



МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ С С С Р

О. С. ПОПОВА

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Неисчерпаемо богата наша страна народными талантами. Мастера и художники народного декоративно-прикладного искусства в разных республиках страны Советов готовят к знаменательной дате 40-летия Советской власти тысячи новых высокохудожественных произведений. На разных языках говорят авторы туркменских ковров, калужской вышивки, балхарской керамики, уэленской резной кости; в своих работах каждый из них развивает веками сложившиеся традиции национального искусства, но всех их объединяют общие идеи мирного труда и счастливой жизни, которыми проникнуты их произведения, любовь к своему делу и стремление украсить быт народов Советского Союза.

Большой исторический путь прошло за сорок лет народное декоративно-прикладное искусство, истоками которого были кустарные промыслы, переживавшие в конце XIX — начале XX в. глубокий упадок. Ко времени Октябрьской социалистической революции в ряде промыслов оставалось только по несколько мастеров; там же, где количественно производство увеличивалось, оно утрачивало художественные достоинства. Сорок лет существования Советской власти — период постепенного восстановления и развития традиционных очагов народного искусства и создания новых. На смену преобладавшей в прошлом форме индивидуального кустарного труда пришел организованный коллективный труд.

Коренным образом изменились методы ученичества: вместо практического приобретения навыков у опытных мастеров в процессе работы распространилось систематическое обучение в специальных профессионально-технических школах, художественных техникумах и высших учебных заведениях. Таким образом, постепенно стираются грани между народными мастерами и профессиональными художниками. Труд народных мастеров все больше облегчается механизацией трудоемких процессов производства и подсобных операций, не связанных с индивидуальным творчеством.

Если в прошлом народное искусство было безымянным, то в наше время имена многих народных мастеров и художников прославились по всей стране, и некоторые из них носят звание заслуженных деятелей искусств.

Серьезное внимание уделяется изучению народного декоративно-прикладного искусства. В РСФСР, на Украине и в других республиках существуют специальные научно-исследовательские институты и научно-экспериментальные лаборатории, задачей которых, наряду с исследовательской работой, является практическая помощь народным художественным промыслам в творческих и технологических вопросах. Советское народное декоративно-прикладное искусство приобрело популярность не только у нас

в стране, но и за границей. Произведения советских народных мастеров и художников-профессионалов ежегодно с большим успехом демонстрируются на международных выставках. Среди этих произведений — и уникальные образцы, в которых использованы наиболее сложные технические и декоративные приемы художественной обработки того или иного материала, и массовые, проще исполненные, изящные предметы, предназначенные для бытовых нужд.

Народные мастера вырабатывают большое количество подарочных изделий: таковы серийные выпуски небольших декоративно оформленных предметов (пудреницы, портсигары, вазочки, скульптура малых форм и т. п.). В ряде изделий скульптура удачно используется на предметах утилитарного назначения. Кроме того, с расширением связей с за границей и увеличением количества иностранных туристов, приезжающих в Советский Союз, распространилась выработка памятных подарков, выполненных с большим вкусом и отличающихся неповторимым своеобразием.

Основное место в народном декоративно-прикладном искусстве издавна занимает орнамент, в котором за его многовековую историю сложилось огромное многообразие растительных и геометрических мотивов, богатство линейных и цветовых ритмов, большая эмоциональная сила цвета. В советское время, наряду с продолжением развития орнамента, все большее значение в работах народных мастеров начинают приобретать сюжетно-тематические композиции.

Народное искусство в СССР так многообразно, что обо всех его видах и очагах в одной статье рассказать невозможно. Поэтому здесь упомянуты лишь некоторые промыслы, принадлежащие к наиболее интересным и характерным, и совершенно опущены многие другие — художественная обработка металла, камня, ковроделие, ткачество, кружевоплетение, роспись тканей, — тоже развитые во многих районах страны¹.

1

За годы Советской власти развилось искусство миниатюрной живописи на изделиях из папье-маше (шкатулках, пудреницах, портсигарах, перчаточницах и т. п.). Многие миниатюры посвящены советской тематике, а также литературным и сказочным темам.

Центры лаковой миниатюры находятся в селах Палех, Холуй (Ивановской обл.), Мстёра (Владимирской обл.) и Федоскино (Московской обл.). Из них только в Федоскине существовала до Октябрьской революции светская миниатюра, но и в ней в советское время произошли серьезные изменения; остальные же в прошлом были селами иконописцев — мастера там в совершенстве владели техникой древнерусской иконописи. Мстёрские «богомазы» даже были известны своими подделками под старинные иконы.

Каждый из промыслов лаковой миниатюры имеет своеобразные технические и художественные приемы живописи. Если федоскинцы развивают приемы миниатюры XIX в. и в то же время идут от станковой живописи, то остальные художники-миниатюристы унаследовали от древнерусской живописи условность в трактовке фигур и пейзажа, многократное изображение героев в одной композиции — показ действия в развитии, а также технику живописи темперой — красками, растертыми на яйце. На черной блестящей поверхности предметов, которая служит фоном для живописи, яркие контрастные цвета — красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, белый — приобретают особенную интенсивность. В Палехе черный фон мастерски используется в качестве цвета для изображения не-

¹ Весь иллюстративный материал, приведенный в статье, хранится в Научно-исследовательском институте художественной промышленности Роспромсовета. Большинство показанных в иллюстрациях изделий экспонировано в Музее народного искусства Института.

которых фигур, создавая особенно тесную связь живописи с украшаемым предметом. Палешане виртуозно владеют графикой; тончайшими золотыми линиями и штриховкой они выявляют объем фигур, уточняют самые мелкие части миниатюры и создают дополнительный цветовой эффект. Художники-миниатюристы обнаруживают неистощимую фантазию и мастерски решают сложные многофигурные композиции. Обычно сюжетные композиции на изделиях из папье-маше обрамлены золотым орнаментом, который наиболее развитую форму получил в Палехе, где он сочнее, богаче по мотивам и ритмическому построению, чем в других центрах лаковой миниатюры. Все основные особенности палехской миниатюры, ее декоративный строй ярко выявились уже у художников старшего поколения.



Рис. 1. «Меж крутых бережков». Коробочка. Папье-маше с миниатюрной живописью. Мстёра. Художник И. К. Балакин

Наилучшие среди палехских работ периода 1920-х гг. принадлежат кисти И. И. Голикова — блестящего рисовальщика и колориста, условно трактовавшего фигуры в сложных ракурсах и сильном движении, смело объединявшего их в группы. Художники среднего поколения продолжают развивать декоративные особенности миниатюры, выработанные стариками. Например, на крышке шкатулки Т. И. Зубковой «Расцветай, земля колхозная» (рис. 2) в свободном, легком движении изображена группа девушек, возвращающихся с полей. Художнице удалось создать поэтический образ юности и трудового подъема. Пейзаж, окружающий центральную группу, дан мелким планом. Он символизирует широкие просторы Родины и в то же время предметно конкретен: тонкий ажур березок, цветов, далекая панорама уборки хлеба объединены с ритмично построенной группой фигур переднего плана.

Мстёрский промысел основан в 1931 г. Мстёрские живописцы — лирические певцы природы. Тончайшими лессировками — прозрачными слоями краски, наложенными один на другой, они передают цветное богатство лесов, лугов, моря. В серо-голубой дымке растворяются очертания далей,

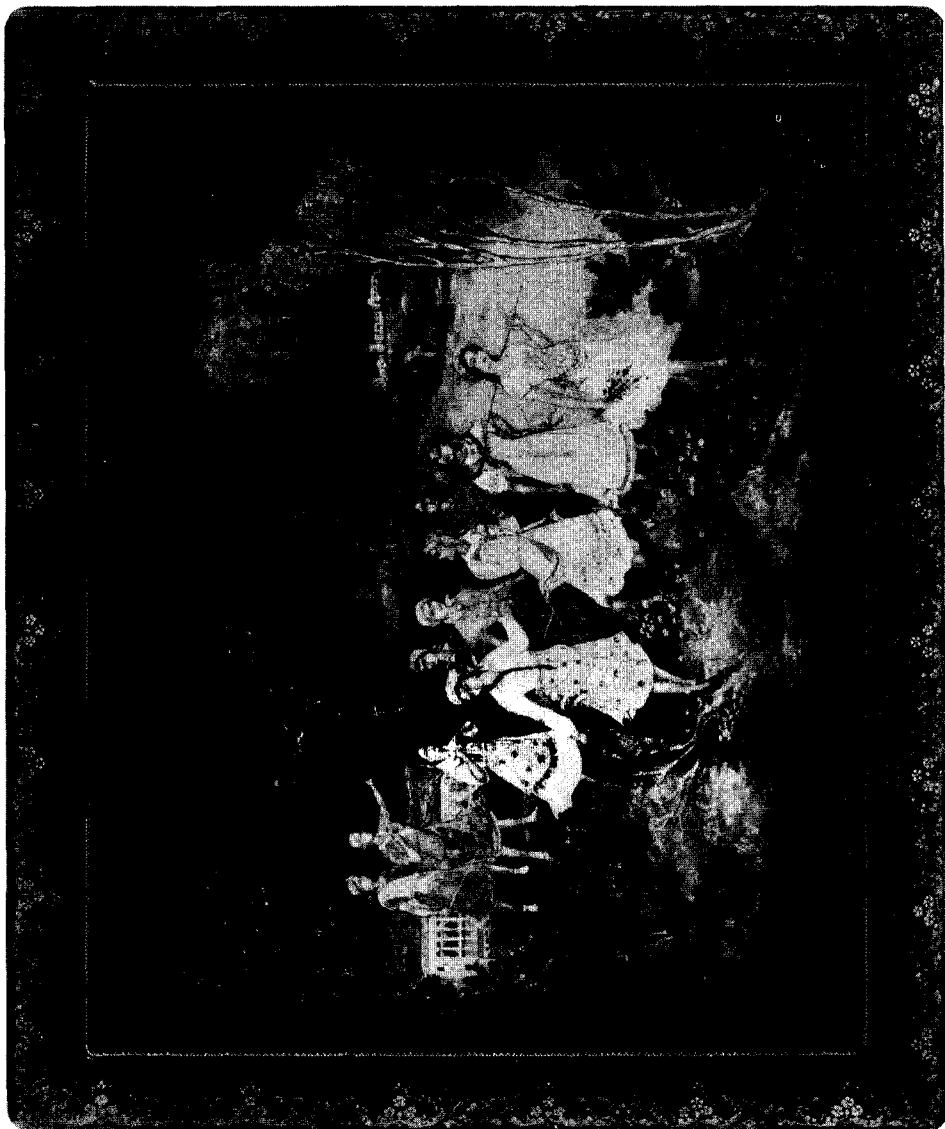


Рис. 2. «Расцветай, земля колхозная». Шкагулка. Папье-маше с миннаторной живописью. Палех. Художник Т. И. Зубкова

которые затем переходят в нейтральный черный цвет поверхности изделия.

Мстёрская живопись мягче по колориту, чем палехская, — в ней отдельные фигуры и предметы не изображаются непосредственно на черном фоне. Меньшее значение имеют в Мстёре графические приемы. Для работ каждого крупного художника характерен свой колористический строй. У одних — богатство нюансов зеленого цвета, у других — голубого, у третьих — золотистого, желто-коричневого; но всегда колорит миниатюры смягчает и объединяет чуть желтоватая теплого тона пленка лакового слоя. Один из основоположников мстёрского промысла — Н. П. Клыков. Его достижения в области цвета, композиции и решении образов природы («Гроза», «Рыбная ловля») во многом продолжены и развиты заслуженным деятелем искусств РСФСР И. А. Фомичевым. Та же линия прослеживается в работах мастериц следующего поколения: Е. Н. Зониной («Добрыня Никитич»), М. К. Дмитриевой («Весна в царстве берендеев») и др. Многие работы мстёрских художников выполнены на темы народных песен. К ним относится и коробочка И. К. Балакина «Меж крутых бережков» (рис. 1). Автором создан величественный образ природы: большая река, быстрая и многоводная, уходящие вдаль зеленые берега, и на этом фоне — герой удалой молодец. И. К. Балакин свободно владеет рисунком, хотя композиция не лишена некоторого налета театрального пафоса и немного резковата по цвету.

Во Мстёре орнамент, кроме дополнительного к сюжетной живописи, приобрел и самостоятельное значение в работах художника Е. В. Юрина, который является пока единственным орнаменталистом в миниатюре.

Лаковый промысел в с. Холуе — самый молодой. Он возник в 1934 г. Однако, развивается он быстрее остальных благодаря тому, что там работает много талантливой молодежи. Стилль этой миниатюры как бы промежуточный между Палехом и Мстёрой: живопись мастеров Холуя не так графична, как палехская, но конкретнее по цвету, чем мстёрская.

Совсем иной характер имеет федоскинская живопись. Этот промысел развился на месте бывшей мануфактуры купца Лукутина, существовавшей с начала XIX в. до 1900-х годов. Лукутинская миниатюра сложилась в основном как искусство копийное. В XIX в. миниатюристы выполняли на изделиях из папье-маше копии с известных картин голландских художников XVII в., а также русских художников XIX в. — Алексеева, Федотова, Тропинина, Брюллова и др., достигая большой тонкости исполнения. Изображения в федоскинской миниатюре даются более крупно по отношению к размеру расписываемого предмета, чем у остальных миниатюристов; композиции их содержат небольшое количество фигур; по манере исполнения они ближе к станковой живописи.

Создание мастерами собственных творческих работ во времена Лукутина не поощрялось, и было их очень немного, тем не менее они-то и принесли мировую славу лукутинским изделиям. До сих пор пользуются успехом и часто повторяются варианты замечательных летних и зимних «Троек», русских хороводов, созданных лукутинскими миниатюристами. В послереволюционное время постепенно все усиливается творческое направление в работах федоскинских живописцев. Художники серьезно работают над советской тематикой, создают картины родной природы, портреты знаменитых современников. В лучших произведениях федоскинцы с большим тактом используют специфические декоративные приемы: письмо «по сквозному» (по металлической подкладке), письмо по перламутру. Таковы, например, работы одного из ведущих художников — В. Д. Липицкого. В последние годы им созданы миниатюры на тему сказки «Аленький цветочек» и песни «Березка». В росписи овальной коробочки «Танец» (рис. 3) он прекрасно передал динамику танца и праздничное настроение молодежи — коллективов самодеятельности, танцевальных ансамблей и т. д.: ярким веером развернулись цветные юбки, блестят живые глаза и улыбаются румяные лица девушек. Благодаря декоративному,

плоскостному характеру росписи, хорошо вписанной в овал крышки, она органически сочетается с коробочкой, которую украшает. Удачна и сама форма коробочки — хороших пропорций, простая, без сложных громоздких профилей.

Интересны федоскинские изделия с силуэтной живописью: «Тайга». «Лошади на водопое» худ. С. Н. Тардасова. Задний план такой живописи

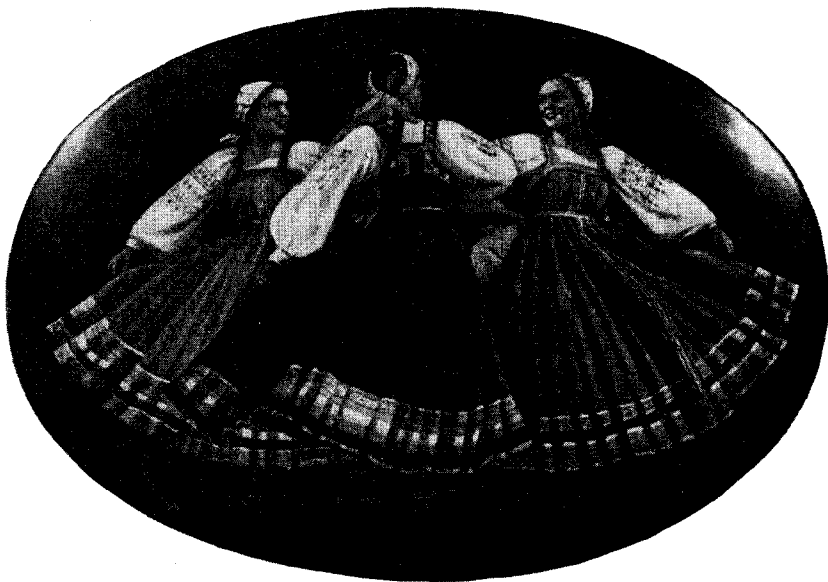


Рис. 3. «Танец». Коробочка. Папье-маше. Федоскино. Художник В. Д. Липицкий

дан в сдержанной серо-зеленой и коричневатой гамме как бы сумеречного освещения. Своеобразны изделия, расписанные «шотландкой», — пестрой или однотонной легкой клеткой без иного орнамента и сюжетной живописи.

2

Обилие в нашей стране лесов обусловило развитие с древнего времени художественной обработки дерева. Русский Север и Поволжье, особенно нынешняя Горьковская область — родина многих видов народного искусства, многих поколений резчиков, создававших простым топором и ножом удивительные узоры наличников, причелин на избах, резьбу на воротах. Там же создавали бытовую деревянную утварь, которая сейчас поражает нас в музеях своей строгой целесообразностью, красотой форм силуэта и пропорций, разнообразием и простотой орнамента.

На территории Горьковской области в XVIII—XIX вв. в ряде сел развилось производство посудно-ложкарных изделий с красно-черной росписью по золотистому фону (этот оттенок фона получается при закалке изделий в печи; поверхность их предварительно покрывается олифой по металлической полуде). Изделия получили название хохломских от села Хохломы, куда их свозили для продажи. Хохломские изделия — ложки, миски, совки для муки, дуги, коромысла — расходились по всей стране. И в наше время хохломская роспись пользуется всеобщей известностью. В ряде сел продолжают резать ложки, различную деревянную посуду, декоративные предметы: ковши, вазы, шкатулки, полочки. Художниками проводится экспериментальная работа по освоению новых для этого промысла видов и форм бытовых предметов; в частности, успехом пользуется

мебель для детских садов (рис. 4): качалки, небольшие гарнитуры для игровых комнат, скамеечки.

Поколения мастеров создали большую культуру хохломского растительного орнамента. Простейшее травное письмо составляет его основу и наиболее характерно для старой Хохломы. Оно представляет собой орнамент из трав, листьев и ягод, выполненный кистью быстро и точно. Четкий красный и черный узор на золотом фоне предельно лаконичен; он воспринимается почти как графика. Постепенно орнамент обогащался, мотивы росписи становились более многочисленными. В наше время «травку» продолжают выполнять на небольших предметах, а декоративные вазы,

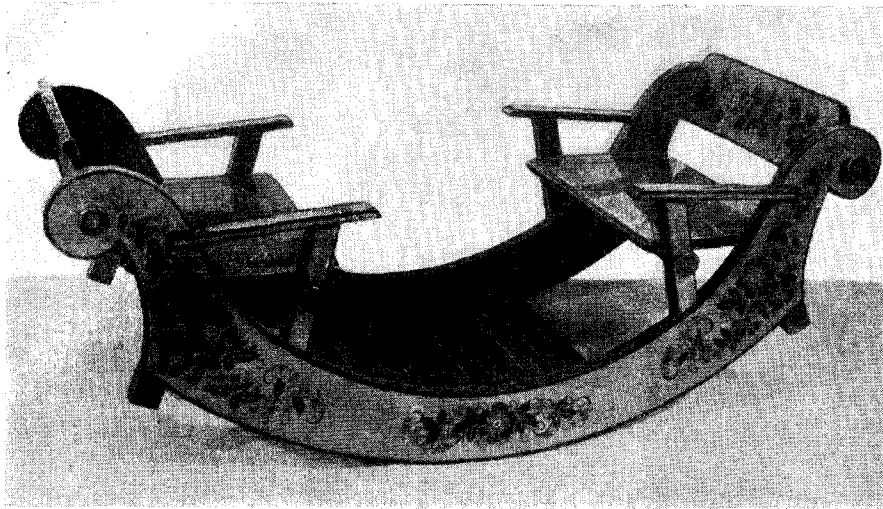


Рис. 4. Детская качалка. Хохломская роспись. Художник по дереву Е. И. Воронцова, исполнитель А. Быдреевская.

чаши для фруктов, мебель расписывают крупными цветами с пышными ветками и узорными листьями. Часто в цветочный орнамент стали включать фигуры птиц, изображение фруктов. В последние годы проводится работа по расширению цветовой гаммы хохломской росписи, введению синих, зеленых, желтых тонов. Богатство хохломской росписи усиливается благодаря применению разных технических приемов ее исполнения: различается так называемое верховое письмо — им обычно пишут травку — и фоновое письмо, которое используется для более сложных узоров. При верховом письме черный и красный узор наносят на золотистый фон, при фоновом — наоборот, фон окрашивают в красный или черный цвет, а узор оставляют золотистым. Некоторые мастера разнообразно сочетают оба приема.

В селе Богородском Московской области также истари занимаются резьбой деревянных игрушек. Верный глаз резчиков подмечает повадку зверей, их характерные позы. Один из любимых образов богородской резьбы — медведь, изображают его во всевозможных позах. Среди богородской игрушки много и человеческих фигур — жанровых и сказочных. Лучшие из них принадлежат художнику И. К. Стулову, из семьи потомственных богородских резчиков. Богородская игрушка «с движением» часто снабжена остроумными, хотя и несложными приспособлениями (отвес, развод, пружинки в местах сочленения частей). До сих пор изготавливаются традиционные «кузнецы», «кляющие курочки», без которых, кажется, не вырос ни один ребенок; но с каждым годом появляются и но-

вые игрушки, сделанные по тому же принципу: рыбак, гусь, догоняющий мальчика, ворона и лисица, белка у мельницы, козлики (рис. 6).

Наряду с игрушкой значительное место в богородской резьбе занимает декоративная скульптура малых форм; особенно характерны изящные по силуэту фигурки коней с крутой «лебединой» шеей и тонкими стройными ногами. Поверхность их, как правило, гладкая, зачищенная шкуркой. (Такая скульптура могла произойти от так называемых «болвашек» — деревянных моделей для игрушек из папье-маше, которые также резали в Богородске).



Рис. 5. Книжные упоры. Богородская резьба по дереву. Н. Е. Лёвин

Среди богородской скульптуры, в массе своей небольшой по размеру (от 5 до 20—25 см), встречаются и довольно крупные многофигурные композиции (40—60 см) — «Тройка», «Тачанка», «Генерал Топтыгин» и др. Однако их нельзя отнести к числу лучших произведений богородцев: довольно громоздкие, порой как бы случайно помещенные на одной подставке, они недостаточно выразительны. Отдельные фигуры животных лучше удаются резчикам. Поверхность богородских изделий как бы орнаментом покрыта обычно фактурной порезкой. Богородскую резьбу прежде не окрашивали (в XVIII в. изделия богородских резчиков раскрашивали в Сергиевом Посаде, но уже в XIX в., наряду с сергиевской окрашенной игрушкой, продавалась белая богородская). Однако в последнее время скульптуру и утилитарные предметы все чаще стали покрывать морилкой (раствором коричневого красителя для дерева, не скрывающего текстуры) и затем натирать воском со скипидаром — для уплотнения поверхности и предохранения ее от загрязнения; игрушки же ярко раскрашивают масляными красками. С начала 1950-х гг. мастера все больше внимания уделяют созданию декоративной резной скульптуры, одновременно выполняющей утилитарные функции — вешалки для полотенца, подчасники,

подставки для лампы и т. п., что еще больше увеличило популярность богородского искусства.

Следуя традиционным приемам богородской резьбы, мастера развивают их, создавая предметы для современного интерьера. Одна из удачных работ — книжные упоры «Читающие медведи» Н. Е. Лёвина (рис. 5).

3

Сырье для производства керамических изделий имеется во многих районах страны, и гончарство распространено исстари (в XIX в. «горшечное» ремесло существовало в 190 уездах России). С развитием фабрично-заводской промышленности гончарная посуда постепенно уступила



Рис. 6. «Козлики». Игрушка. Богородская резьба по дереву. А. Д. Барденков

место фарфоровой и фаянсовой, однако ряд традиционных центров народной художественной керамики действует и поныне в разных республиках.

Керамика г. Опошны Полтавской области является одной из наиболее красочных и своеобразных по форме в Советском Союзе: кувшины «тыквы» (рис. 7, а) для ношения воды в поле, сосуды для вина — «куманцы» (кувшины с корпусом в форме баранки и узким носиком), «барила» (сосуды в виде лежащего бочонка на четырех ножках), скульптурные сосуды — «баранчики» с круто загнутыми рогами и др.

Все эти изделия изготавливаются мастерами на ножных гончарных станках с необычайной ловкостью и быстротой, причем следует отметить большую точность формы и чистоту отделки поверхности как снаружи, так и внутри сосудов. Украинские гончары — виртуозы своего дела. Отдельные сложные формы (например баранчики, куманцы) составлены из нескольких частей, соединенных с помощью жидко разведенной глины — шликера. Поверхность некоторых сосудов, главным образом в виде фигур животных, украшают несложным рельефом или вдавленным орнаментом, а затем поливают цветной глазурью. Большинство же посуды расписывают многоцветным орнаментом, применяя для этого ангобы — белую, красную и искусственно окрашенную в разные цвета глину. Формуют посуду муж-



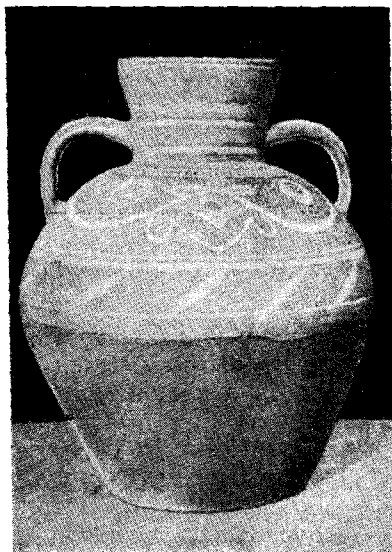
а



б



в



г

Рис. 7. Керамика: *а* — сосуд-тыква, опошнянская керамика с росписью цветными ангобами; З. И. Коломиец; *б* — кофейник с чашкой, латышская керамика, роспись желтым и коричневым ангобом; Э. О. Заринь; *в* — ваза, гжельский фарфор с подглазурной росписью; Н. И. Бессарабова, Т. С. Дунашева; *г* — балхарский кувшин с росписью белым ангобом

чины, роспись же ее — в основном область женского творчества. Характерны крупные яркие цветочные узоры, изображение птиц, гроздьев винограда в бесчисленном множестве вариантов, с дополнением мелких элементов растительного и геометрического орнамента, заполняющих пустоты и объединяющих крупные основные части изображения в цельную композицию. Мастерницы выполняют роспись с большой легкостью и свободой, без всякой предварительной разметки, ловко поворачивая сосуд в руках. Сначала они рисуют контур основных элементов композиции, затем более мелких, и, наконец, заполняют контуры ангобом разных цветов. Каждая линия ложится с мягкой округлостью, но движение ее упруго и уверенно. В этом искусстве трудом многих поколений мастеров выработаны мотивы орнамента, их размер на предметах, толщина контура рисунка, сочетание цветов.

Опошнянская керамика — органическая часть богатейшего народного украинского искусства с его многоцветными вышивками, ярким национальным костюмом, веселой росписью белых стен и печей в хатах, цветистыми коврами и пр. Среди керамики Опошны выделяются простые массивные и вместительные миски. Их расписывают прямо на гончарном станке техникой «флэндровки», которая заключается в том, что на внутреннюю поверхность миски мастерица наносит несколько горизонтальных или вертикальных линий и пятен в разном сочетании ангобом одного, двух или трех цветов, а затем, пока ангоб не впитался в черепок и не загустел, мастерица, медленно вращая круг, специальным проволочным крючком чертит по рисунку, смешивая разные цвета ангоба и создавая своеобразный, как бы несколько расплывшийся узор. Композиций флэндровки существует множество. Мне самой удалось наблюдать, как в течение получаса молодая мастерица украсила этим способом более двадцати мисок, причем все узоры были разные. Под стекловидным слоем глазури яркая роспись, белая с коричневым, синим, зеленым, приобретает чистоту цвета и блеск. Особый вид опошнянской керамики составляют игрушки — посуда и свистульки в виде фигурок коней, всадников, баранов, оленей, петухов. Лепят свистульки специальные мастерицы и раскрашивают условно в зеленый, синий, коричневый, белый цвет, нанося затем на поверхность крупный растительный или геометрический орнамент, более простой, чем на посуде. Обобщенная трактовка фигурок животных, простота и выразительность их силуэта, крупная многоцветная роспись до некоторой степени сближают опошнянские свистульки с русской глиняной игрушкой слободы Дымково близ г. Кирова, хотя они и очень различны. В то время как в Опошне изображают почти исключительно животных и птиц, в дымковской игрушке большое место занимает образ человека; выполняются даже многофигурные композиции жанрового характера и на темы сказок. Различна и цветовая гамма: дымковская игрушка неглазурованная, с холодной росписью анилиновыми красками по белому меловому фону; опошнянская — расписана цветными ангобами под глазурью. Если опошнянская игрушка и сейчас забавляет детей, то дымковская теперь воспринимается в большей степени как декоративная скульптура. В г. Скопине Рязанской области гончары создали в XIX в. своеобразную глиняную скульптуру и скульптурные сосуды, сплошь покрытые цветными потечными глазурями. Скопинские мастера обладали неисчерпаемой фантазией; с большой «реалистической» убедительностью они выполняли фигуры драконов, львов, подсвечники в виде хищных птиц, декоративные кувшины с высоким узорным горлом, переходящим в фигуру полуконя-получеловека, по-своему решая лубочный образ Полкана-богатыря, а также свистульки в виде животных. В Скопине сохранилась древняя техника исполнения гончарных изделий на низком гончарном кругу, который приводится в движение рукой; при этом сосуд делают из длинного куска глины, так называемого жгута. Поверхность изделий до глазурования обильно декорируется, для чего применяются простейшие приспособления: заостренные

палочки, деревянные ножи, гребешки, гильзы от патронов и т. п., а также самодельные глиняные штампики («вылепки»), целый набор которых хранится у каждого мастера. Грива у льва, шерсть у барана делается из тонких полосок глины, получаемых путем продавливания ее через редкую тряпку или решето. В 1900-х годах это оригинальное искусство пришло в упадок, и до настоящего времени попытки восстановить его были безуспешны. В промысле осталось 2—3 мастера. Однако сейчас в г. Скопине строится керамическая мастерская, где совместно с художниками молодые мастера гончарного дела будут выполнять новую керамику на основе изучения и использования лучших художественных традиций своего промысла.

Производство декоративных керамических изделий в прибалтийских республиках, за исключением изразцов, развилось там лишь со второй половины XIX в., однако за протекший период, и особенно в течение последних трех-четырех десятилетий, художественная керамика достигла там большого совершенства. Занимаются ею главным образом дипломированные художники, которые широко используют национальные формы и орнамент.

В Литовской ССР художники до тонкости владеют технологией глазурей восстановительного огня (обжигаются в специальной среде, без доступа кислорода). Художники Л. Стролис, И. Микенас достигают неожиданных по оригинальности и красоте цветовых сочетаний восстановительных глазурей, с тонкими перламутровыми и металлическими отблесками красного, голубого, фиолетового, желтого, зеленого цветов. Формы керамических ваз, кувшинов, флаконов — очень простые, иногда как бы срезанные в верхней части. В ряде форм дает себя чувствовать влияние декоративно-прикладного искусства современного Запада. Декоративный эффект изделий основан на цветовой игре глазури. Роспись применяется очень сдержанно. Один из излюбленных мотивов орнамента — цветок лилии, который в XIX в. был распространен в народном ткачестве и вышивке; он символизировал девичью чистоту. В литовских народных песнях девушку называли белой лилией. В Литве керамика (бордюры, пилястры с рельефными капителями, небольшие фонтаны, бра) удачно применяется для оформления интерьеров общественных зданий, книжных магазинов, кафе и пр.

В современной латвийской керамике преобладают гончарные изделия с цветными свинцовыми глазурями — желтой, зеленой и коричневой, которыми покрыта поверхность изделия, с процарапанным контурным орнаментом. Производство развито у латгальских гончаров, которые, наряду с повторением форм национальных кувшинов для пива, многорожковых скульптурных подсвечников и т. п., делают вазочки, варьируя форму так называемого солнечного столба, заимствованную из резьбы по дереву. Художники используют при создании современных изделий формы сосудов старого керамического центра в Курземе: гончарных кувшинов с росписью в один-два цвета (см., например, кофейный сервиз художницы Э. О. Заринь, рис. 7, б). Кофейник представляет собою — в более изящных пропорциях и сложном силуэте — переработку формы кувшина для пива. Роспись — сдержанного, строгого цвета, коричневого с желтым; в ней удачно использованы мотивы латышского народного орнамента.

В Эстонской ССР большой интерес представляет работа художников-керамистов в области создания изделий из «каменной массы» (из тугоплавких белых или цветных глин, со спекшимся подобно фарфору, но непросвечивающим черепком). В особенности эффектны работы художников Э. Резметс, Я. Ряк, В. Эллер с цветными матовыми и с кристаллическими глазурями (глазури специального состава, требующие строгого режима обжига, в процессе которого поверхность глазурованного изделия покрывается кристаллами разного рисунка и цвета, напоминающими необычайно тонкий орнамент, похожий на «мороз»). Начало этому искусству положил в Эстонии талантливый скульптор Ян Коорт, который много лет

с увлечением занимался восстановительными и кристаллическими глазурями. Кристаллические глазури очень капризны: трудно получить даже простую кристаллизацию глазури, эстонские же художники создают в этой технике сложные рисунки, сочетая глазури разных цветов. В целом хочется отметить большую современность керамики Прибалтийских республик и наличие у каждой из них определенного индивидуального характера.

Одновременно в других республиках, как например Дагестанская АССР, Узбекская ССР, при ярко выраженном национальном своеобразии следует отметить большую патриархальность народного керамического



Рис. 8. Расписное керамическое блюдо. М. А. Рахимов, Ташкент

производства, традиционную устойчивость видов изделий, их форм и росписи (рис. 7 г, рис. 8). Так, дагестанские мастерицы аула Балхар, почти поголовно занимаясь гончарством, до сих пор пользуются старинным ручным гончарным кругом (несколько иной конструкции, чем упомянутый скопинский) для формовки кувшинов, напоминающих ясными, простыми, монументальными формами античные классические сосуды. В Балхаре гончарным производством занимаются только женщины, причем у них нет разделения труда: мастерица сама заготавливает глину, формует сосуды, расписывает их белым, реже коричневым ангобом и обжигает. На обязанности мужчин лежит развоз и продажа посуды, что в условиях нагорного Дагестана является делом нелегким. Орнаменты — в основе своей растительные — чаще всего сплошь покрывают плечи и горло сосудов графичным, строгим рисунком, который выполняется по определенным, устоявшимся композиционным схемам. В орнаментах балхарской керамики до сих пор живут многие старинные мотивы, сохранившие свои названия: «рука», «птица», «глаз», «кукла» и т. п., хотя и утратившие прежнее значение и сохранившиеся как привычные декоративные элементы композиции.

подавляющее большинство изделий народной керамики выполнено из простых гончарных глин. Фарфор в наше время — область крупного

промышленного производства. Однако в Раменском районе Московской области, в местности, известной под названием Гжель, существует художественный промысел по выработке расписной фарфоровой посуды (кувшинов, бокалов, ваз) и скульптуры малых форм, с подглазурной росписью и золотом.

Гжель — собирательное название трех десятков деревень, входивших в бывшую Гжельскую волость, где на протяжении XVIII и XIX вв. почти все население занималось выработкой различных видов керамических изделий. Во второй половине XVIII в. там было развито производство майолики — кумганов, квасников из цветных глин с многоцветной орнаментальной и сюжетной росписью по белому фону необожженной эмали; в начале XIX в. там появился полуфаянс — изделия из белой глины с синей росписью — и его разновидность — «бронзовые» изделия, расписанные золотым люстром (надглазурная краска с металлическим блеском). Одновременно было освоено производство фарфора, которое быстро заняло основное место и до третьей четверти XIX в. существовало в форме мелких полукустарных заводиков с преобладанием ручного труда, которые затем постепенно были вытеснены крупнокапиталистическими фабриками. Известный фарфоровый заводчик конца XIX — начала XX века М. С. Кузнецов, которому принадлежали восемь самых значительных предприятий страны, также вышел из Гжели, являвшейся самым крупным керамическим центром в России. Гжель давно утратила былое промышленное значение, однако большой художественный интерес представляют работы художников и мастеров, использующих традиции старой гжельской керамики для создания новых изделий. В Гжели работает ряд талантливых мастериц — специалистов по росписи фарфора — Дунашева, Еремина и др. Они создают простые по мотивам, сочные, насыщенные по цвету растительные узоры на посуде (см. рис. 7, г). Скульптура там развита слабее, она менее своеобразна, бедна по тематике и цветовому решению; подглазурная роспись фигурок солями выполняется довольно грубо. Гжельские изделия XVIII—XIX вв. дают в этой области большой материал для изучения и творческого использования.

4

Искусство художественной обработки кости никогда не было так широко распространено, как резьба и роспись по дереву или керамика, которые исполнялись из дешевых материалов и в большей своей части предназначались для широких народных масс. Изделия из ценной мамонтовой и моржовой кости преимущественно бытовали у богатых людей.

Старинные прославленные центры резьбы по кости, существующие до сих пор, находятся в Холмогорах (теперь село Ломоносово) Архангельской обл., в г. Тобольске, на Чукотском полуострове и в Якутии. В советское время организованы и новые промыслы — в г. Кисловодске (с 1920 г.) и в г. Хотькове близ Москвы (с 1947 г.). В Хотькове преимущественно обрабатывается кость простого рогатого скота — «цевка», а также выполняется миниатюрная резьба из ценных пород древесины — самшита, ореха, капо-корня (наплывы на березе). В своих работах хотьковские мастера используют опыт скульптурной и ажурной резьбы, накопленный старинными производствами (рис. 9).

Холмогорская резьба известна с XVII в., но, очевидно, возникла она значительно раньше. В XVII—XVIII вв. холмогорские мастера ездили работать в Москву. В Оружейной Палате они создавали изделия для царской семьи. Среди старых холмогорских изделий преобладали «оклейные» ларцы, оклеенные по деревянной основе пластинками кости, украшенными цветным гравированным орнаментом в виде небольших веточек. Такие пластинки чередовались с ажурными сюжетными вставками, тематика которых заимствовалась из гравюр библии Пискатора, «Сим-

волов и эмблем». Фигуры изображались в окружении ажурного орнамента. Выделялись также гребни, кубки с портретами, секретеры. Холмогорские резчики достигли большой тонкости рельефа и ажурной резьбы. В XIX в. изделия стали суше по формам, а сама резьба более измельченной и жесткой. В течение XIX в. холмогорское искусство все сильнее приходило в упадок; к 1917 г. там оставалось всего несколько старых резчиков. Но уже с начала 1920-х годов было налажено обучение кадров, и с 1930-х годов появились работы молодых костерезов — У. С. Тряпицыной, П. П. Штанга, П. П. Черниковича и др., сейчас составляющих ядро большого творческого коллектива.

В настоящее время изделия холмогорских резчиков пользуются всеобщим признанием. Наряду с уникальными ажурными кубками, ларцами, коробочками с миниатюрными резными вставками, часто сопровождающимися цветной гравировкой, круглой скульптурой, в Холмогорах выполняют массу мелких предметов — брошей, закладок, пряжек, пуговиц, закладок; художники много работают над созданием всевозможных высокохудожественных утилитарных предметов: настольных блокнотов, записных книжек, гребенок и т. д. (рис. 10). Они не только восстановили былое мастерство резьбы, но и значительно расширили круг орнаментальных мотивов и декоративных приемов. Отказываясь от внешней эффектности, художники достигают большой простоты форм и выявления красоты кости, в чем сказывается их творческая зрелость.

Одновременно с развитием русского костерезного искусства больших успехов в советское время достигли чукотские костерезы. В их скульптуре и цветной гравировке на моржовых клыках находят широкое отражение быт охотников и оленеводов далекого Севера и их эпос. Скупыми изобразительными средствами, с предельным лаконизмом формы и реалистической выразительностью создают они скульптуру, главным образом фигуры моржей, тюленей, белых медведей, оленей. В прошлом чукотская скульптура большей частью выполнялась в виде отдельных фигур, статичных или в небольшом движении. Теперь мастера все смелее объединяют их в группы, часто передавая динамику сильного движения, борьбы и пр. (рис. 11). Скульптура сочетается с декоративными гравированными рисунками, как бы развивающими действие, изображенное в скульптуре, и создающими дополнительный цветовой эффект. В гравировке на клыках изображаются целые повествования (например, сборы на охоту, встреча со зверем, схватка с ним, разделка туши и возвращение). При этом, несмотря на очень небольшой размер фигур, до деталей правдиво изображаются их костюмы, снаряжение и т. п., так что по гравюрам на клыках можно изучать быт чукчей. В досоветский период костерезным искусством занимались только мужчины; сейчас стали заниматься им и женщины, особенно — молодежь (такова, например, мастерица Эмкуль — лучший специалист по цветной гравировке). В поселке

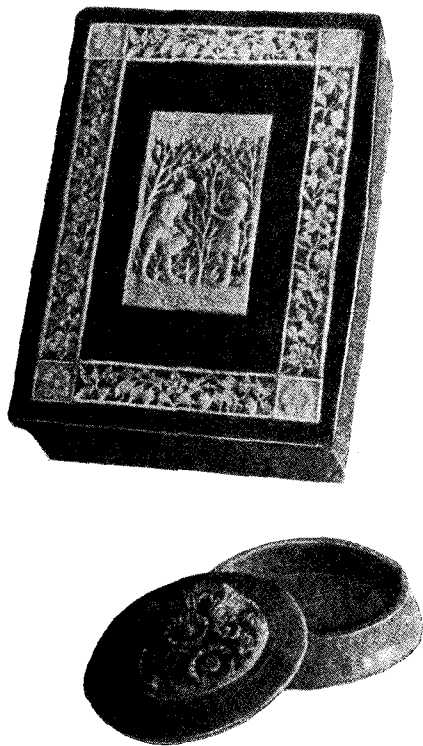


Рис. 9. Настольный блок-нот (папемаше со вставками из резной кости) и пудреница (капо-корешок со вставкой из самшита). Изделия хотьковской артели «Народное искусство»

Уэллен построена новая костерезная мастерская. К работе в мастерской привлекаются все новые мастера, так как резьбой там владеет большинство населения.

5

Говоря о народном искусстве, нельзя не остановиться хотя бы кратко на вышивке, которая с древности до настоящего времени является, пожалуй, самым распространенным видом народного искусства. В соответствии с наличием истари сложившихся местных особенностей укра-

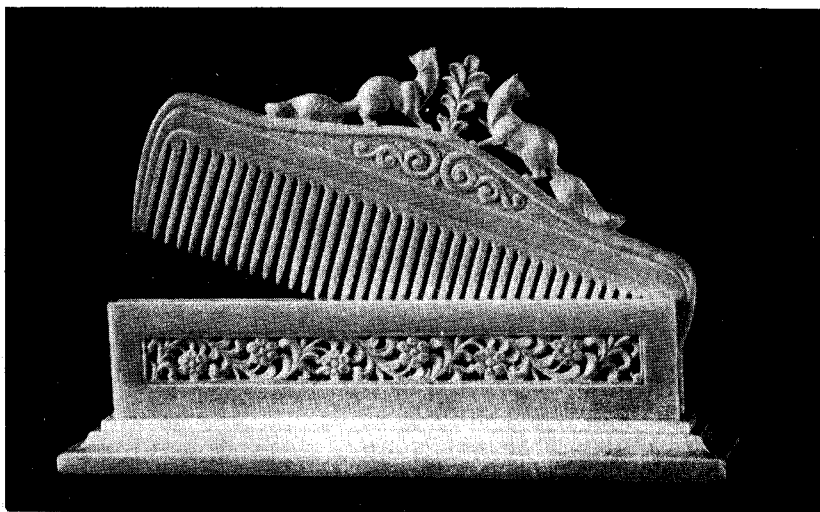


Рис. 10. «Соболи». Гребенка. Холмогорская резьба (мамонтова кость).
А. Леонтьев

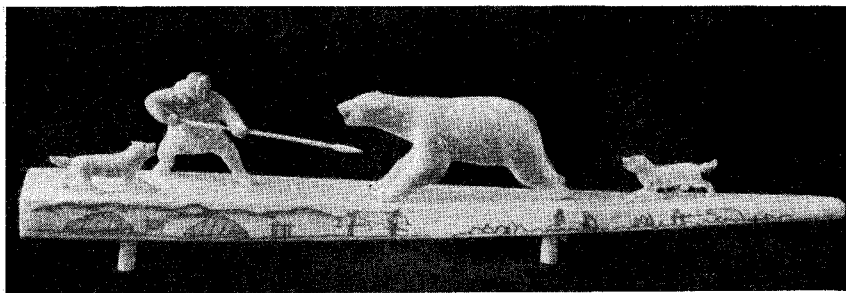


Рис. 11. «Охота на медведя». Чукотская резьба с цветной гравировкой (моржовая кость). Художник Хухутан

шения национальной одежды и оформления интерьера жилища в каждой республике имеется по несколько развитых центров вышивки. Одни из них исторически приобрели значение художественных промыслов, другие так и остались на стадии домашнего занятия для удовлетворения нужд семьи.

В селе Мстёра Владимирской области развито несколько видов художественных промыслов: миниатюрная живопись, художественная обработка металла, вышивки. Мстёрская вышивка имеет две разновидности. белая гладь, появление которой восходит к помещичьим мастерским, где работали крепостные мастерицы, и «владимирские швы» — многоцветная

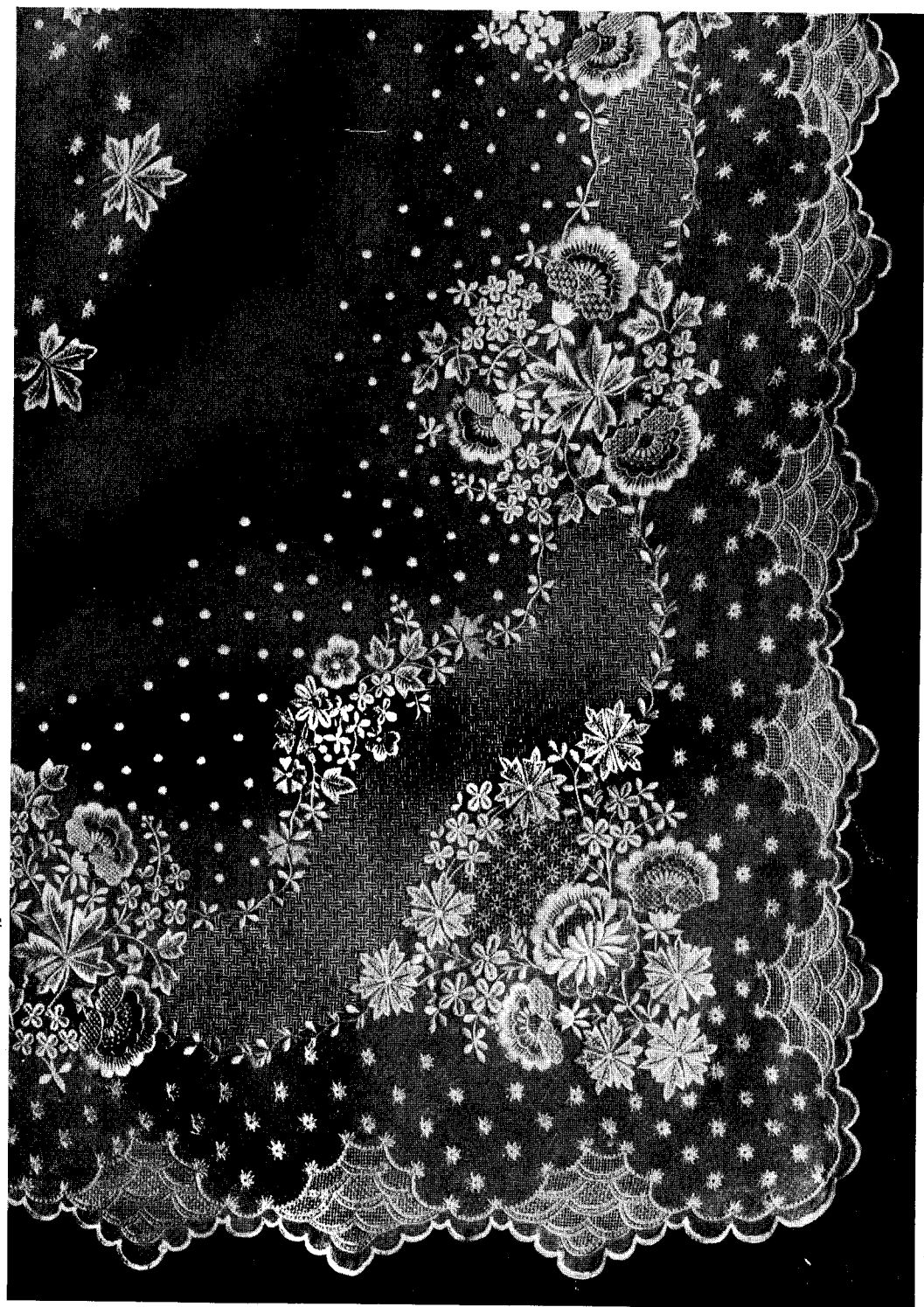


Рис. 12. Фрагмент накладки. Мстёрская гладь. Артель им. Н. К. Крупской

вышивка, тоже в основном гладевой техники, очевидно местного происхождения. И в той и в другой преобладает растительный орнамент. Знаменитая мстёрская гладь поражает своим мелким, как бы ювелирным, белым узором, выделяющимся на белой же ткани то изящным ажуром сеток, стягов, то легчайшим рельефом плотных стежков глади (рис. 12).



Рис. 13. Конец полотенца. Тарусская вышивка — цветная перевить.
М. Н. Гумилевская

Распространенные мотивы орнамента — венки, гирлянды, небольшие букеты, отдельные полевые и садовые цветы, тончайшие по проработке формы, но не воспроизводящие в точности натуру, а дающие ее условно, в соответствии с богатой творческой фантазией вышивальщиц.

В советское время, кроме вышивки белья, женских блузок, накидок на подушки, воротничков, носовых платков, в Мстёре появились тематические крупные декоративные вещи, посвященные важнейшим событиям в жизни нашей страны (панно, занавесы). К их числу относится занавес «Союз нерушимый республик свободных», выполненный к 30-летию

Советской власти по проекту художницы В. Н. Носковой мастерицами М. Г. Роговик, З. П. Синьковой, Е. И. Курчаткиной, А. А. Кисляковой, В. А. Сахаровой, М. К. Таракановой. Замечательны по затейливому решению фигур животных, богатству декоративных приемов и тонкости исполнения скатерть «Терем-теремок», созданная А. Н. Калгановой и выполненная ею совместно с О. Н. Калгановой, З. Мироновой, Р. Ф. Назаровой, и детское покрывало «Басни Крылова» Т. М. Дмитриевой.

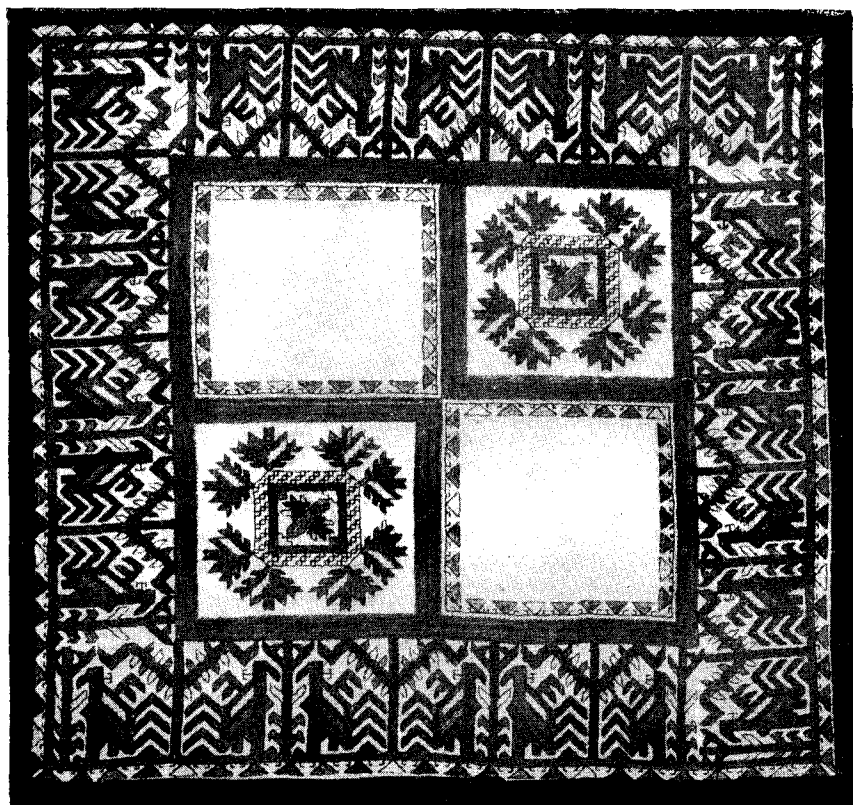


Рис. 14. Диванная подушка. Чувашская вышивка. Е. И. Ефремова

Владимирскими швами выполняются более простые и крупные орнаменты. Ими украшают диванные подушки, скатерти и т. п. В последнее время в эту технику переносят некоторые приемы, выработанные в белой глади. Красивая скатерть с вышивкой владимирскими швами, изображающей венки цветов и поющих птиц, создана художницей В. Н. Носковой в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Еще более характерна для русского народного искусства калужская вышивка, развитая в настоящее время в г. Тарусе. В калужской вышивке преобладает геометрический орнамент и сильно геометризованные изображения петухов, коней, деревьев, человеческих фигур, напоминающие мотивы узорного народного ткачества. В калужской вышивке до нас дошли отзвуки древних композиций, имевших когда-то ритуальное значение, связанное с культами солнца, богини плодородия, а позже утратившие этот смысл и воспроизводимые как привычные декоративные схемы. Традиционные мотивы составляют лишь небольшую часть орнаментального богатства калужской вышивки, где массу геометрических элементов допол-

няют всевозможные тематические изображения. Орнамент часто дополняют надписи (рис. 13). По яркости сочетания цветов — красного с синим, желтым, белым, зеленым, коричневым — калужская вышивка имеет нечто общее с владимирскими швами, однако, как по характеру изображений, так и по технике исполнения, они совершенно различны. Если владимирская вышивка выполняется на плотном материале, крупными стежками, то калужская наносится на ажурную сетку, полученную путем выдергивания нитей, швами — цветной перевитью, строчкой, крестом. Многоцветная вышивка сочетается с гладкими цветными полосами ткани.

Наряду с традиционными видами вышивки широкое распространение в России уже давно получила машинная вышивка в виде грубого мещанского «ришелье» с бесформенным модернистским узором, но затем постепенно была освоена техника выполнения на швейной машине разнообразных мережек, гладевых узоров, которые успешно применяются и для украшения одежды, и для оформления интерьера. Иногда приемы



Рис. 15. Вышитые узбекские тюбетейки

машинной вышивки сочетаются с ручной, что сокращает время их выполнения, сохраняя художественные достоинства вышитых изделий. Большое развитие получила машинная вышивка в г. Саратове.

В национальных республиках продолжают развиваться местные особенности вышивки, но постепенно изменяются виды вышитых изделий. Например, в Чувашской АССР в прошлом вышивали женские рубахи, головные уборы, концы поясов, свадебные платки (дары невесты жениху) и т. п. Чувашская вышивка очень благородна по цвету — темно-красный цвет сочетается с черным и коричневым; при этом вышивка плотно покрывает отдельные части предметов, оставляя кругом большое поле гладкой ткани (раньше вышивали звезды на нагрудной части женских рубашек; рисунок этих звезд имел бесчисленное множество вариантов). Чувашская вышивка очень трудоемка для исполнения, так как имеет бисерно мелкие стежки, а некоторые узоры даже образуются из маленьких узелков. Большинство швов — двусторонние, т. е. их лицевая сторона и изнанка одинаковы. В наше время чувашские вышивальщицы больше применяют наиболее простые из швов, так называемые верховшвы, которыми создается рисунок с одной стороны ткани. Характерны строгая композиция вышивки, подчеркивание орнаментом конструкции украшаемого предмета. Этот прием издавна присущ чувашской вышивке: узкие вышитые полоски узора окружали ворот, шли по линии соединения рукава с рубашкой, по подолу и вдоль рубашки, по линии соединения полотнищ ткани. Сейчас часто вводятся в вышивку полосы темно-красной или коричневой гладкой ткани. В настоящее время в связи с изменением национального костюма в Чувашии в большом количестве вышивают мужские рубашки, женские и детские платья, скатерти, а также шторы, диванные подушки (рис. 14).

В среднеазиатских республиках широко бытуют и сейчас национальный костюм и многие предметы убранства интерьера. Поэтому, например, основными предметами вышивки в Узбекистане являются ковровые тюбе-

тейки (г. Шахрисябз, рис. 15), тюбетейки с белым гладевым узором на черном фоне (г. Ташкент), яркие сюзане с характерным узором в виде больших красных кругов, выполненных специальными швами (г. Самарканд, рис. 16).



Рис. 16. Узбекские вышивальщицы за работой. Самарканд

Даже краткий и далеко неполный обзор существующих в Советском Союзе видов народного искусства свидетельствует о неисчерпаемом богатстве творческих сил его народов и их большой художественной культуре, развивать и совершенствовать которую — дело чести для строителей коммунистического общества.