

Каменное сказание

Н. С. Коломиец,
доктор архитектуры

Многие черты украинской культуры, искусства, архитектуры, эстетических представлений уходят своими корнями в далекое историческое прошлое. Истоки формирования архитектуры и искусства Украины прослеживаются со времен Киевской Руси. В ней сформировался древнерусский город, планировка которого была продиктована сложными системами оборонительных сооружений. В укрепленных центрах городов — детинцах располагались жилища горожан, княжеские и боярские «дворы», дворцовые постройки и храмы. В Древней Руси получили свою особую форму пришедший из Византии канонический тип шестистолпного крестово-купольного храма и приемы монументально-декоративного убранства.

В архитектурных образах дошедших до нас произведений зодчества Киевской Руси — Софийского собора в Киеве (1037 г.) и Спасского собора в Чернигове (1017 г.) нашли отражение, наряду с выражением силы и мощи княжеской власти, эстетические концепции и творческие устремления зодчих и художников.

Композиция Спасского собора (1017 г.) в Чернигове основана на пирамидальном построении объемов здания, нарастании масс к центру, венчании основного объема крестово-купольного, трехнефного сооружения пятью главами. Мощные каменные стены с узкими проемами завершены полукруглыми пилястрами и полуколонками. Особой торжественностью отличается интерьер собора, в композиции которого доминирует центральный неф. Боковые нефы отделены от него аркадами, нижний ярус которых опирается на мраморные колонны. Стены собора были украшены росписями.

Выдающийся памятник истории и культуры, шедевр мирового зодчества Софийский собор в Киеве (1037 г.).

В конце XVII — середине XVIII в. собор был перестроен в формах украинского барокко. Создаются шесть новых куполов, фасады обогащаются фронтонами и лепной орнаментикой, устраиваются скатные крыши, верхи всех куполов приобретают барочную форму.

С развитием феодальных отношений происходит дробление Киевской Руси на ряд самостоятельных княжеств, в которых складываются свои особые направления зодчества. Это была эпоха создания выдающегося памятника культуры Древней Руси «Слова о полку Игореве».

С конца XII столетия в архитектуре возникает тенденция выразительности внешнего облика зданий, которая четко проявилась в формах Пятницкой церкви в Чернигове. В отли-

чие от более ранних храмов, в которых главное внимание сосредоточивалось на украшении интерьера, в архитектуре Пятницкой церкви акцентирована выразительность объемной структуры, силуэта, декора фасадов, интерьер имел более скромное решение. В произведениях этого периода сглаживаются черты репрезентативности и появляются элементы лиризма. Со времен Киевской Руси сохранилось не много памятников скульптуры. Это разные саркофаги и орнаментальные плиты, сюжетные рельефы и иконки. Наибольшую художественную ценность представляют шиферный рельеф с изображением Георгия Капидокийского и Федора Стратилата и рельеф с изображением Нестора и Дмитрия, найденные на территории Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

В искусстве Киевской Руси, наряду с зодчеством, важную роль играла монументальная живопись. Помимо упомянутого выше монументального убранства Софийского собора в Киеве, следует назвать мозаики и росписи Михайловского Златоверхого собора и фрески Кирилловской церкви в Киеве. Архитектура, мозаика и росписи Софийского собора — это уникальное явление средневекового искусства, сочетающее в себе богатство иконографии, жанров и сюжетов эпохи. Оно не только вобрало в себя достижения архитектуры и искусства Византии, но и выразило мировоззрение, духовные богатства и творческий гений Древней Руси. Наряду с монументальной живописью в Киевской Руси была распространена иконопись.

Татаро-монгольское нашествие на долгий период затормозило развитие экономики и культуры Древней Руси. Наиболее пострадали от него черниговские, сиверские, приднепровские и переяславльские земли. На западе возникает славное Галицко-Волынское княжество, просуществовавшее около ста лет.

Особенностью галичской архитектуры было применение в строительстве тесаного белого известняка и богатое резное убранство зданий, что роднит ее с Владимиро-Суздальской архитектурой XII столетия. Сохранившиеся части церкви Пантелеймона в Галиче с богато украшенным резбой порталом и капителями колоннок на апсидах свидетельствуют о высоком мастерстве зодчих.

В течение XIV—XVI вв. из древнерусской народности образовались братские русская, украинская и белорусская народности, сохраняющие близость языка, культуры, быта, создающие общность происхождения. В этот период архитектура и искусство Украины прошли сложный путь развития от средневековых форм до зарождения барокко.

В западноукраинских городах получает распространение регулярная планировка с прямоугольной сетью улиц, геометрически четкими формами кварталов, площадей и участков отдельных зданий. Наиболее ярко эти качества нашли воплощение в архитектуре древнего Львова.

Значительное влияние на формирование городов оказало оборонное зодчество — городские укрепления, крепости, замки. Типичными являются замки в Каменец-Подольске (XIV—XVI вв.) и Луцке (XIII—XVI вв.), сохраняющие черты древнерусского зодчества, — нерегулярность очертаний, устройство глубоких рвов, надвратных башен с подъемниками. Поражают суровой мощью форм и огромными размерами замки-крепости в Хотине (XIV—XV вв.), Белгород-Днестровском (1438—1452 гг.), Меджибоже (XVI—XIX вв.).

В этот период на Волыни были построены крупные храмы из кирпича и камня, в формах которых воспринимаются элементы древнерусского зодчества. В пространственной композиции этих храмов исчезает притвор, основной объем зданий приближается к кубу, высокие барабаны собираются в группы, в результате чего здания приобретают более стройные формы. Таковы Боговлянская церковь в Остроге, Троицкая в Межиричье.

В начале XVI в. в архитектуре и искусстве западных областей Украины распространяются приемы европейского Возрождения. Наиболее значительное произведение ренессансной архитектуры — комплекс Львовского братства, состоящий из Успенской церкви, башни Корнякта и Каплицы Трех святителей. Арх. П. Рымлянин, А. Прыхыльный, В. Капинос (1598—1630 гг.). В объемно-пространственной структуре и формах этих зданий наряду с классическими ордерами античными формами проступают традиционные приемы деревянных трехдольных церквей и многоярусных колоколен.

В стиле Возрождения были построены многие жилые дома — каменницы на площади Рынок во Львове. Выдающиеся памятники архитектуры «Черная каменница» (1577—1588 гг.), арх. П. Красовский и дом Корнякта (1580 г.), арх. П. Барбон. Особая привлекательность этого здания — внутренний дворик, окруженный аркадами.

Удивительный памятник архитектуры и изобразительного искусства — часовня Боймов во Львове. Это пример органического слияния форм архитектурной и скульптурной пластики. Западный фасад часовни украшают сюжетные скульптурные группы. Рельефы выполнены с большим мастерством, имеют безупречную лепку форм.

Влияние Возрождения в сочетании с элементами раннего барокко проявилось в архитектуре Киева начала XVII в. и в стиле украинского барокко конца XVII — начала XVIII в., в формах которого был перестроен целый ряд древних сооружений.

В середине XVII в. происходят изменения в строительстве замков. Оборонные сооружения выносятся за пределы жилой части замка, которая превращается в дворец. В дворцах богато украшаются интерьеры и фасады, появляются пышные порталы и развитые обрамления проемов. Блестящим примером служит замок в Подгорцах Львовской области.

Победоносное завершение народно-освободительной войны 1647—1654 гг., воссоединение Украины с Россией создали благоприятные условия для развития экономики и культуры страны. Происходит формирование украинской нации, зарождается литература, театр, расцветают архитектура и живопись, самобытное народное искусство. Киев снова становится ведущим культурным и художественным центром. Создаются благоприятные условия для развития архитектурно-строительной деятельности. Наступает расцвет украинского барокко, которое сформировалось в результате взаимодействия творческих принципов барокко, русского зодчества и украинской народной архитектуры.

Сооружения в стиле украинского барокко отличаются уравниственностью и целесообразностью общего построения, мягкой лепкой форм, свободной постановкой в пространстве. Многие из них характеризуются усложненной формой объемов и богатством декоративной пластики. Здания храмов венчают грушевидные главки, стены украшают пилястры, карнизы с расклеповками, живописные обрамления порталов и окон, фронтоны сложных очертаний. В своеобразных орнаментальных лепных композициях воспринимается влияние украинского народного искусства (храм Заборовского в Киеве и колокольня Софийского собора). Шедвром барочных форм является церковь на Экономических воротах Киево-Печерского монастыря (1696—1698 гг.). Постановка храма над проездом придавала ему исключительную импозантность. Объем здания расчленен многочисленными пилястрами, карнизами, поясками, разнообразной формы наличниками и нишами. Тесно сгруппированные главки и их ярусные завершения создают удивительно живописный и выразительный силуэт. В пластике изобретательно комбинируются формы, напряженная игра линий и плоскостей, вертикалей и горизонталей, выступающих и западающих элементов.

Значительный памятник этого периода — Покровский собор в Харькове (1689 г.). Это наиболее законченный вид трехглавого храма. Особенность собора — сооружение его на подклете — свидетельствует о влиянии русской архитектуры.

Один из наиболее совершенных по композиции, пропорциональному строю, выразительности форм, связи с ландшафтом — Георгиевский собор Выдубецкого монастыря в Киеве. Это безупречный тип девятидольного пятиглавого храма. Собор как бы состоит из пяти граненых башен, сгруппированных крестообразно, с размещенными в междубашенных креста невысокими пристройками. В структуре, близкой к пирамидальной, превалирует пластика вертикальных форм. Большое впечатление производит высоко раскрытое пространство интерьера собора. Не один из пятиглавых храмов не имеет такого гармоничного сочетания форм и чистоты пропорционального построения.

Крупнейший храм этого периода — собор Рождества Богородицы (1752—1764 гг.) в Козельце Черниговской области. Архитекторы А. Квасов, И. Григорович-Барский. Большим своеобразием и богатством пластических форм отличаются произведения строителя С. Ковнира — колокольни на ближних и даль-

них пещерах (1747—1763 гг.), Ковнировский корпус (1731—1773 гг.), построенный в Киево-Печерской лавре.

Особое место среди произведений в стиле барокко на Украине занимает Андреевская церковь в Киеве, сооруженная по проекту В. Растрелли на отрогах Старокиевской горы (1747—1753 гг.). Это традиционный пятиглавый храм, с одной крупной главой и четырьмя небольшими башнями, увенчанными стройными декоративными главками. Грациозная, легкая, устремленная вверх, органически связанная с ландшафтом Киева, с блестяще прорисованными деталями — Андреевская церковь — это одна из вершин творчества В. Растрелли.

При наличии общих стилевых признаков проявления барокко отличаются в восточных и западных областях Украины. В ряде сооружений Киева и Слобожанщины чувствуется влияние русского зодчества (трапезные Выдубецкого и Никольского монастырей в Киеве, коллегиум и трапезная Троицкого монастыря в Чернигове). В западных областях ощутимо воспринимается влияние западноевропейской архитектуры. Наиболее ярко оно проявилось в архитектуре собора Юра (1745—1770 гг.) во Львове и формах ратуши в Бучаче (1751 г.) Тернопольской области, архитектор Б. Меретти. В этих сооружениях привлекает внимание оригинальность и мастерство выполнения архитектурных форм, деталей, каменных карнизов, капителей, оград. Главные фасады зданий украсила монументальная скульптура (скульптор Пинзель).

Черты барокко проявились и в архитектуре деревянных церквей. Их срубы приобретают усложненные формы, пропорции сооружений становятся более вытянутыми, шатровые завершения сменяются грушевидными. Преобладающим типом деревянных храмов становятся трехсрубные и пятисрубные, каждый сруб которых увенчивается отдельной главой. Церковь Юра — в Дрогобыче (1600 г.) — это один из совершенных храмов такого типа.

В XVIII в. архитектура деревянных рубленых храмов достигает расцвета. Наиболее значительный памятник этого периода — Троицкий собор в Новомосковске (1773—1780 гг.), созданный А. Погребняком. Крестовый в плане, девятисрубный с девятью главами и тремя залами в каждом, завершил развитие этого типа рубленых деревянных храмов. Сооружение поражает смелостью композиционного решения и необычными размерами. В интерьере храма благодаря двухъярусным аркам-вырезам целостно воспринимается пространство, объединяющее воедино все девять верхов. Поражает сложная иерархия пространственных форм, нарастающих к центру, и причудливые очертания арок. Троицкий собор — это шедевр украинского деревянного зодчества.

Проявлением традиций древнерусской архитектуры в период XVI—XVIII вв. было использование монументальной живописи в формировании художественного облика храмов. Синтез архитектуры, монументальной живописи и скульптурной пластики ярко проявился в создании росписей и грандиозных барочных иконостасов. Образцом могут служить иконостасы Успенского собора Елецкого монастыря и Троицкого собора в Чернигове (XVIII в.). По свидетельству историков, наи-

более величественным был иконостас Успенского собора Киево-Печерской лавры. Из сохранившихся до нашего времени росписей следует упомянуть фрески в церкви Спаса на Берестове (1644—1646 гг.) в Киеве. Привлекает внимание реалистически выполненный портрет Петра Могилы. Большое историко-культурное значение имеют росписи Троицкой надвратной церкви в Киево-Печерской лавре (20—30 гг. XVIII в.). В религиозных по тематике произведениях проявился светский подтекст.

Уникальное явление монументального искусства — росписи интерьеров деревянных храмов. Яркий пример удивительно самобытного народного искусства — росписи интерьеров храмов в с. Потеличи (1620 г.) и Воздвижения в Дрогобыче (1653 г.) Львовской области.

В XVI—XVII вв. быстро развивается станковая живопись, преимущественно портретная. Приобрел большой размах и достиг больших высот так называемый «парусный» стиль. Из многочисленных произведений следует упомянуть: портрет Яна Гербурта (XVI в.), Константина Корнакта (XVII в.), Богдана Хмельницкого (XVII в.), Евдокии Журавко (1697 г.). Типичные черты парусной живописи проявились в портрете атамана Войска Донского Данила Ефремова (1752 г.). Наряду с портретной живописью продолжалось развитие иконостасов и народной картины. Особое распространение получило изображение козака-бандуриста. В иконостасе — проявляются элементы реалистических форм, примером может служить выполненная В. Боровиковским икона «Богоматерь во славе» (1784 г.).

Воссоединение Украины с Россией способствовало усилению связей с русской архитектурой. После освобождения от турецкого владычества на юге Украины были заложены и построены города Александровск, Одесса, Екатеринослав, Херсон, Николаев, Елизаветград. В их планировке складываются приемы отечественного градостроительства. Одновременно осуществляется реконструкция ряда городов и значительное дворцово-усадебное строительство. В разработке проектов принимают участие известные русские архитекторы: В. Беретти, А. Захаров, М. Казаков, А. Мельников, В. Старов, В. Растрелли, Томас-де-Томон.

В конце XVIII — первой половине XIX в. барокко сменяет классицизм, основывающийся на использовании приемов и форм античной классики.

Важную роль в развитии архитектуры Украины сыграли здание университета в Киеве (арх. В. Беретти), комплекс Круглой площади в Полтаве (проекты зданий А. Захарова), застройка полукруглой площади в Одессе (арх. Мельников), дворец в Батурине (арх. И. Камерон), усадьба в Сокиренцах (арх. Н. Дубровский).

Классицизм оказал влияние на архитектуру деревянных зданий, особенно храмов. Оно проявилось в формах деталей, входных портиков, карнизов, обрамлении окон. Однако в районах Прикарпатья и Закарпатья сохраняется и развивается традиционное строительство многоверхих храмов с живописными формами завершений и выразительными силуэтами. Вторая половина XIX — начало

Стр. 40—41 —
Андреевская
церковь в
Киеве

Киево-
Печерская
лавра

Церковь
Параскевы
Пятицы в
Чернигове.
XI—XII вв.

XX в. ознаменовались потерей единства в развитии архитектуры. В начале периода господствует обращение к формам стилей прошедших эпох. Наиболее ярко оно проявилось в творчестве гражданского инженера В. Городецкого. Примером может служить музей украинского искусства в Киеве (1897—1900 гг.). Вместе с тем продолжалось творчество с использованием форм классицизма —

неоклассицизм. Лучшими произведениями этого периода являются б. Педагогический музей, теперь Дом учителя (1911—1913 гг.), арх. П. Алешин, здание б. Губернской земской управы (1913 г.), арх. В. Шуко, в Киеве, б. Коммерческое училище (1889—1892 гг.) в Харькове, арх. А. Бекетов. Одним из первых произведений в стиле модерн явился Оперный театр в Одессе (1883—1887 гг.), авторы —

венские архитекторы Т. Гельмар, Ф. Фельнер.

В начале XX в. возникает своеобразный украинский стиль, основывающийся на использовании форм и приемов украинского народного зодчества. Для него были характерны компактные лаконичные объемы зданий, превалирование гладкого поля белых стен, высокие четырехскатные крыши с заламами, проемы и ниши со срезанными углами, использование орнаментальных мотивов украинского декоративно-прикладного искусства. Наиболее ярко черты этого стиля нашли воплощение в формах здания Полтавского земства (теперь музей), (арх. В. Кричевский, 1905—1909 гг.) и художественной школы в Харькове (1913 г.), арх. К. Жуков. В таких формах на Украине было построено много зданий различного назначения. Украинская культура XIX — начала XX в. обозначилась как самостоятельный вид изобразительного искусства, она стала ощутимой силой в духовной жизни общества. Создаются памятники выдающимся деятелям Украины, портреты, исторические и жанровые композиции.

Значительным событием культурной жизни было создание в Киеве памятника князю Владимиру (1853 г.), скульптор В. Демут-Малиновский, архитектор К. Тон, статую в натуральную величину исполнил Е. Клодт. Фигура князя с огромным крестом в руке исполнена в традициях классицизма, формы мягко моделированы, выразительно решен силуэт. Она возвышается на пьедестале, имеющем форму часовни с изображенными на ней барельефом крещения Руси и герба города Киева. Памятник хорошо воспринимается с дальних расстояний.

Большую историческую и художественную ценность имеет и памятник Богдана Хмельницкого в Киеве (1888 г.) скульптора М. Микешина, архитектора В. Николаева, установленный на площади перед Софийским собором. Богдан Хмельницкий изображен сидящим на коне, левой рукой сдерживающим коня, правой с булавой указывающим в сторону Москвы. Впечатляет динамичность композиции, сложный пространственный разворот фигуры, убедительно передан портретный облик гетмана, реалистичная лепка форм.

Замечательное произведение монументальной живописи этого времени — роспись интерьера Владимирского собора в Киеве, которую выполнили выдающиеся художники — В. Васнецов, М. Нестеров, П. Сведомский, В. Котарбинский, М. В. Врубель.

Рубеж столетий — период расцвета станковой живописи, творчества целой плеяды художников, картины которых украсили музеи Украины и России. Это К. Трутовский, М. Пимоненко, Т. Светлицкий, А. Мурашко, Ф. Крычевский, Ф. Красицкий, С. Васильковский, С. Светославский, И. Труш. С Украиной связано творчество выдающихся русских художников — И. Репина (картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 1880—1891 гг.), А. Куинджи — (картина «Лунная ночь на Днепре», 1880 г.) и др. Удивительная красота и оригинальность форм — отличительная особенность украинского народного зодчества и декоративно-прикладного искусства. Они всегда были основой исторической преемственности и своеобразия форм архитектуры и искусства. Разнообразие местных исторических, природно-климатических и со-

циальных условий, влияние сопредельных стран обусловили значительный диапазон региональных особенностей творчества. Народное творчество существенно отличается на Слобожанщине, Подоле, Прикарпатье, Закарпатье и Юге Украины.

Самобытность народного творчества и декоративно-прикладного искусства наиболее ярко проявились в разнообразии форм народного жилища, оригинальности форм деревянных храмов, различных хозяйственных построек, особенно мельниц (ветряков). Однако количество этих памятников катастрофически убывает, уступая место новым зданиям и сооружениям. К сожалению, в новой застройке сел в большинстве случаев утрачиваются традиционные формы. Для сохранения памятников народного зодчества в республике создан ряд музеев народной архитектуры и этнографии, а также осуществляется музеефикация памятников на местах их сооружений. Музеи на открытом воздухе созданы во Львове, Переяслав-Хмельницком, Ужгороде. Крупнейший музей народной архитектуры и этнографии создан в Киеве. В этих музеях широко представлены, помимо архитектурных, произведения декоративно-прикладного искусства, ремесла (керамика, ткачество, костюмы, домашняя утварь), музыкальные инструменты и др. В городах и селах республики созданы сотни музеев, в которых сосредоточены многочисленные памятники истории и культуры Украины.

В 1989 г. исполнилось 175 лет со дня рождения великого сына украинского народа поэта-революционера и художника Т. Г. Шевченко, произведения которого собраны в музее его имени в Киеве.

Характерная достопримечательность архитектуры Украины — формирование значительных архитектурных ансамблей, в композиции которых сливаются воедино произведения различных эпох, стилей и форм. Поистине шедевром архитектуры является ансамбль Киево-Печерского монастыря — историко-архитектурного заповедника. Красота зданий, живописное сочетание их с ландшафтом, выразительный силуэт, яркое национальное своеобразие форм, сливаясь воедино, превратили ансамбль в наиболее примечательную часть Киева. Не меньшую известность имеют ансамбль Софийского историко-архитектурного заповедника и ансамбль древнего детинца в Чернигове. Целый комплекс взаимосвязанных удивительных ансамблей характеризует центральную часть древнего Львова. Более скромные формы имеет центр Дрогобыча. Четкое соподчинение сооружений и их форм, целостность композиции присуща многим монастырским комплексам Украины. Примером могут служить ансамбли Густынского монастыря Полтавской области и Молченского монастыря.

Замечательные памятники ландшафтной архитектуры — парк Софиевка в Умани Черкасской области, парк Александрия в Белой Церкви Киевской области, Никитский ботанический сад и парк Ливадии в Крыму.

Сохранить все это — наш долг.