

Черных Д. Г.

РУССКИЙ СТИЛЬ И ЕГО ИСТОКИ В ИСКУССТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье излагаются причины и истоки возникновения русского стиля в XIX веке в архитектуре, искусстве и художественной промышленности. Кратко прослеживается эволюционный переход в России от общеевропейского исторического стиля к русскому и его дальнейшая трансформация в стиле модерн. Перечисляются важные исторические события, связанные с политической, экономической, культурной жизнью Российской империи, которые оказывали существенное влияние на формирование русского стиля на протяжении XIX века. Указывается на главенствующую роль профессиональных архитекторов в возникновении национально-исторического стиля и трансляция его на другие сферы творческой деятельности. Упоминается существенный вклад отдельных исторических личностей в процесс становления стиля и его популяризации в обществе. Устанавливается причинно-следственная связь между экономическим ростом в национальной промышленности и общественным интересом к проблемам национальной культуры, устойчивое стремление специалистов творческих профессий к использованию этнокультурных образов для нужд художественной промышленности. Подвергается критике подход, при котором специалисты творческих профессий во время проектирования не учитывают национальные, социальные и региональные особенности среды в контексте создаваемого продукта. Высказывается прогноз на перспективы развития русского стиля в эпоху постмодернизма и глобализации в XXI веке. Была предпринята попытка сопоставить сразу несколько факторов в культурной, экономической, геополитической, политической, социальной сферах человеческой деятельности, воздействие которых оказало решительное влияние на появление и эволюцию русского стиля. Возлагаются надежды на перспективу использования этого стиля в качестве этнокультурного маркера в свете задач, которые предстоит решать отечественному промышленному производству в XXI веке. Делается вывод о важности и необходимости русского стиля для успешного развития России во всех сферах деятельности, его актуальность для визуального выражения суверенитета страны.

Ключевые слова: русский стиль, Российская империя, художественная промышленность, архитектура, искусство.

Chernyh D. G.

THE ORIGIN OF RUSSIAN STYLE IN ART, ARCHITECTURE AND ART INDUSTRY

This article shows the causes and origins of the Russian style in architecture, art and art industry in the XIX century. The author analyses the evolution from the general European historical style till the Russian style and its trails in the Art Nouveau style. You can find there the important historical events related to political, economic and cultural life of the Russian Empire, which had a significant influence on the formation of the Russian style during the XIX century. The article points to the leading role of professional architects in the emergence of national historical style and broadcast it to other areas of

creative activity. You can see a significant contribution of individual historical figures in the process of formation of style and its popularization in society. The author established a causal relationship between economic growth in the national industry and public interest to the problems of national culture, sustained commitment specialists creative professionals to use the images for ethno-cultural needs of the art industry. The author of this article criticized approach in which experts artists, during the design does not take into account the national, regional and social characteristics of the environment in the context of the created product. There is a forecast of the development prospects of the Russian style in the era of post-modernism and globalization in the XXI century. The author tried to compare several factors in the cultural, economic, geopolitical, political and social spheres of human activity, the effects of which have had a decisive influence on the emergence and evolution of the Russian style. The author hopes for the future use of this style as ethno-cultural marker in the light of the challenges that lie ahead of domestic industrial production in the XXI century. There is the conclusion about the importance and insurability of the Russian style from the successful development of Russia in all spheres of activity, its relevance to the visual expression of the country's sovereignty.

Keywords: Russian style, The Russian Empire, the art industry, architecture, art.

Появление в Российской империи во второй половине XIX в. так называемого «русского стиля» в искусстве, архитектуре и художественной промышленности не случайно, а закономерно. Этот стиль зародился в недрах исторического стиля. Из всех видов творческой деятельности первенство в появлении исторического стиля принадлежит архитектуре. Не случайно один из «вожаков Русского стиля», по мнению Стасова В. В., архитектор Ропет И. П. (1845–1908) был в том числе, признанным графиком и даже занимался проектированием мебели. Он, например, оформлял для Стасова трёхтомник «Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени» и спроектировал книжницу для писателя графа Толстого Л. Н., фотография которой приведена в журнале «Искусство и художественная промышленность» в номере 1–2 за 1898 год.

Искусствовед Черневич Е. В. считает, что само происхождение и развитие русского стиля были делом не только внутрипрофессиональным, касающимся разных областей творческой деятельности. Сама постановка вопроса о русском стиле и даже конкретные формы проявления обязаны участием всей русской мысли – социальной, философской, исторической, художественной. И надо знать буквально всю историю России XIX в., начиная с политической, чтобы понять, почему и как он складывался и какое он занимал место в русской культуре [1].

В конце XVIII — начале XIX в. движение историзма охватывает Европу. Кружки интеллектуалов — любителей истории формируются во всех европейских столицах. Поиск

новых художественных форм, адекватных новым историческим знаниям, идёт более чем полвека. Формируясь в недрах европейского классицизма, историзм противостоял ему, опираясь на духовные ценности открываемого историками, археологами и реставраторами средневекового мира и средневековой системы духовных ценностей. Историзм получил распространение благодаря покровительству королевских и императорских дворов, между которыми существовало своеобразное соперничество в создании произведений искусства и архитектуры с опорой на изучение исторических стилей, а обмен художниками, архитекторами и художественными идеями, наиболее прогрессивными для своего времени, придавал этому процессу общеевропейский характер. На начальном этапе своего развития историзм следует универсальности классицизма: неоготика, неороманский, неовизантийский, неомавританский стили, например, были представлены как в Европе, так и в России. Но по мере эволюции историзма по пути поиска национальной идентичности неоготика все больше объединяла западноевропейские страны, а в России в первой половине XIX в. преимущество становится за развитием русского стиля [2].

Со второй четверти XIX в. правительство Николая I впервые осознанно начало отстаивать геополитические интересы страны. В начале 1830-х годов министр народного просвещения Российской империи граф С. С. Уваров аккумулировал консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу, искусство и идеологически обосновал крат-

кий девиз: «Православие, Самодержавие, Народность», где народность понималась, как необходимость придерживаться русских традиций и отвергать иностранное влияние [3]. Триада Уварова на многие годы стала своеобразным знаменем для консолидации политических сил, выступающих за самобытный путь исторического развития России.

Актуальным становится трансляция национальной доктрины не только вербальным способом, но и в визуальном формате. Архитектор Тон К. А. пользовался покровительством императора Николая I. Он не создал общепризнанных шедевров архитектуры в храмовом зодчестве, но его заслуга перед отечеством не менее значимая – он первый указал русским архитекторам на богатый источник вдохновения, кроющийся в памятниках старины. Работы Тона К. А. предвещали появление национального стиля в искусстве.

Существенное влияние на формирование русского стиля и толчком к самим реформам Александра II дала Крымская война (1853—1856). Историк Покровский М. Н. рассказывает о записке, имевшей хождение в высших сферах Петербурга, где прямо ставится необходимость крупных реформ как средства загладить тот конфуз, который испытала Россия под Севастополем [4]. Российской империи пришлось бороться против целой коалиции западноевропейских стран и Турции сразу на нескольких фронтах: в Крыму, в Грузии, на Кавказе, Свеаборге, Кронштадте, на Соловках и Камчатке. А поражение в войне лишило определённую часть российского общества иллюзий по поводу актуальности европейских культурных ценностей для будущего России. Отныне в обществе культура и искусство Европы перестают рассматриваться как единственно ценные и безальтернативные источники в качестве объектов для подражания.

Русский стиль, в отличие от любого другого стиля, органически связан с бытием русского народа и государства. Главной причиной его появления является не благосклонность правящей династии, не способ укрепления вертикали власти, не модное увлечение интеллектуалов, не эстетические запросы социально активных слоёв, но самой насущной потребностью консолидации общества перед внешней опасностью, тогда, когда ставятся вопросы о самом существовании государства, его суверенитете. Главная причина появления русского стиля – это мера вынужденная, ответ на экспансию со стороны врагов России: военную, экономическую, политическую, культурную.

В 1894 году знаток русской военной истории генерал Сухотин Н. Н. утверждал, что Россия провела в войнах две трети своей истории. В Отечественную войну 1812 года генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин Ф. В. наладил выпуск антифранцузских «афишек», в которых выставлял их в карикатурном виде. Эти картинки являлись пропагандой, выполнялись в жанре, близком к народному лубку, и были ориентированы, прежде всего, на широкие слои населения. Только в 1881 году вышел труд Ровинского Д. А. «Русская народная картинка», благодаря которому лубок, воспринимавшийся до этого момента как искусство «низкое», стал предметом научных исследований. А с 1914 года, во время Первой мировой войны, плакаты и афиши, стилизованные под русский лубок, стали неотъемлемой частью официальной пропаганды, в задачу которых входило информирование населения о ходе боевых действий, стимулирование роста патриотических и оптимистических настроений, высмеивание противника. В этом жанре отметились и художники русского авангарда: Малевич К. С., Маяковский В. В.

В результате реформ Александра II в России во второй половине XIX в. отменено крепостное право, отмечается: рост численности населения, подъём в промышленности, успехи в сельском хозяйстве, совершенствование системы государственного управления, финансов, положительная динамика в образовании населения. В обществе ведутся жаркие дискуссии между «славянофилами» и «западниками» о дальнейших путях развития страны: капиталистический путь, характерный для западных стран, или свой собственный, особый. Актуальны в ту эпоху споры о самобытности русского искусства. Триумф русского стиля хронологически совпал с общественными преобразованиями и последующим экономическим развитием России, что, на наш взгляд, тоже было не случайно.

Искусствовед Черневич Е. В. очень точно подметила силу и в то же время «ахиллесову пяту» русского стиля. Создание этого стиля начинает восприниматься среди активных слоёв общества как гражданский долг, как своего рода социальный заказ. Стиль, предназначенный для новой России, должен быть непременно русский стиль. Парадокс, но стиль задумывался и вынашивался как новый, перспективный, обращенный в будущее, а его осуществление происходило целиком и полностью на основе мотивов, заимствованных из прошлого, из исторического наследия русской культуры.

Возросшее влияние купеческого сословия предопределяет запрос на особенности стиля. Обилие декора, его многослойность почитались за художественные достоинства. Новые общественные слои, обретающие силу, стремятся к обладанию тем, что раньше им было недоступно – к «богатству» форм. Купцы, промышленники, интеллигенция окружают себя вещами роскошного вида, с которыми у них ассоциируется понятие красоты [1].

Успехам России в экономике и культуре способствовали реформы Александра II и последовавшая за ними консервативная политика Александра III, поставившего своей главной задачей развитие внутренних сил страны. Этот выбор оказался весьма продуктивен. При Александре III русский стиль обрел качество крупного явления и получил статус «государственного». Император подчёркивал значение русского стиля для будущего страны: «Не должно ограничивать свои заботы одним Петербургом, что гораздо более следует заботиться о всей России: распространение искусства есть дело государственной важности». В 1880-х гг. были развёрнуты две масштабные государственные программы: православного храмостроения на окраинах империи и в зарубежных странах, в которой русский стиль представлял собой новый образ Российской империи, и программа храмостроения в российской провинции. По масштабности замысла подобного не знали ни одно европейское государство XIX в. [2].

По мнению многих исследователей, на формирование русского стиля оказала влияние гражданская, политическая позиция литературных и художественных критиков, которая была определяющей в их литературных и общезстетических суждениях. Мощным и длительным было влияние эстетики Чернышевского Н. Г., считающего реальную действительность выше эстетически преобразованной, народное искусство – выше профессионального, социально-политическую функцию искусства – главнее эстетической, а содержание произведения – выше формы.

Ещё одним из факторов появления русского стиля стала экономическая целесообразность. В 1826 году основоположник художественно-промышленного образования в России граф Строганов С. Г. видел свою задачу в том, чтобы: «...противостать монополии образованности, посредством которой чужеземцы извлекают свою пользу. Монополия сия не только вредна и предосудительна для состояния ремесленников, но она производит невыгодное влияние на многочисленный класс потребителей, делая его данником и, так

сказать, рабом иностранных мод и выдумок. Чужеземцы, привозя к нам свои произведения, более или менее совершенные, но имеющие на себе прельстительную наружность, хвалят оныя как образцы хорошаго вкуса и поселяют через то равнодушие к произведениям отечественным» [5].

Ещё определённое высказался Бутовский В. И. (1815—1881). Историк по образованию и экономист по профессии, он в 1860 году был назначен директором Строгановского училища. Бутовский В. И. поставил перед собой цель противостоять «чрезмерному стремлению наших промышленников к источникам нам чуждым и к копированию иностранных рисунков и форм... для указания нашим промышленникам источников самобытного художественного стиля» [6].

Стасов В. В. предвидел в 1870 г. грядущий «переворот в художественной стороне» отечественной промышленности на основе воскрешенных элементов древнерусского декоративного искусства, которые позднее нашли применение во всех видах художественной промышленности. «Русский стиль 1870-х годов» нашел свое отражение и в вышивке, и в кружевных изделиях, и в хохломской росписи. А на протяжении XX в. эти традиции нередко развивали художники-графики, создавая заглавные буквы, заставки и концовки для русских исторических романов или сборников русских сказок, песен и былин [7].

Стиль модерн, пришедший из Европы в Россию на рубеже XIX–XX вв., не смог без остатка вытеснить русский стиль как архаичный, а в некотором смысле даже его усовершенствовал, обогатил. Искусствоведы не пришли к единому мнению, что представляет синтез элементов русского исторического стиля и форм модерна. Интерес к русской истории, традициям, народному искусству, иконописи, фольклору создал предпосылки для развития неорусского стиля, наиболее яркими представителями которого стали живописцы и графики: Билибин И. Я. и Васнецов В. М. Они обращались к фольклорным, историко-былинным, сказочным сюжетам, которые решали в предельно насыщенной декоративной манере, прибегая к стилизации мотивов народного искусства, исторического костюма, старинных шрифтов, орнаментов. В отличие от характера их использования в русском историческом стиле они теперь предстают в стилизованном виде. А со второй половины XIX в. национальная символика часто использовалась в рекламе отечественными производителями в противовес продукции иностранных конкурентов. По-

пулярная и близкая лубочно-декоративная манера таких плакатов была рассчитана на более широкий социальный круг потребителей [8].

Исследователь отечественной художественно-промышленной графики Глинтерник Э. М. приводит выдержку из журнала «Искусство и печатное дело» № 4 за 1913 г., где была опубликована рекомендация для графиков, переведенная с немецкого: «Рисуешь плакат, помни о стиле города, в котором живешь; о народе, населяющем город; о том, что будет написано на плакате» [9]. Советы, актуальные для Германии, оказались востребованными и в России. Нельзя создать качественный и востребованный продукт волевым решением, навязав потребителю образ, механически заимствованный из-за границы.

Возникает вопрос, а есть ли перспективы у русского стиля в XXI веке? В эпоху постмодернизма и глобализации? На наш взгляд, такие перспективы есть, и они самые радужные. Мы признаём, что русский стиль для России не чужой, не принесённый извне, но естественный и органичный с самим бытием страны. Связан он неразрывно с политическими, экономическими, культурными, образовательными свершениями государства, к тому же он работает на консолидацию общества перед лицом внешней опасности. Поэтому будущее его неразделимо от будущего России: либо угасание и гибель, либо рост и процветание. Философ И. А. Ильин в сере-

дине XX в. пророчески писал: «Русский человек должен перестать поклоняться чужим идолам и дьяволам. Он должен “вернуться к себе”, к живым и драгоценным корням своей национальной культуры. Он должен понять, принять и выговорить свою русскую Идею, тем, чтобы затем осуществить ее во всем – в религии и в науке, в праве и в государственной форме, в искусстве и в труде, в суде, в медицине и в воспитании» [10].

Заключение

Зародившись в Российской империи во второй половине XIX в. как общеевропейское культурное явление, он эволюционировал в так называемый «русский стиль», который ярко проявился в искусстве, архитектуре и художественной промышленности. Помимо известных внешних истоков (общеевропейских культурных процессов) на появление национального стиля оказали влияние и российские реалии. Новизна исследования заключается в том, что была предпринята попытка сопоставить сразу несколько факторов в различных сферах: культурной, экономической, геополитической, политической, социальной – воздействие которых оказало решительное влияние на появление и эволюцию русского стиля в различных областях творческой деятельности. Несмотря на появление и расцвет во второй половине XIX в., русский стиль сохранил свою актуальность для России и в XXI в.

Литература

1. Черневич Е. Составители: Михаил Аникст, Нина Бабурина. Русский графический дизайн. 1880–1917. — М.: Изд. ТОО «Внешсигма», 1997. — 158 с.
2. Савельев Ю.Р., Н.В. Султанов. Теория и практика русского стиля // Академик Императорской Академии художеств Н. В. Глоба и Строгановское училище / [отв. ред. Т. Л. Астраханцева] / НИИ теории и истории изобразит, искусств РАХ, МГХПА им. С. Г. Строганова. — М.: Индрик, 2012. — С. 49–68.
3. Зорин А. Идеология «православия-самодержавия-народности»: опыт реконструкции // Новое литературное обозрение. 1996. № 26. С. 86—87, 92—101.
4. Покровский М. Н. Русская история с древнейших времён / Избранные произведения в четырёх книгах под общ. ред. М. Н. Тихомирова, В. М. Хвостова, О. Д. Соколова — М.: Мысль, 1965, кн. 2, Т. III—IV, С. 664.
5. Гартвиг А. Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам, учреждённая в 1825 г. графом С. Г. Строгановым, её возникновение и развитие до 1860 — М.: Издат. Пашкова, 1901. — С. 535.
6. Бутовский В. И. О приложении эстетического образования к промышленности в Европе и в России в особенности. СПб., 1870. С. 42.
7. Шульгина Е. Н., Пронина И. А. История Строгановского училища. 1825–1918. — М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2002. — 336 с.: ил.
8. Екатерина Климова. Русский рекламный плакат: становление жанра. // Рекламный плакат в России. 1900–1920-е / Альманах. Вып. 275 — СПб.: Palace Editions, 2010. — С. 55—57.

9. Глинтерник Э. М. Акцидентное творчество как основа становления проектной графики во второй половине XIX – начале XX столетия // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. — Санкт-Петербург: ИПЦ СПГУТД, 2010. — № 2. — С. 17—23.
10. Ильин И. А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948—1954 годов. В 2-х т. Т. 1 / Подготовка и вступит. статья И. Н. Смирнова. — М.: МП «Рарог». 1992. — С. 272.

References

1. Chernevich, Anixt, Baburina. Russian graphic design. 1880 — 1917. — М.: «Vneshsigma», 1997. — 158 p.
2. Savelyev, Sultanov: Theory and practice of the Russian style // Academician of the Imperial Academy of Arts Globa and Stroganov school // [editor Astrahantseva] / Stroganov Research Art Institute of theory and history — М.: Indrick, 2012. — P. 49 — 68
3. Zorin A. The ideology of «orthodoxy-autocracy-nationality»: the experience of reconstruction // New literary review. 1996, № 26. P. 86 — 87, 92 — 101.
4. Pokrovsky N. M. History of Russia from ancient times / Selected works in 4 books under edition of Tihomirov, Hvastov, Sokolov — М.: «Thought», 1965, book 2, Т. III — IV, P. 664.
5. Gartvig A. Art school depend on art and craft established in 1825 by Stroganov until 1860. — Moscow: Publishing Pashkov house, 1901. — P. 535.
6. Butovsky V. I. About the application of aesthetic education to the industry in Europe and in Russia in particular. SPb., 1870. P. 42.
7. Shulgina E.N, Pronina I.A. Stroganov school history. 1825 – 1918. – М.:«Russian word – PC», 2002. – 336p.: pict.
8. Ekaterina Klimova Russian advertising poster: emergence of the genre // 1900 — 1920 / Almanac. Issue 275 — SPb: PaIace Editions, 2010 — С. 55 —57.
9. Glinternik Accident creativity as a basis of development of project schedules during the second part of XIX – the beginning of XX // Herald of Sankt –Petersburg state University of design and technology. Part 2. Arts. Philological sciences–SPb: 2010. – № 2. – P.17 – 23.
10. Ilyin I. A. Our tasks. Historical fate and future of Russia. Collection of papers 1948 — 1954 years. In 2 parts. P. 1 / Introductory article by Smirov – М.: «Rarog ». 1992. – P. 272.

Дмитрий Геннадьевич Черных

доцент, Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург. E-mail: kopeytcenin@rambler.ru

Chernyh Dmitry Gennadyevich

Docent, South Ural State University, Chelyabinsk, Russia, postgraduate student of St. Petersburg State University of Technology and Design, St. Petersburg. E-mail: kopeytcenin@rambler.ru

Поступила в редакцию 20.04.2015