

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

Научная статья
УДК 7.011

Отечественные культурные коды: русское узорочье

Наталья Петровна Ледовских

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
Рязань, Россия n.ledovskih@rsu-rzn.ru

Аннотация. В статье анализируется понятие «узорочье», которое используется в русской культурной традиции с момента ее основания и до настоящего времени. Выявляются отечественные культурные коды (аксиологические основания, эстетические идеалы, традиционные предпочтения), зафиксированные мастерами в артефактах разных видов художественного творчества: декоративно-прикладном искусстве, живописи, архитектуре. Сделана попытка уточнить исторические рамки стиля.

Ключевые слова: русское узорочье, содержание понятия «узорочье», узорочье в декоративно-прикладном искусстве, узорочье в архитектуре, отечественная средневековая эстетика, культурные коды отечественной культуры.

Для цитирования: Ледовских Н.П. Отечественные культурные коды: русское узорочье // Русская филология и национальная культура. 2025 №2(15). С. 57-64. Доступно по ссылке: <https://filolog-rgu.ru/wp-content/uploads/st17-2025.pdf>

Original article
УДК 7.011

Domestic cultural codes: Russian uzorochye

N. P. Ledovskikh

Ryazan State University named for S.A. Yesenin,
Ryazan, Russia, n.ledovskih@rsu-rzn.ru

Abstract. The article analyzes the concept of "uzorochye", which has been used in the Russian cultural tradition since its foundation and up to the present day. It identifies domestic cultural codes (axiological foundations, aesthetic ideals, traditional preferences) recorded by masters in artifacts of different types of artistic creativity:

decorative and applied art, painting, architecture. The historical framework of the style is analyzed.

Key words: Russian uzorochye, the content of the concept "uzorochye", uzorochye in decorative and applied arts, uzorochye in architecture, domestic medieval aesthetics, cultural codes of domestic culture.

Введение. Художественная культура – опредмеченный результат человеческой деятельности, где в полной мере максимально визуализировано фиксируются культурные коды народа (аксиологические основания, эстетические идеалы, традиционные предпочтения). Русское узорочье – это уникальное явление в истории русского искусства, показывающее уровень развития отечественной культуры. В тоже время, его изучение опровергает навязанные стереотипы, показывает истинные приоритеты и ценности россиян, чему и посвящено данное исследование.

Одним из эффективных инструментов анализа художественных артефактов можно назвать выявление культурных кодов, зафиксированных создателями в архитектуре, литературе, декоративно-прикладном искусстве, предметах быта (одежде, посуде; элементах, украшавших жилище). «Культурный код, – по мнению Н.Г. Меркуловой, – как сущность есть компонент ментальности конкретного человеческого сообщества, включающий основные понятия, установки, ценности и нормы, являющиеся ключом к пониманию текстов культуры (элемент психики человека); он дает возможность перехода от значения (общепринятого обозначения какого-либо предмета или явления) к смыслу (компоненту языка конкретной культуры)... Таким образом, для реконструкции культурного кода какого-либо объекта или понятия необходимо сопоставить его значение со смыслом в определенной культурной системе, опираясь на информативный источник исследования – обьективированный результат человеческой деятельности» [5]. И так, какие культурные коды заложены в русском узорочье?

Основная часть. К сожалению, широко распространилось мнение, что русское узорочье зарождается в XVII веке и стало естественной реакцией на строгие каноны средневекового искусства, где преобладали простота и лаконичность. К тому же, традиционно пытаются доказать, что русское узорочье есть результат западноевропейского влияния, а именно Возрождения и маньеризма.

Однако, термин «узорочье» использовался славянами, а затем и в дискурсе русской культуры с момента ее существования, что подтверждают многие исследования, опубликованные научные и научно-популярные труды. Когда речь идет об узорочье, приводится множество его значений.

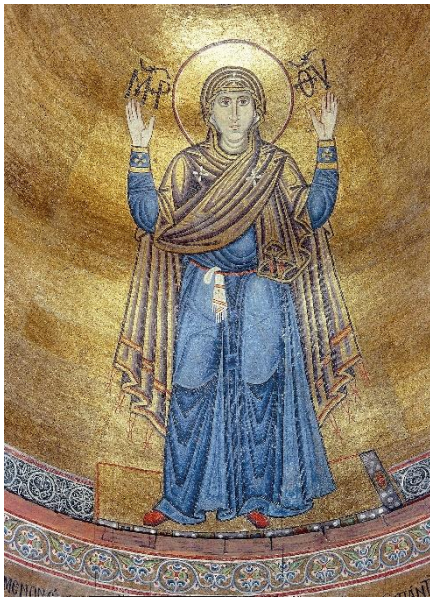
В частности, Владимир Даль говорит о «дорогих, узорочных, разукрашенных вещах всякого рода; кованных, чеканном серебре и золоте» [2, с. 492]. И. И. Срезневский, среди прочего, подчеркивает, что это «драгоценные вещи», «ткани, расшитые узорами», «краса, украшение» [4, ст. 1171-1172]; по М.

С. Фасмеру речь идет о «драгоценностях, тканях с узором» [6, с. 155]. В общем и целом, узорочье обозначало «красоту», «богатство» и «роскошь».

Основой стиля стали народные орнаменты, которые веками передавались из поколения в поколение. Мастера черпали вдохновение в природных мотивах: цветах, травах, птицах, животных, а также в сложных геометрических узорах.

Узорочье проникло во все сферы жизни наших предков. В одежде это проявлялось в богато украшенных вышивках, которые могли занимать всю поверхность подола или рукавов. Украшения, такие как бусы, серьги и браслеты, пуговицы тоже были испещрены узорами. Даже в бытовых предметах – дугах, прялках, сундуках, яркой посуде, деревянных игрушках – можно было найти множество декоративных элементов. Лев Любимов упоминает колты из Тверского клада XI-XII веков, хранящиеся в Русском музее в Санкт-Петербурге. «Какая безумно сложная, неслыханно кропотливая работа!» – восклицает автор [3, с. 121-122]. Посудите сами: к кольцу припаяны шесть серебряных конусов с шариками; на каждый конус напаяно 5000 крохотных колечек диаметром 0,06 сантиметров, из проволоки 0,02 сантиметра толщиной, на каждое колечко насажено еще зернышко серебра диаметром 0,04 см. Можно вспомнить и другие изделия, в частности из Рязанских кладов. Кто-то еще сомневается, что наши соотечественники вполне могли подковать блоху? А главное, целью этих творений была красота. «И эта цель была достигнута: каждое зерно этих чудосерег светилось и играло при малейшем повороте головы носившей их русской женщины, чья красота подчеркивалась еще расшитым нарядом и вот таким сверкающим украшением» [3, с. 123]. Кроме того, в истории домонгольской Руси, которую мы представляем себе весьма условно, скорее всего, использовались даже краски, которые не выцветали, были яркими, символизирующими жизнерадостность и гармоничное восприятие существующего мира.

«Практически все предметы, окружавшие древнего славянина в быту, были в большей или меньшей степени художественно обработаны», – подчеркивает В. В. Бычков. Наследие славян свидетельствует, как о достаточно высоком мастерстве, так и развитом художественно-эстетическом вкусе [1, с. 4; 136.]. Именно многовековая эстетическая традиция, славянское жизнерадостное мироощущение, открытость русской культуры позволили сразу воспринять многие феномены византийского и болгарского искусства, безусловно оказавших влияние на отечественную культуру. Однако, следует помнить, что наши предки заимствовали только то, что соответствовало собственному эстетическому идеалу, что было понятно и близко по духу.

Богоматерь Оранта. Киевская София

Как, например, в центральной абсиде Киевской Софии представлена Богоматерь Оранта в молитвенной позе, с воздетыми вверх руками. С одной стороны, здесь соблюден художественный канон: нарушены пропорции человеческого тела, изображение плоскостное, статичное; символика однозначно прочитывается (нимб, красные башмачки, мафорий). В тоже время, канонические требования осознанно нарушаются. Где же положенная бестелесность? Богоматерь не парит в воздухе, как ей положено, а уверенно стоит. Оранта – молящаяся. Идея пришла из Византии, но сразу же полюбилась православным русичам. Видимо потому, что древние славяне восхищались образом женщины с поднятыми к небу и солнцу руками – символом жизни и плодородия. В Оранте невозможно было не узнать древнеславянскую богиню Бергину.

Утверждения о простоте и лаконичности, строгих канонах средневекового русского искусства также вызывают большие сомнения. Привнесенные правила с самого начала освоения православной традиции в обязательном порядке преломлялись через призму эталонов прекрасного и древнеславянской художественной картины мира.

Начиная с самих храмов, которые, как известно, представляли собой гармоничный синтез искусств на протяжении всей истории православной культуры. Многоглавие, пирамидальность стали излюбленными приемами русских мастеров. Предполагают, что первый храм, возведенный стараниями князя Владимира, Десятинная церковь (X век) венчали 26 глав. Киевская София (XI век) завершалась 13-главой пирамидой. Построенный по инициативе Ивана Грозного архитекторами Бармой и Постником в XVI веке храм Василия Блаженного (Покровский собор или собор Покрова на Рву) имеет 11 куполов.

Отечественные зодчие любили составлять храмы из нескольких «клетей» разных объемов, создавая ту самую притягательную пирамидальность. Киевский Софийский собор, который уже упоминался, задуманный скорее всего князем Владимиром, построен князем Ярославом, в честь принятия Русью православия

(по другой версии в память о победе над печенегами). Храм, посвященный мудрости, божественному разуму, правящему миром (от греческого «софия» – мудрость), ставший на короткое время главным храмом государства. Сооружён на самом высоком месте города и господствовал над всеми остальными постройками. Состоит из нескольких частей, причем, зодчие придали храму ступенчатое строение, последовательно меньшие объёмы вырастают из больших. Каждая часть венчалась главой. Весь собор устремляется в небо. Установка для внедрения в массовое сознание легко угадывается: «Здесь главный Бог!».

Фасад Софийского собора выглядел очень эффектно, благодаря особой кладке стен, широко распространенной на Руси: ряды белого камня чередовались с рядами широкой плоской плитообразной розовой плинфы (особый, более тонкий кирпич) и с толстым слоем светлой извести.

Многоглавие, наращение массы, пирамидальность – черты, совершенно чуждые византийскому искусству, отражающие накопленный опыт языческих дохристианских «древоделей», стремившихся украсить свои творения. Часто фасад русских храмов делился на части лопатками (вертикальный плоский и узкий выступ в стене) на прясла, которые могли заканчиваться закомарами – полукруглым завершением. Большинство храмов были огромного размера, величественны. В науке этот стиль получил название «монументального историзма». В храмовом строительстве использовались и шатровые конструкции.

Улыбающиеся львы. Дмитриевский собор. Владимир

Фасады храмов украшались уникальными рельефами, ручной резьбой по белому камню. Обильно были декорированы Рязанские, Владимирские храмы. Чего только стоят «улыбающиеся львы» на стенах Дмитриевского собора во Владимире (XII век).

Новый расцвет русского узорочья относится к XVII веку. Но именно расцвет, а не зарождение, в противовес средневековой традиции.

В это время особенно впечатляюще узорочье проявилось в архитектуре. Храмы данного периода отличаются высокими главками, украшенными чешуйчатыми покрытиями, многочисленными кокошниками, маленькими башенками, а также наличием множества декоративных деталей. Примерами могут служить церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках в Москве, которую построили в середине XVII века по заказу ярославского купца Григория Никитникова; Теремной дворец в Московском Кремле, храм Николая

Чудотворца в Хамовниках, Одигитриевская церковь Ивановского монастыря в Вязьме.

Главной чертой узорочья, как уже отмечалось, является обилие декоративных элементов. Каждая поверхность – будь то стена храма, оконная рама или праздничный сарафан – была украшена затейливыми узорами.

Характерными элементами стиля являются:

- резьба по дереву или камню: сложные завитки, причудливые формы, изображения птиц и растений;
- полихромия: использование ярких цветов для создания праздничного эффекта;
- лепнина и роспись: орнаменты, выполненные на стенах и потолках храмов, часто сочетали растительные мотивы с символическими образами;
- изразцы: цветные керамические плитки с рельефным узором, которыми украшали печи и фасады зданий.

Кроме того, для русского узорочья характерна глубокая символика. Каждый узор нес в себе определенный смысл: ромбы могли означать плодородие, птицы – свободу, а растения – жизнь и возрождение. Эти символы отражали мировоззрение людей того времени, их веру в гармонию мира и связь человека с природой.

Заключение. Русское узорочье стало важной страницей в истории отечественной культуры. Данный стиль отражает глубокую связь с народной традицией, богатство фантазии и стремление к украшению всего окружающего и показывает, как народное творчество и духовность переплетались с повседневной жизнью. Узорочье становится основой для дальнейшего развития русского искусства, а его мотивы продолжают вдохновлять современных мастеров, дизайнеров и художников.

Сегодня узорочье воспринимается как символ самобытности русской культуры. Его яркие краски, сложные орнаменты и внимание к деталям напоминают нам о том, что красота может быть не только величественной, но и теплой, живой, близкой к человеку.

В общем любили наши предки красоту, праздничность, яркость. К сожалению, современные исторические фильмы, даже известнейших режиссеров показывают иной историю нашего отечества – депрессия, дикость и варварство. Мы сами искажаем собственную историю, ее основания. А реально, у нас конечно не возводили пирамиды или античные храмы, не делали трепанацию черепа, не знали хирургию глаза как в Древнем Египте или Китае. Но духовное, доброе, красивое, яркое, комфортное были на первом месте.

Список источников

1. Бычков В.В. Древнерусская эстетика / В.В. Бычков. Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив; Патриаршее подворье храма-домового мц. Татианы при МГУ, 2012. 832 с.
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Второе издание, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора. Т. 4. Санкт-Петербург : типография М.О. Вольфа, 1882. 704 с.
3. Любимов Л. Искусство Древней Руси: Кн. для чтения. Москва : Просвещение, 1981. 336 с.
4. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Труд И. И. Срезневского. Т. 3. Санкт-Петербург: Типография императорской академии наук, 1912. 272 с.
5. Меркулова Н. Г. Лингвокультурологические аспекты анализа культурного кода соматизма «Голова» в отечественной культуре // Общество: философия, история, культура. 2016. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturologicheskie-aspekty-analiza-kulturnogo-koda-somatizma-golova-v-otechestvennoy-kulture> (дата обращения: 09.05.2025).
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 4. Пер. с нем. И доп. О.Н. Трубачева. 2-е изд., стер. Москва : Прогресс, 1987. 864 с.

References

1. Bychkov V.V. Old Russian aesthetics / V.V. Bychkov. – St. Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives; Patriarchal Metochion of the House Church of the Martyr Tatiana at Moscow State University, 2012. 832 p. (In Russ.)
2. Dahl V. Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language. Second edition, corrected and significantly multiplied according to the author's manuscript. T. 4. – St. Petersburg: M.O. Wolf Printing House, 1882. 704 p. (In Russ.)
3. Lyubimov L. Art of Ancient Rus: Book for reading. – Moscow: Prosveshchenie, 1981. 336 p. (In Russ.)
4. Materials for a dictionary of the Old Russian language based on written monuments. Work of I.I. Sreznevsky. T. 3. – St. Petersburg: Typography of the Imperial Academy of Sciences, 1912. 272 p.
5. Merkulova N. G. Lingvocultural aspects of the analysis of the cultural code of the somatism "Head" in domestic culture // Society: philosophy, history, culture. 2016. No. 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturologicheskie-aspekty-analiza-kulturnogo-koda-somatizma-golova-v-otechestvennoy-kulture> (date of access: 09.05.2025). (In Russ.)
6. Fasmer M. Etymological dictionary of the Russian language. In 4 volumes. T. 4. Trans. from German. And add. O. N. Trubacheva. - 2nd ed., reprinted. – Moscow: Progress, 1987. – 864 p. (In Russ.)

Информация об авторе

Ледовских Наталья Петровна, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор, профессор кафедры культурологии. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».

e-mail: n.ledovskih@rsu-rzn.ru

Information about the author

Ledovskikh Natalia P., Doctor of Philosophy, Candidate of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of Cultural Studies. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Ryazan State University named after S.A.

e-mail: n.ledovskih@rsu-rzn.ru

Дата поступления статьи: 15.05.2025