. A. Ornament and Decorative Techniques in the Painting of the Savior on Ilyina Street in Novgorod. *Byzantium. Russia. Western Europe: Art and Culture*. Saint Petersburg, 1997. P. 28. In Russian.

Orlova 2012 – Orlova M. A. Ornament and Other Elements of Decoration in Painting of the mid-1120s – early 1160s. *History of Russian Art*. Vol. 2. Part 1. Moscow, 2012. Pp. 336–411. In Russian.

Pivovarova 2002 – Pivovarova N. V. Frescoes of the Church of the Savior on Nereditsa in Novgorod: Iconographic Program of Painting. St. Petersburg, 2002. In Russian.

Sarabyanov 2002 – Sarabyanov V. D. The Nativity of the Theotokos Cathedral of the Antoniev Monastery in Novgorod. Moscow, 2002. In Russian.

Sarabyanov 2012 – Sarabyanov V. D. Painting of the mid-1120s – early 1160s. *History of Russian Art*. Vol. 2. Part 1. Moscow, 2012. Pp. 158–335. In Russian.

Sarabyanov, Smirnova 2007 – Sarabyanov V. D., Smirnova E. S. The History of Old Russian Painting. Moscow, 2007. In Russian.

Secretar 2019 Secretar L. A. St. George's Cathedral of the Yuriev Monastery in Novgorod. Veliky Novgorod. 2019. In Russian.

Tsarevskaya 2019 – Tsarevskaya T. Y. The Church of the Transfiguration of the Savior on Nereditsa. Veliky Novgorod, 2019. In Russian.

Информация об авторах

Марина Геннадьевна Околович
кандидат искусствоведения
доцент кафедры технологического и художественного образования
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Российская Федерация, 173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 41
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8371-5663
e-mail: mariokolovi4@mail.ru

Виктория Александровна Шинтякова
студент кафедры технологического и художественного образования
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Российская Федерация, 173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 41
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6187-9299
e-mail: sintakovaviktoria@gmail.com

Information about the authors
Marina G. Okolovich
Cand. Sci. (Art History)
Associate Professor of Technological and Art Education Department
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
41, Bolshaya Sankt-Peterburgskaya ul., Veliky Novgorod, 173003, Russian Federation
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8371-5663
e-mail: mariokolovi4@mail.ru

Viktoria A. Shintyakova
Student, Technological and Art Education Department
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
41, Bolshaya Sankt-Peterburgskaya ul., Veliky Novgorod, 173003, Russian Federation
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6187-9299
e-mail: sintakovaviktoria@gmail.com

Материал поступил в редакцию / Received 14.11.2022
Принят к публикации / Accepted 10.12.2022