

УДК 726.03

Ширеева Д.Г. – старший преподаватель

E-mail: Shireeva@yandex.ru

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зелёная, д. 1

Графический анализ изображений Казанского кремля 16-17 веков

Аннотация

В работе представлен анализ наиболее известных средневековых изображений Казанского Кремля. Целью этого анализа было исследование методов изображения. Графический материал рассматривался в первую очередь с точки зрения не содержания, а какими графическими методами выполнены изображения. Для передачи геометрии объективного пространства требуется обращение к чертежным методам. Симбиоз чертежа и рисунка позволяет увеличить информативность изображения. Чертежные методы дополняют рисунок. Изучение графического языка, графической культуры средневековых изображений даст возможность глубже понять мировосприятие окружающей действительности авторов миниатюр и правильно перевести их на современный язык.

Ключевые слова: методы изображения, графические приемы, древне-русские миниатюры, иконы, гравюры, обратная перспектива, аксонометрия.

Методы изображения формы и пространства появлялись и формировались постепенно в течение развития человеческой цивилизации. Геометрические методы построения графических изображений развивались и совершенствовались.

В этой статье рассматриваются графические приемы, которые использовались на древне-русских миниатюрах и иконах, а также на западно-европейских гравюрах 16-18 веков на примере изображений Казанского Кремля. Эти графические приемы совпадают с теми правилами, которыми пользуются в современном черчении. Целью современных правил является доступно и наглядно передать в пределах одного изображения больше информации о предмете. Так же поступали и в 16-18 веке, целью изображения была не только художественная передача того, что видит художник, но и передача всех сведений и знаний об изображаемом предмете, то есть, носили информационный характер. По изображению города на гравюре можно было определить размеры и внешний облик зданий, крепостных стен и башен кремля, наличие деревянных и каменных построек. Гравюры и миниатюры заменяли собой фотографии и чертежи и являлись документами фиксирующими реальность той эпохи. Художники старались изобразить реально существующие здания, точно передать размеры и форму. Методы изображения в различные эпохи сильно отличаются друг от друга. Каждое изображение несёт в себе информацию, которую передаёт художник методами, соответствующими его видению реального мира поэтому необходим перевод мировосприятия окружающей действительности в современные нам категории и понятия.

Рассматривая древнерусские миниатюры и иконы, всегда приходишь к мысли, что изображение архитектуры на этих изображениях чистая фантазия. И всегда возникает вопрос – почему мы не понимаем и не узнаем эти здания? Почему они так не похожи на то, что мы видим вокруг? Что изобразил на них художник? Почему мы, владея всеми знаниями о методах изображения, не можем понять форму изображенных зданий? Многие исследователи древнерусского искусства считали, что художники, писавшие миниатюры не умели правильно изобразить пространственные предметы.

Современный архитектор использует два изображения одного и того же предмета чтобы получить полную информацию о предмете это вид спереди и вид сверху или план. Виды выполняют в проекционной связи друг под другом и виды выполняют методом ортогонального проецирования. Художники во все века понимали, что недостаточно изображать предмет только с одной стороны. План дает точную информацию о конфигурации предметов, расположение предметов относительно друг друга, а вид

спереди дает информацию о внешнем облике. Это несоответствие художники пытались избежать, совмещая в пределах одного изображения два разных вида.

Условности и упрощения, которые применяли художники 15 века, очень напоминают условности, которые используют в современном черчении. Современное черчение использует для этого различные разрезы предмета, дополнительные виды, сечения, совмещения.

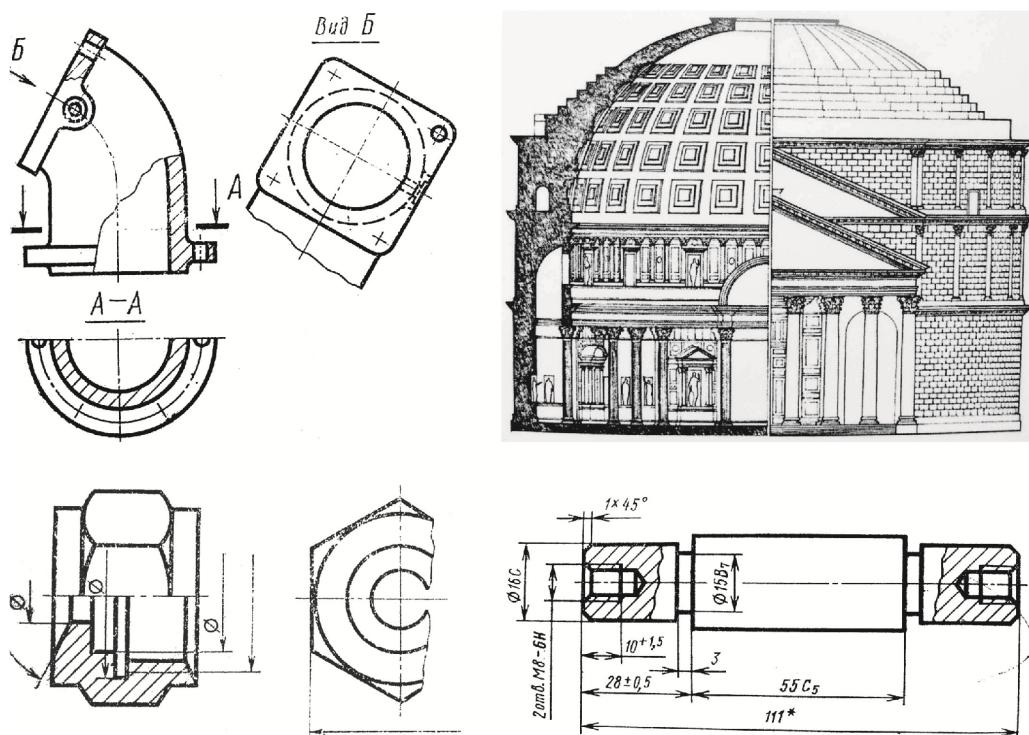

Рис. 1. Примеры использования совмещенных разрезов, дополнительных и местных видов в черчении

Эти чертежные приемы позволяют передать о предмете как можно более точную информацию при этом так, чтобы он выглядел как можно более реалистично. Это удавалось не всегда, но мы видим различные попытки этого на примере Казанского Кремля.

Изображение «с натуры» отличается от чертежа тем, что художник изображает не то, что он видит, а то, что он представляет. Мы не можем видеть в реальности план мы можем его только изобразить, подключая воображение. Это же делали и художники 15 века. Не имея технической возможности увидеть комплекс Казанского кремля, тем не менее, их талант и опыт позволяли им добиваться определенного сходства с существующей ситуацией. Современные технические средства предоставляют возможность увидеть комплекс Казанского кремля в любом ракурсе и с любой точки зрения. Современнику остается только догадываться о тех сложностях, которые испытывали древние мастера. На миниатюре 16 века из Шумиловского тома Лицевого летописного Свода изображение даётся в перспективе так, как будто мы видим кремль с высоты «птичьего полёта». Крепостные стены показаны замкнутым контуром, внутри кремля расположены здания, изображения которых выполнено ортогонально. Изображения зданий сдвинуты относительно друг друга и не перекрывают одно другого. Художник в пределах одного изображения пытается совместить два разных вида: вид сверху и вид спереди. Увидеть такой вид глазами было невозможно. Также изображена Казань на иконе 16 века «Церковь воинствующая», которая сейчас находится в Третьяковской галерее в городе Москва.

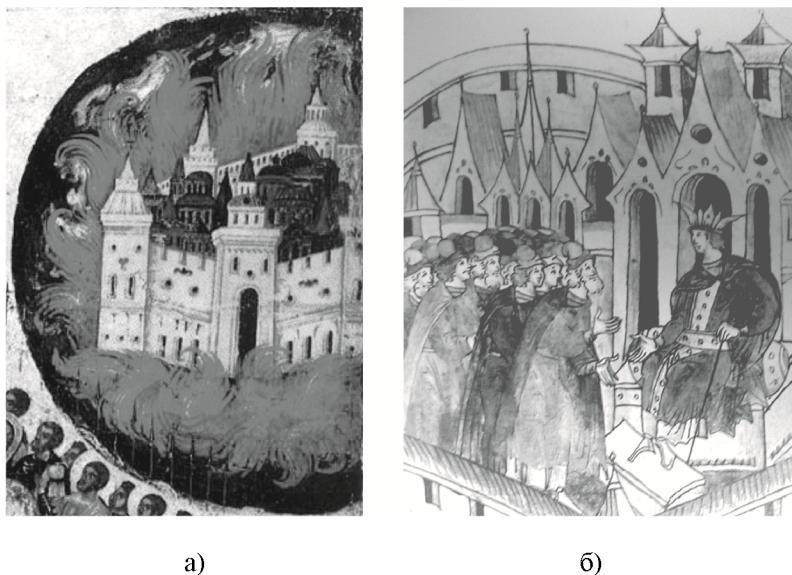

Рис. 2. Вид Казани на иконе середины 16го века «Церковь воинствующая» (а), изображение Казани на миниатюре 16го века Лицевого летописного свода (б)

Принципиальная невозможность переноса на плоскость изображения видимой геометрии близких областей пространства позволяли средневековому мастеру большую свободу в выборе методов изображения. Прямая перспектива это способ изображения, при котором по мере удаления предметов от зрителя, его линейные размеры сокращаются. Противоположный способ изображения, при котором размеры предмета увеличиваются по мере удаления, называется обратной перспективой. Аксонометрическая система изображения является как бы промежуточным случаем между прямой и обратной перспективой. Древне-русская живопись изображала предметы, расположенные на переднем плане и на небольшом удалении. Поэтому предметы изображались либо в обратной перспективе, либо в аксонометрии. Художники стремятся передать как можно больше информации, поэтому в пределах одной миниатюры художники используют различные методы изображения. На переднем плане он применяет обратную перспективу, в центре миниатюры он использует аксонометрический способ изображения зданий. Чтобы показать группу зданий, которые находятся в глубине пространства, он использует изображение в перспективе с очень высокой линией горизонта (с птичьего полёта). Поэтому пространство миниатюры разделяется на части, и мы чувствуем глубину изображённого пространства и выделяем планы. При этом на первый взгляд изображение выглядят очень плоским не реальным. Такое сочетание различных методов изображения согласно исследованию Б.В. Раушенбаха соответствует восприятию человеком окружающего пространства. На переднем плане мы видим предметы в обратной перспективе, на небольшом удалении мы видим параллельные линии параллельными, а в дали предметы резко уменьшаются в размерах.

На гравюре 17 века Николас Витзен выполнил точный ортогональный чертёж вида кремля с двух сторон, так как вид с одной стороны не даёт полной информации. Мы можем рассмотреть одно и тоже здание с разных сторон это даёт представление о внешнем виде здания и помогает определить положение этих зданий относительно других зданий кремля. На гравюре точно передана топография кремлёвского холма. Высота зданий передана также точно относительно друг друга и относительно водной поверхности. К видам прилагается экспликация, где обозначено название каждого здания кремля. Н. Витзен изобразил то, что видел и понимал, что для полной информации о внешнем виде и количестве зданий находящихся на территории кремля необходимо выполнить изображение объекта с разных точек зрения.

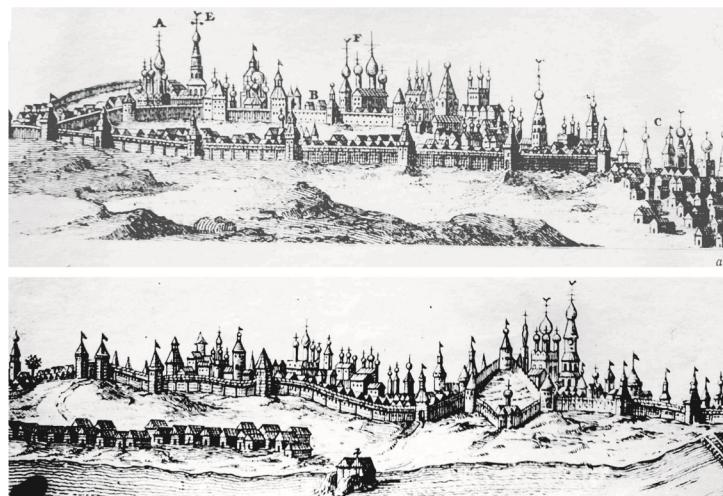

Рис. 3. Гравюра Н. Витзена Панорама Казанского кремля

Н. Витцен использовал чертежный подход к изображению применив метод двух изображений. Изображение выполнено методом ортогональных проекций, при котором не допускаются перспективные сокращения, поэтому глубина изображенного пространства выявлена путем взаимного заслонения зданий. Суть метода ортогональных проекций сводится к тому, что предметы проецируются на плоскость изображения лучами, перпендикулярными к плоскости изображения. Этот метод получил широкое применение в современной инженерной деятельности. При горизонтальных направлениях проецирования (вид спереди и вид слева) изображение земной поверхности преобразуется в линию.

На гравюре А. Олеария мы также видим панораму Казанского Кремля 16 века. Тщательно прорисованы здания кремля, крепостные башни, но для придания рисунку наглядности, художник показывает нам свое место расположения. Для этого он как бы поворачивает плоскость земли и изображает течение реки при виде сверху. И мы можем точно определить направление взгляда художника и определить место, с которого выполнено это изображение. Этим приемом художник совмещает в пределах одного изображения два взгляда на один предмет, то есть использует современный чертежный прием. Совмещение на одной гравюре вида города его панорамы и вида сверху плана местности использовал художник для того, чтобы показать топографию местности, на которой изображен город. Художнику было важно показать направление рек, окружающих город, поэтому он совмещает карту местности с панорамой города.

Рис. 4. Гравюра А. Олеария. Панорама Казанского кремля

Этот же прием используется на изображении 17 века. На рисунке мы видим план Кремля, это изображение выполнено при виде сверху. Но на плане показаны здания кремля. Чтобы мы представили их внешний облик, художник изображает их ортогонально при виде спереди. В пределах одного изображения художник так же совмещает два вида, вид сверху и вид спереди. Этот прием очень наглядный и поэтому он часто используется и в современных картах-схемах туристических маршрутов.

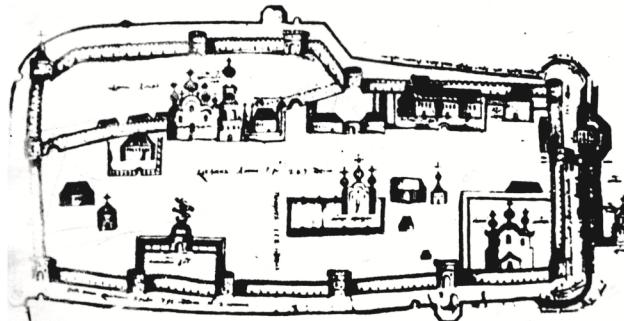

Рис. 5. План Казанского кремля 18 века

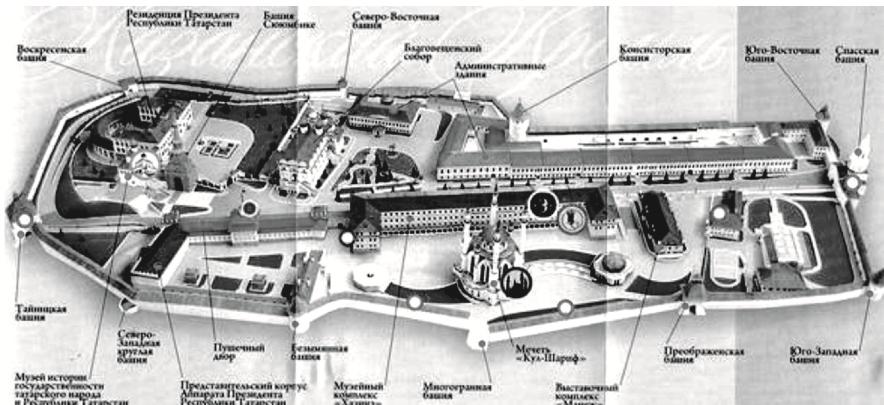

Рис. 6. Схема расположения памятников на территории Казанского кремля

Художники во все века сталкивались с проблемой как точно передать на плоском изображении пространственный мир. Как передать на одном изображении как можно больше информации, передать не только то, что мы видим, но и то, что мы знаем о предмете.

Казанский Кремль является памятником 16 века, но как он выглядел в 15 или в начале 16 века. Мы сможем узнать, если научимся понимать, какими графическими приемами пользовались художники 15-16 веков при изображении архитектурных сооружений. Миниатюрные изображения Казанского Кремля существенно дополняют данные письменных источников.

Список библиографических ссылок

1. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. – М.: Наука, 1980. – 87 с.
2. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. – М., 1975.
3. Айдаров С.С. Монументальные каменные сооружения и комплексы Волжской Булгарии и Казанского ханства (опыт реконструкции и генетико-стилистические особенности). Автореф. докт. дисс. – М., 1990.
4. Айдаров С.С. Архитектурное наследие Казани. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1978.
5. Айдаров С.С. Монументальные каменные сооружения и комплексы Волжской Булгарии и Казанского ханства (опыт реконструкции и генетико-стилистические особенности): дис...д-ра архит. – М., 1990.

6. Халитов Н.Х. Архитектура мечетей Казани. – Казань. Татарское книжное издательство, 1991.
7. Нияз Халит, Наиля Альменова. Стили и формы средневековой архитектуры Казани, Историко-архитектурное исследование. – Казань. Татарское книжное издательство, 2013.
8. Короев Ю.И. Чертение для строителей: учебник для профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1983.
9. Климухин А.Г. Тени и перспектива. – М., Издательство «Архитектура-С», 2012.

Shireeva D.G. – senior lecturer

E-mail: Shireeva@yandex.ru

Kazan State University of Architecture and Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

The graphic analysis of the Kazan Kremlin images of the 16-17 centuries

Resume

In the work the analysis of the most known medieval images of the Kazan Kremlin is presented. The purpose of this analysis was the research of methods of the image as these methods of the image strongly differ from each other during various epochs. Graphic receptions which were used on Old Russian miniatures and icons, and also on the West European engravings 16 – on an example of images of the Kazan Kremlin are considered 18 centuries. The graphic material was considered first of all from the point of view not maintenances, and what graphic methods execute images. For transfer of geometry of objective space the reference to drawing methods is required. Drawing and drawing symbiosis allows to increase informativity images. Drawing methods supplement drawing. Studying of graphic language, graphic culture of medieval images will give the chance to understand more deeply attitude of the surrounding validity of authors of miniatures and correctly to translate them on the modern language.

Keywords: image methods, graphic receptions, old-Russian miniature, an icon, an engraving, return prospect, an axonometry.

Reference list

1. Raushenbah B.V. Spatial constructions in painting. – M.: Nauka, 1980. – 87 p.
2. Raushenbah B.V. Century Spatial constructions in Old Russian painting. – M., 1975.
3. Aydarov S.S. Monumental stone constructions and complexes of Volga Bulgarii and the Kazan khanate (experience of reconstruction and feature genetics-stylistic). Avtoref. dokt. diss. – M., 1990.
4. Aydarov S.S. Architectural a heritage of Kazan. – Kazan: Tatar. kn. izd-in., 1978.
5. Aydarov S.S. Monumental stone constructions and complexes of Volga Bulgarii and the Kazan khanate (experience of reconstruction and genetiko-stylistic features): Dr.s archit. – M., 1990.
6. Halitov N.H. Architecture of mosques of Kazan. – Kazan. The Tatar book publishing house, 1991.
7. Nijaz Halit, Nailja Almenova. Styles and forms of medieval architecture of Kazan, historical architectural research. – Kazan. The Tatar book publishing house, 2013.
8. Koroev U.I. Plotting for builders: the textbook for professional educational institutions. – M.: The Higher school, 1983.
9. Klimuhin A.G. Shade and prospect. – M.: Publishing house «Architecture-C», 2012.