

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ С С С Р

А. С. БЕЖКОВИЧ

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ МАСТЕРОВ УКРАИНСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА В АРТЕЛЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УССР

Вопрос о сочетании коллективного и индивидуального творчества в народном бытовом искусстве на Украине совершенно не изучен. Между тем, как показали наши исследования, этот вопрос требует пристального внимания, так как сложившаяся в настоящее время практика не всегда способствует творческому развитию мастеров.

Материал для настоящей работы собран мной во время командировок на Украину в 1949 и 1953 гг. В 1949 г. были обследованы шесть артелей Левобережной Украины, а в 1953 г. — четыре артели западных областей УССР. Кроме того, использованы некоторые материалы Укрхудожпромсоюза и литературные источники.

В настоящее время на Украине работает 55 укрупненных артелей вышивальщиц, ткачих, ковровщиков, мастеров по росписи тканей, резьбе по дереву, камню, кости, литью из металла, а также по изготовлению бытовой и художественной игрушки. В украинских артелях народного бытового искусства работает около 14 тыс. мастериц и мастеров. Организационно все артели объединены в республиканскую организацию Укрхудожпромсоюз, находящийся в Киеве. В общей сложности артели представляют собой довольно крупное производство. Стоимость изготовленной ими продукции превышает 200 млн. рублей в год (в 1952 г. — 206 131 700 рублей, в 1953 г. — 226 150 000 рублей).

Изделия украинских артелей — вышивки, ковры, художественные ткани, гончарные изделия, резьба по дереву, предметы художественного литья — хорошо известны не только на Украине, но и повсюду в СССР, вплоть до Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки и Средней Азии, куда артели отправляют свои изделия. Знают эти изделия и за рубежом; в настоящее время они служат предметом экспорта в страны народной демократии.

Всюду художественные изделия украинских артелей пользуются большим успехом и спросом. Это обязывает уделять им неустанный внимание, следя за их развитием не только в организационном, финансовом, но и в художественном отношении. Отсюда необходимость изучения вопроса о творческом совершенствовании мастеров. Выявлению положительных и отрицательных факторов, действующих в этом направлении в артелях художественной промышленности Украины, и посвящена настоящая работа.

Артели художественной промышленности, объединяющие на Украине, как и в других республиках Советского Союза, труд мастеров народного бытового искусства, призваны всячески содействовать сохранению нестарых сложившихся местных видов народного искусства, заботясь о росте новых кадров, помогая им закреплять и совершенствовать художественные традиции и унаследованные приемы мастерства.

Основные кадры артелей составляют опытные мастера, избравшие свою специальность по творческому призванию. При коллективном труде они освободились от необходимости заботиться о добывании материала для работы и о сбыте своих изделий. Это лежит на обязанности руководства артелей. Работа в артелях помогает им совершенствовать квалификацию, так как качество изделий подвергается строгому контролю.

Мастера, работающие в одиночку, теперь встречаются редко. Это преимущественно совсем пожилые люди. Следовательно, дальнейший успех в развитии народного искусства Украины зависит от той части народных мастеров, которая работает в артелях художественной промышленности.

Большую ответственность несет Укрхудожпромсоюз, осуществляющий художественное руководство артелями. При этом союзе имеется лаборатория, в которой работают художники-профессионалы, призванные помогать артелям в разработке новых образцов вышивки, эскизов ковров, образцов керамических изделий и т. п. Творческое содружество профессионалов с народными мастерами имеет очень большое значение. Но, к сожалению, художники, работающие в лаборатории Укрхудожпромсоюза, не всегда обладают достаточной квалификацией и подлинным знанием художественных традиций. Это отражается на качестве изделий, создаваемых по разработанным ими образцам. Однако этот прием руководства менее распространен. На наш взгляд, он вообще мало перспективен, так как может привести к искажению народного искусства. Более распространен другой способ руководства — артелям предлагают создать свои образцы узора вышивки, ковра, керамики, изделий из дерева, камня, рога, металла. Художественный совет Укрхудожпромсоюза подвергает эти образцы оценке, вносит поправки, принимает или совсем отклоняет. Принятые образцы, утвержденные руководством Укрхудожпромсоюза, посылаются в представившую их артель, а также и в несколько других артелей для внедрения в производство. Этот способ, по нашему мнению, более правильный, чем предыдущий. Очень важно только, чтобы в создании новых образцов принимали участие по возможности все члены артели. В настоящее время руководство артели поручает эту творческую работу лишь отдельным мастерам, а остальные члены артели являются простыми исполнителями чужих замыслов.

Для успешного полнокровного развития украинского народного бытового искусства совершенно необходимо, чтобы в артелях были созданы благоприятные условия не только для выполнения норм, но и для творческой работы каждого члена артели.

Рассмотрим условия, сложившиеся в настоящее время в артелях художественной промышленности. Прежде всего остановимся на артелях вышивальщиц, как наиболее распространенных. Среди вышивальщиц творческая работа выпадает на долю немногих, почти единиц, да и то редко. Все же остальные работают, выполняют нормы, вышивая почти одни и те же узоры на протяжении многих месяцев, а то и многих лет. Напомним опубликованные в «Правде» высказывания по этому поводу уже пожилой вышивальщицы из артели им. Крупской в с. Сорочинцы: «...вот эту капустку (название орнамента. — А. Б.) я начала вышивать в артели, будучи еще девушкой. Как она мне надоучила, эта капустка, горше горькой редьки!»¹. И надо сказать, что такое положение не редкость, а к сожалению, скорее общее правило, чем исключение.

¹ И. Волошин, О художественных промыслах, «Правда», 1953, № 340.

У одних вышивальщиц это притупляет, а у других возмущает художественный вкус. В 1949 г. бывшая артель им. 14-летия Октября в с. Диканька Полтавской области получила заказ на вышивку сорочек. Узор состоял из крикливого сочетания ярко-красных нитей с ярко-зелеными. Девушка-вышивальщица, к которой я обратился с вопросом — нравится ли ей эта работа, с возмущением сказала: «очі б мої не дивились бы на цю вышивку, бо цеж не красиво». Узор был прислан из Полтавского Облхудожпромсоюза. Правление артели протестовало против его внедрения в производство, как не характерного для Полтавщины. Но руководство Облхудожпромсоюза настояло на выполнении этого заказа, так как он был сделан торгующими организациями Москвы, где на такие сорочки якобы, большой спрос. В данном случае Облхудожпромсоюз ради выгодного сбыта поступился качеством художественных изделий. Такое отношение к заказам никак не может содействовать воспитанию художественного вкуса народных мастеров и развитию народного искусства. О такой же уступке требованиям рынка говорит и другой пример. Появилась мода на вышитые рубашки «гуцулки», и Укрхудожпромсоюз разместил заказы на них между артелями вышивальщиц, не считаясь с традицией областных особенностей вышивки. «Гуцулки» стали вышивать не только в артелях Станиславской области, откуда и появилась эта вышивка, но и во всех артелях западных областей Правобережной и Левобережной Украины. Таким образом, полтавские и черниговские вышивальщицы тоже стали вышивать «гуцулки», тогда как для Полтавщины характерны прекрасные бело-серебристые вышивки гладью и мережкой. Эти подлинно художественные образцы народного искусства уже не пускались в работу и не предлагались покупателю. Такая политика Укрхудожпромсоюза идет во вред народному искусству. Нельзя, слепо подчиняясь заказам торгующих организаций, сужать богатейшее разнообразие народной вышивки. Для удовлетворения большого спроса покупателей на такие художественные изделия, как вышитые мужские и женские сорочки, блузы, платья, скатерти, рушники, наволочки, занавески и т. п., необходимо полностью исчерпать все областные особенности узоров вышивки. Это, конечно, не говорит о том, что Укрхудожпромсоюз, всячески способствуя выявлению местных особенностей техники и узоров вышивки, должен поддерживать областную замкнутость традиций. Наоборот, полное выявление местных особенностей откроет более широкие возможности для творческого обогащения всей армии мастеров народного искусства Украины, для развития между ними обмена творческим опытом.

В нескольких артелях, занятых производством художественной вышивки, имеются ткацкие цехи. В ведении Укрхудожпромсоюза нет ни одной артели, которая занималась бы только ткачеством. Таким образом, удельный вес ткачества сравнительно с вышивкой незначителен. Ассортимент художественных тканевых изделий также невелик: скатерти, портьеры, платки, покрывала, коврики и наволочки для диванных подушек. Знаменитые кролевецкие рушники, снискавшие широкую известность и за пределами Украины, теперь ткут только для выставок. Между тем народная традиция украшать хату вышитыми и узорными ткаными рушниками сохранилась на Украине до наших дней. Колхозницы берегут старинные рушники и применяют их для украшения хаты. Учитывая эту бытовую традицию, Кролевецкая артель должна бы наладить массовое производство рушников. Живы еще ткачихи, которые знают прекрасные узоры, они сумели бы обогатить ими художественную промышленность.

Ковроделием на Украине занимаются издревле. Имеются упоминания в летописи за 977 г. о том, что в Киеве умершего князя Олега «вынесша и положиша... на ковре»². Можно отметить еще три случая упоминания

² Летопись по Лаврентьевскому списку, изд. Археографической комиссии, 1872, стр. 73.

в летописи о применении ковра в княжеском похоронном обряде³. Известно, что в XVI—XVII вв., в так называемую казацкую эпоху истории

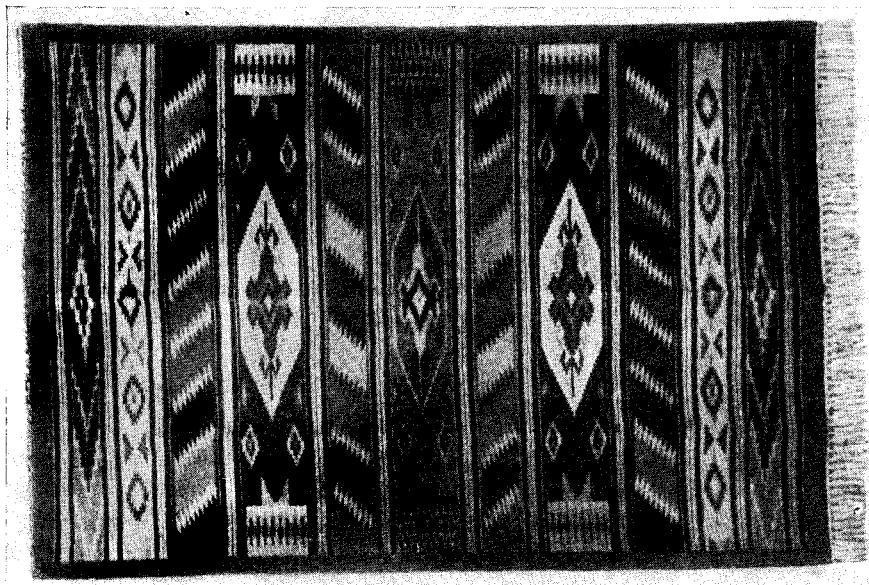

Рис. 1. Шерстяной безворсовый ковер, орнамент «грянiчник»; выткан в артели им. Т. Г. Шевченко, г. Косов Станиславской обл. в 1953 г.

Фото здесь и ниже А. А. Гречкина

Рис. 2. Шерстяной ворсовый ковер с новым узором; выткан в артели им. Т. Г. Шевченко, г. Косов Станиславской обл. в 1953 г.

Украины, ковры были предметом домашнего убранства не только в панских домах, но нередко и в казацких хатах. В фондах Государственного музея этнографии (Ленинград) имеются украинские ковры, давность

³ Там же, стр. 127, 251, 350—351.

которых ориентировочно определяется второй половиной XVIII и первой половиной XIX в. В тех же фондах имеются ковры второй половины XIX и начала XX в.

Для артелей ковровщиц, находящихся в ведении Укрхудожпромсоюза, тоже характерно почти полное отсутствие возможности проявления творческой инициативы. Вот как характеризует постановку дела в артели им. Т. Г. Шевченко в г. Косове Станиславской области известный мастер народного искусства по дереву и депутат Верховного Совета УССР от Закарпатской области В. Сvida: «Тут тоже работают по давным-давно утвержденным образцам, а это значит, что работники артели не создают ничего нового, оригинального, несмотря на то, что среди них имеются талантливые ковровщицы и ковровщики, способные выткать хорошие, богато орнаментированные килимы по своим проектам. Килимница, например, многие месяцы работает над одним и тем же образцом, знает его на память, станвится механическим исполнителем, а не оригинальным творцом-художником»⁴. Такая постановка дела в артелях художественной промышленности может в конце концов привести к полному застою в народном творчестве. Необходимо в артельном производстве создать благоприятные условия для индивидуальной творческой работы. Возможно, для этого следует выделять членам артели из их рабочих часов какое-то определенное время. Во всяком случае очень важно, чтобы народные мастера принимали творческое участие в создании ковровых узоров и развивали те богатейшие традиции в украинском ковроткачестве, которые возникли в далеком прошлом и совершенствовались на протяжении нескольких столетий.

Для украинского ковроделия характерен безворсовый ковер (килим). В настоящее время вводится новый вид ковров — ворсовый. Пока ворсовые ковры производят только в 2—3 артелях. Первые образцы ворсовых ковров получились неплохие, и можно быть уверенным, что украинские ковровщики успешно освоюют новую технику ковроделия. Среди художников и любителей украинского ковроделия возникли разногласия. Одни считают, что не следует вводить в украинское ковроделие новый тип ковров, не свойственный украинской традиции, а другие, напротив, полагают, что внедрение новой техники обогатит украинское ковроделие.

По нашему мнению, наряду с килимарством (выделкой безворсовых ковров — килимов), которое следует всячески развивать и совершенствовать, так как нет смысла забывать то, что хорошо освоено народом, надо освоить и ворсовое ковроделие. Если артели смогут изготавливать высококачественные ворсовые ковры, это будет иметь большое значение для развития народного искусства.

Перед артелями стоит задача, осваивая новую технику, выдержать ворсовые ковры по орнаменту и цвету в украинских традициях. Задача эта нелегкая, но вполне осуществимая. Доказательством могут служить первые десятки ковров, вытканые в артелях им. Т. Г. Шевченко и им. К. Цеткин. Вера в успех этого дела поддерживается и наличием в артелях хороших кадров ковровщиц, которые вообще прекрасно понимают цвет, умеют пользоваться им и успешно осваивают новую технику. На наш взгляд нет нужды создавать абсолютно новый орнамент для ворсовых ковров. Богатство орнамента, которым располагает украинское килимарство, дает полную возможность найти для них подходящие узоры. Только особенности новой техники, возможно, приведут к некоторым изменениям в старинном орнаменте, подобно тому, как это часто наблюдается в украинской орнаментике при перенесении ее на другие виды народного искусства. Нет сомнения, что украинские ковровщицы, привнося унаследованные ими традиции в художественную обработку ворсовых ковров, сделают их неотъемлемой частью народного искусства (рис. 1 и 2).

⁴ В. Сvida, Больше уваги народному мистецтву, «Радянське мистецтво» от 16 сентября 1953 г., стр. 3.

В связи с этим следует еще раз подчеркнуть, что забота о создании условий для творческой работы народных мастеров является первоочередной обязанностью Укрхудожпромсоюза.

Отсутствие условий для творческой работы народных мастеров характерно и для артелей, занятых резьбой по дереву. Народное искусство резьбы по дереву существует на Украине издревле. В систему Укрхудожпромсоюза входит артель «Гуцульщина» в г. Косове Станиславской области, которая специально занимается изготовлением различных изделий

Рис. 3. Деревянное блюдо, инкрустированное различными породами дерева, металлом, перламутром и бисером; изготовил М. П. Тымкив, г. Косов Станиславской обл., к 300-летию воссоединения Украины с Россией

из дерева, имеющих бытовое значение. Все эти изделия украшаются мелкой плоскостной художественной резьбой и инкрустацией. Резьбой по дереву, наряду с вышивкой, занимается и артель им. Леси Украинки в г. Львове.

Изделия этих артелей широко известны под названием гуцульской и лемковской резьбы. Они совершенно заслуженно пользуются большой любовью не только на Украине, но и далеко за ее пределами. Лучшие мастера-резчики участвовали на международных выставках в Париже, Нью-Йорке и других городах, их изделия получили хорошую оценку.

О положении в артели «Гуцульщина» Е. А. Сагайдачный писал: «В артели не изучают творческого наследия народных мастеров, не используют его в своей работе, забывают, что без этого невозможно развитие современного подлинно народного искусства. Плохо работает в артели «Гуцульщина» экспериментальная мастерская. Мало уделяется внимания развитию творческой мысли народных мастеров»⁵.

⁵ Статья «Гуцульські майстри потребують допомоги», «Радянське мистецтво» от 7 июля 1953 г., стр. 4.

В таком же положении, по нашим наблюдениям, находится и лемковская резьба в артели им. Леси Украинки во Львове. Эта артель изготавливает различные художественные бытовые предметы — подносы, пепельницы, блюда, тарелки и т. п., а также разные сувениры. Это плоская резьба. Орнамент в лемковской резьбе преимущественно растительный — листья явора, клена, каштана, дуба, яблони, груши, вишни, винограда, горобины, калины, плюща, папоротника; елочки, сосны; цветок подсолнечника, фрукты и т. д. Геометрический орнамент встречается очень редко.

Кроме того, львовские резчики создали особый вид объемной скульптурной резьбы.

Скульптурная резьба имеет весьма своеобразный стиль, но, к сожалению, в артели ей не уделяется должного внимания. При Львовском товариществе художников организован цех народных резчиков, среди которых имеются одаренные мастера, как, например, И. П. Одреховский, А. Т. Фигель, М. Н. Кищак, А. П. Сухорский, С. И. Кищак, И. М. Кищак, Г. И. Боляк.

Из произведений резной скульптуры большой популярностью пользуется орел с распростертыми крыльями, клюющий свою жертву — змею, горную козу и т. п. Интересны тематические произведения — «Бедняк за плугом», «Шахтер», «Лемко несет дрова», «Дударь», «Материнство», «Гуцульский танец», «Дроворуб», «Охотник», «Звеньевая», «Молодая колхозница с овцами», «Почтальон», «Иван Франко среди селян», «Н. В. Гоголь» и другие. Останавливает внимание многофигурная композиция «Ноздрев, Коробочка, Плюшкин». Но эти единичные, так сказать уникальные, произведения созданы вне артели.

Подводя итог сказанному, отметим, что организация артелей художественной промышленности имеет большое значение для развития народного искусства, сохранения и роста новых кадров народных мастеров. Артель обеспечивает им постоянную работу на готовом материале, предоставляя производственное помещение и оборудование, гарантирует сбыт производственных изделий, а также дает возможность пользоваться технической и художественной помощью товарищей по артели, имеющих более высокую квалификацию. Само собой разумеется, что в артелях должны быть созданы все условия для творческой работы народных мастеров. Однако наше обследование артелей художественной промышленности Украины показало, что работающие в артелях вышивальщицы, ткачихи, ковровщицы, гончары, резчики по дереву и камню лишены, по существу, возможности принимать участие в творческой работе. Члены артели изо дня в день, а иногда из месяца в месяц, выполняют одни и те же стандартные узоры, нередко созданные кем-то из художников лаборатории Укрхудожпромсоюза в Киеве. Сама же мастерица или мастер не имеют возможности проявить инициативу в создании новых узоров и образцов изделий.

В результате такой постановки дела члены артели привыкают к пассивной роли исполнителей чужих художественных замыслов и не пытаются создавать что-либо новое, оригинальное. Таким образом, огромная армия мастеров народного искусства не участвует в творческой работе. Лучшие мастера тяготятся таким положением и иногда уходят из артели. Такой случай я наблюдал в артели «Гуцульщина». Некоторые опытные мастера резьбы по дереву не вступают в артель, боясь лишиться творческой инициативы. Так, например, хорошо известные в Станиславской области резчики — братья Корпанюки только недавно вступили в артель, и лишь потому, что им было самым трудно сбывать свои изделия. А член артели «Гуцульщина» М. П. Тымкив свои прекрасные резные блюда с портретами Богдана Хмельницкого (рис. 3), Т. Г. Шевченко, О. Кобылянской, Юлиуса Фучика создал не на производстве, а в свободное от работы время.

А. Юровский в статье «Хранить и развивать народное искусство» пишет о многих недостатках в работе артелей и бюрократическом методе руководства художественными промыслами в РСФСР. Он указывает на неправильную систему оплаты труда, стимулирующую увеличение количества изделий в ущерб их художественным достоинствам. Отметив прекрасное качество художественных изделий-подарков, выполненных русскими мастерами к 300-летию воссоединения Украины с Россией, он в то же время пишет: «Однако за этими радующими примерами отчетливо видишь и другое: явный застой, а то и снижение художественного уровня изделий некоторых промыслов, их творческую инертность, переключение на производство изделий, не требующих художественного мастерства»⁶.

Таковыми же недостатками страдают и артели художественной промышленности Украины. Наши предложения, направленные на устранение этих недостатков, сводятся к следующему.

1. Всем мастерам народного искусства, работающим в артелях художественной промышленности, необходимо предоставлять время для создания образцов новых изделий. Это время должно оплачиваться не ниже, чем по среднему заработку. Образцы, принятые для внедрения в артельное производство, необходимо особо оплачивать как творческую работу.

2. Укрхудожпромсоюз должен оказывать помощь членам артели в их творческой работе, предоставляя для просмотра и изучения образцы узоров и изделий, организуя консультацию художника, подбор нужной литературы и т. п.

3. Для содействия обмену творческим опытом Укрхудожпромсоюз должен организовывать передвижные выставки художественных изделий, выпускаемых артелями, чтобы мастера народного искусства имели возможность познакомиться с лучшими образцами. Это будет способствовать устранению областной замкнутости в работе артелей.

4. Авторы наиболее удачных образцов вышивки, узорного художественного тканья, орнамента для ковров, резьбы по дереву и др. необходимо отмечать денежными премиями, а также присваивать им звание народного мастера.

5. Укрхудожпромсоюз совместно с Министерством культуры УССР должны организовать издание специального популярного журнала — «Народное мистецтво» (народное искусство), на страницах которого освещалась бы деятельность артелей художественной промышленности, рассматривались вопросы народного искусства, отмечались творческие успехи отдельных мастеров, приводились образцы вновь созданных узоров и т. п.

6. Установить более высокую оплату для мастеров, изделия которых были удостоены показа на выставках или приобретены музеями.

Создание условий для творческой работы народных мастеров и поощрение их успехов, несомненно, окажут благотворное влияние на дальнейшее развитие народного искусства Украины.

⁶ А. Юровский, Против бюрократизма в руководстве художественными промыслами, «Советская культура» от 9 сентября 1954 г., стр. 3.