

ЗАМЕТКИ СООБЩЕНИЯ РЕФЕРАТЫ

А. Ф. БУДЗАН

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ

Народное искусство в западных областях Украины после вхождения их в СССР достигло больших успехов. Замечательные достижения народных мастеров западных областей Украины и широкие перспективы развития их искусства ярко выявляются, в частности, при рассмотрении художественной резьбы по дереву.

Обработка дерева и связанная с ней резьба по дереву на территории Украины были известны с глубокой древности. О широком развитии ее в Киевской Руси свидетельствуют древние литературные источники, археологические находки инструментов для обработки дерева и, наконец, самые изделия (миски, обнаруженные во время раскопок Райковецкого городища и тайника Десятинной церкви в Киеве). Во время татаро-монгольского ига художественная обработка дерева концентрировалась главным образом в Галицко-Волынском княжестве, где работало много мастеров с Поднепровья, которые скрывались там от татар. В XVI и XVIII вв. украинская народная резьба по дереву, используя богатые традиции искусства Киевской Руси, достигла высокого развития. Об этом свидетельствуют предметы домашнего и культового назначения, собранные в музеях Киева, Харькова, Полтавы, Львова и других городов. Плоская и трехгранно-выемчатая резьба с рисунками геометрического характера, очень близкая к этому виду русской народной резьбы по дереву, украшала в те времена предметы домашнего обихода, например, сани, возы, яра и т. п. О высоких художественных и технических достижениях народных мастеров того времени свидетельствуют предметы культового назначения: ручные кресты и иконостасы, изготовленные по заказам церкви. Народные мастера вводили в официальную каноническую орнаментуку элементы окружающей природы, например, мотивы подсолнуха, ореха, дубового листка, груши, яблока и т. п. Наглядным доказательством этого служат Рогатынский и Богородчанский иконостасы, сделанные в 1649 и 1698 гг. (последний хранится в настоящее время в музее г. Львова).

В XVI—XVII вв. львовский цех обработки дерева и изготовления мебели, судя по архивным данным¹, занимал ведущее место не только среди одноименных цехов Украины, но и во всей средней Европе. Резная мебель львовского цеха успешно конкурировала с венской мебелью того времени. К львовскому цеху принадлежали мастера из разных районов Подолья и Покутья, например, из городов Буска, Рогатина, Галича, Коломыи, Камянки и других. О большом значении львовского цеха говорит и тот факт, что в его ведении находился один из крупнейших цехов в Камянце на Подолье, который в XVI в. имел уже 72 члена². В львовском цехе обучались и делали «пробу» на звание мастера-древотделателя ученики со всей территории Подолья и Покутья. Этот цех был одним из крупнейших в Львове. Во всех торжественных городских шествиях он занимал место вслед за наиболее богатыми цехами — купцов и мясников, а потом шли все остальные.

В конце XIX — начале XX в., несмотря на тлетворное влияние капитализма, тяжелый социальный и национальный гнет, украинское народное искусство, благодаря крепким традициям и тесной взаимосвязи с искусством русского народа, сохранило здоровое ядро и продолжало совершенствоваться талантливыми мастерами. В развитии резьбы большую роль сыграли выдающиеся мастера Юра Шкрибляк, Марко Мегедынюк и Василий Девдюк.

¹ Архив г. Львова 1565 и 1660 гг.

² Е. Сицинский, Материалы для истории цехов по Подольской губ., «Труды Подольского церковного историко-археологического общества», Каменец-Подольск, 1904, стр. 417.

Широко развита среди русских трехгранно-выемчатая резьба у украинцев была распространена главным образом в Полтавской области. В горных районах Станиславской области, населенной гуцулами, культивировалась плоская резьба, носившая название «гуцульской». Названные мастера, сохраняя традиции народного искусства, обогатили гуцульскую резьбу новыми художественными и техническими приемами.

Наиболее талантливый резчик Юра Шкрибляк (1823—1885), уроженец д. Яворов Косовского района Станиславской области, первым приемам работы по дереву научился у своего отца-бондаря. Шкрибляк работал резчиком в технике «сухой»³ плоской резьбы геометрического характера. Он дал много новых форм изделий, ввел новые мотивы, разработал новые приемы резьбы. Его орнамент, отличавшийся простотой и ясностью композиции, был очень выразительным. Запас основных декоративных мотивов в его работах невелик, но он их комбинировал с такой виртуозностью, что его изделия производят впечатление богатства и разнообразия. Связь орнаментальных мотивов он строил на основе симметрии и ритма, столь характерных для всех видов народного искусства. Ю. Шкрибляк тонко ощущал характер украшаемой поверхности. На плоском поле он пользовался обычно симметричной композицией, бочковидные и круглые поверхности заполнял ритмически повторяющимися мотивами, как правило, самой простой формы. Всю плоскость, предназначенную для резьбы, Шкрибляк делил на несколько более мелких полей, заполняя их в порядке сопоставления контрастными мотивами. Центральный мотив, ритмический центр композиции, всегда выделен. Резьба Юры Шкрибляка, очень мелкая, отличается необыкновенной тонкостью выполнения.

Дерево Шкрибляк обрабатывал на токарном станке, который он сам сконструировал. Это значительно облегчало выработку изделий и давало возможность введения новых форм. Он хорошо знал особенности различных пород дерева. Гармоническое сочетание рисунка резьбы с формой и назначением предмета, виртуозное комбинирование мотивов и необычайная тонкость исполнения придают изделиям Юры Шкрибляка органическую целостность.

Последователями и хранителями лучших достижений Юры Шкрибляка были его сыновья Василий, Николай и Федор, работавшие в конце XIX — начале XX в.

Марко Мегедынюк (1842—1912), уроженец д. Ричка того же Косовского района Станиславской области, первым разработал принцип украшения деревянных изделий разноцветным бисером. Цветовая гамма Мегедынюка небогата. Он употреблял в основном бисер трех цветов: белый, темнокрасный и синий. Предмет, украшенный таким образом, приобретал своеобразный вид драгоценного изделия.

Эта новая манера — инкрустация или «выкладанка» — получила дальнейшее развитие в работах Василия Девдюка (1873—1951), который ввел в «выкладанку» не только бисер, но и дерево различных оттенков, а также металл, рог и перламутр. Он совсем отказался от резьбы. Девдюк разработал новые мотивы орнамента, которые отличаются необычайной простотой формы, приспособленной к сложной технике врезания их в деревянную основу изделия. Колористическая гамма в изделиях Василия Девдюка построена на игре контрастных цветов.

Техника «выкладанки» Василия Девдюка так тонка, что невооруженным глазом невозможно обнаружить места соединения вставных частиц с основным материалом изделия. Как выдающийся мастер, Девдюк был приглашен преподавателем этого вида искусства в специальную школу в Выжнице близ Черновца, где он проработал с 1900 по 1917 г. К сожалению, этот замечательный мастер не избежал влияния упадочных вкусов заказчиков из буржуазной среды, зачастую иностранцев, которые видели красоту лишь в чрезмерном украшении изделия.

Несмотря на разлагающее влияние капиталистических условий, в первой четверти XX в. работала группа гуцульских мастеров, сохранявших традиции лучшей поры Шкрибляков, Мегедынюка и Девдюка. К этой группе можно отнести Семена и Юрка Корпанюков, Ивана Семенюка, Ивана Луговяка, Василия Якибюка и других. Их обширное и многообразное художественное наследие стало основой для развития этого вида народного искусства в советское время.

В гуцульской резьбе важное значение имеет материал. Дерево должно иметь красивую структуру (расположение слоев), эластичную массу и слабо реагировать на изменение температуры. Для резьбы используются в основном явор (белый клен) — дерево светложелтого цвета, обыкновенный клен — темножелтое дерево и грушевое дерево с однородной красновато-коричневой древесиной. Материал выдерживают три года. Ствол дерева разрезают на куски по 2—3 м длиной и просушивают в темном и сухом месте. Через год его распиливают на доски и в течение двух лет хранят в темном, хорошо проветриваемом помещении. В артели «Гуцульщина» в г. Косове Станиславской области в настоящее время оборудованы искусственные сушилки.

Просушенный материал распиливают сообразно размерам изделий. Плоские части предметов обстругивают рубанком, объемные формы обтачивают на токарном станке. Используются два типа токарного станка. Один из них был построен Юрой Шкрибляком в середине XIX в. Другой, новейшей конструкции, — с «маховиком».

Части предмета соединяют разными способами, но столь тщательно, что в готовом изделии места соединений очень трудно обнаружить. По окончании столярной работы

³ Это название закрепилось за техникой плоской резьбы без инкрустации.

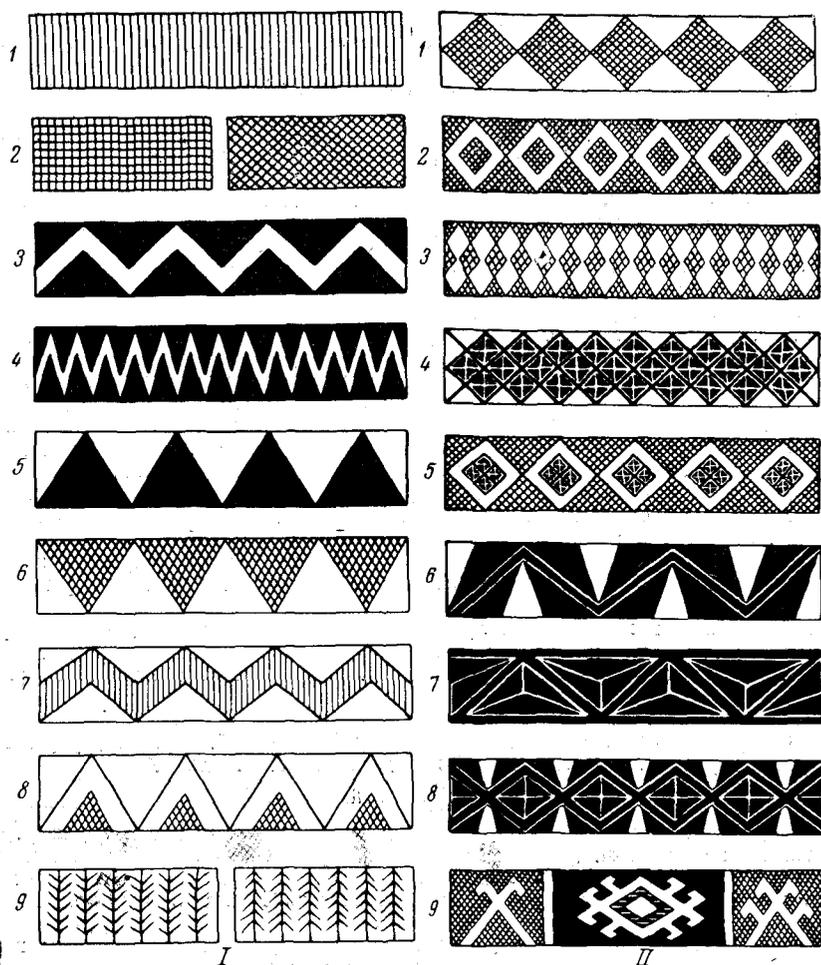

Рис. 1. Основные элементы украинской плоской резьбы по дереву: I группа: 1—„драбинки“, 2—„ільчете письмо“, 3—„кривульки“, 4—„моршинка“, 5—„зубчики“, 6—„січені зубці“, 7—„дашки“, 8—„бендюги“, 9—„смерічки“; II группа: 1—„огірочки“, 2—„медвінки“, 3—„бесаги“, 4—„копаниці“, 5—„віконці“, 6—„півширинки“, 7—„завиваники“, 8—„ширинки“, 9—„гачки“

изделие зачищают наждачной бумагой и полируют прозрачной политурой, добиваясь того, чтобы она глубоко впиталась и чтобы поверхность изделия приобрела стеклянноподобный блеск.

Различаются три основных декоративных приема гуцульской резьбы. «Писане» — собственно резьба, называемая еще «сухой» или «чистой», родственная русской трехгранно-выемчатой, но вполне своеобразная по мотивам. Это самый старый вид резьбы. «Впускане» — инкрустация бисером, введенная Мегедынюком во второй половине XIX в. «Викладанка» — инкрустация различными материалами, начатая в конце XIX в. Девдюком.

Инструменты гуцульских резчиков довольно разнообразны. Для выполнения разных элементов резьбы они применяют до 50 различных видов долот — «долитця». Кроме того, резчики пользуются пилками, мелкими сверлами, молотками, напильниками, циркулями и т. п. Для вырезывания круглых и полукруглых форм служит специальный инструмент «друливник».

Желобки для инкрустации металлом прорезают «клюкачкой», а лунки для помещения бисера — особым сверлышком — «бориком». Бисер в лунки вкладывают иглой и затем вбивают деревянным молоточком.

Инкрустация металлом называется «жироване»; для этого употребляется медная, редко серебряная проволока. «Клюкачкой» прорезают на поверхности изделия желобок

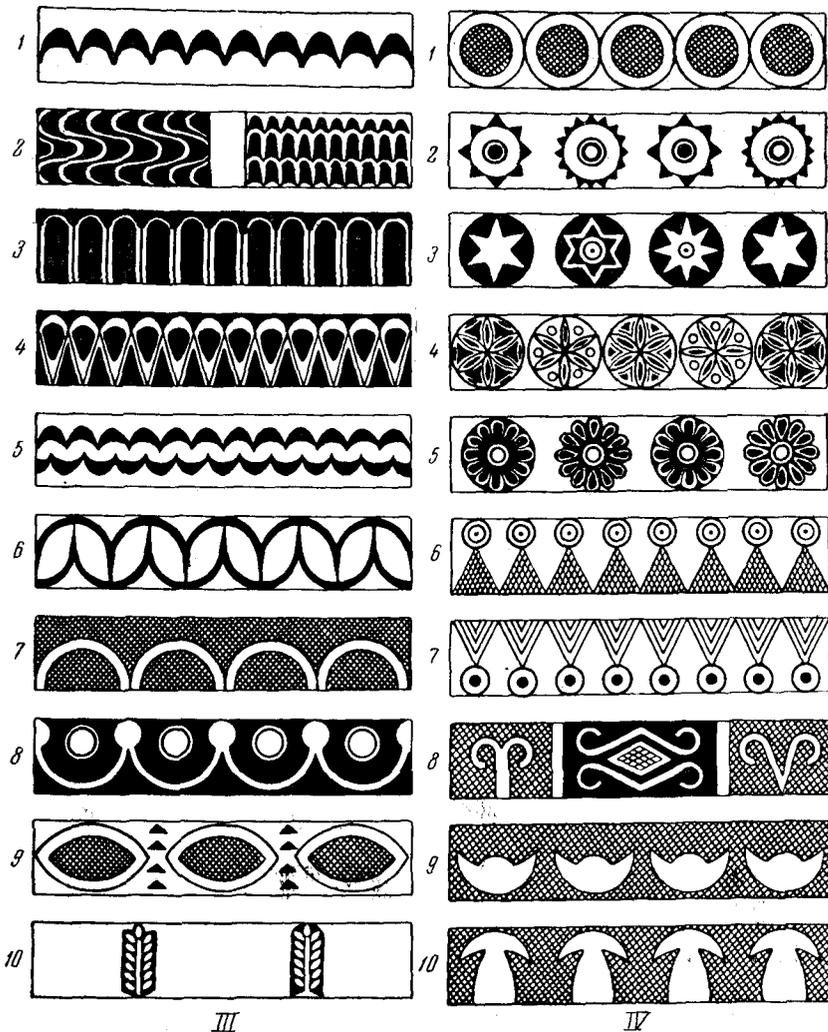

Рис. 1. III группа: 1—„копитці“, 2—„жолобки“, 3—„парканець“, 4—„сльози“, 5—„гадючка“, 6—„заячі вушка“, 7—„дужки“, 8—„тарнички“, 9—„п'явки“, 10—„пшеничка“. IV группа: 1—„кочела“, 2—„сонічко“, 3—„зірки“, 4—„ружі“, 5—„сонішник“, 6—„бані“, 7—„ментелі“, 8—„кучері“, 9—„ріжки“, 10—„грибки“

и по концам прокладывают шилом отверстия глубиной 0,5 см. В эти отверстия вкладывают загнутые концы проволоки и вбивают ее легкими ударами деревянного молотка в желобок.

Для инкрустации деревом используют явор, грушу, яблоню, вишню, сливу. Иногда дерево окрашивают. Для получения желтого цвета применяют отвар дикой яблони — «квашеница», цветка «зановати» или «кукурічки». Для окраски в темнокрасный цвет используют отвар луковичной шелухи; в зеленый — отвар полевого хвоща; в голубой — отвар василька; в черный — отвар старых бобовых стручков. Крашенное в отварах растений дерево называют «варене».

В «сухой» резьбе мастер располагает множеством мотивов; комбинируя их, он может создавать бесчисленное разнообразие композиций. Элементы или мотивы носят определенные названия. Хотя все они в настоящее время имеют геометрический характер, некоторые наименования дают возможность предполагать, что эти мотивы были взяты из животного и растительного мира, например «пшеничка», «дзвіночки», «смерічки», «грибки», «огірочки», «ріжки»; «заячі вушка», «журавлі», «гадючка», «п'явки» и т. п.

Все мотивы «гуцульской» резьбы можно разделить на четыре основные группы в зависимости от того, из каких элементов они состояются. К первой группе (рис. 1, I) относятся наиболее старинные мотивы, построенные из линейных элементов.

Это — «драбинки», «ільчете письмо», «кривульки», «моршинка», «зубчики», «січені зубці», «дашки», «бендюги», «смерічки». Ко второй группе (рис. 1, II) принадлежат те мотивы, формы которых исходят из элементов прямоугольника, квадрата и треугольника, как, например: «огірочки», «медівники», «віконці» и т. п. В третью группу (рис. 1, III) входят мотивы, формы которых строятся из полукруга и эллипса, например, «копитці», «сльози», «гадючка» и т. д. К четвертой группе (рис. 1, IV) относятся мотивы, составляющиеся из кругов, комбинированных с квадратами, прямоугольниками и треугольниками, например, «сонічко», «зірки», «ружі» и т. п.

Все эти четыре группы мотивов в современных работах никогда самостоятельно не выступают. Они всегда комбинируются, что придает большое разнообразие композициям.

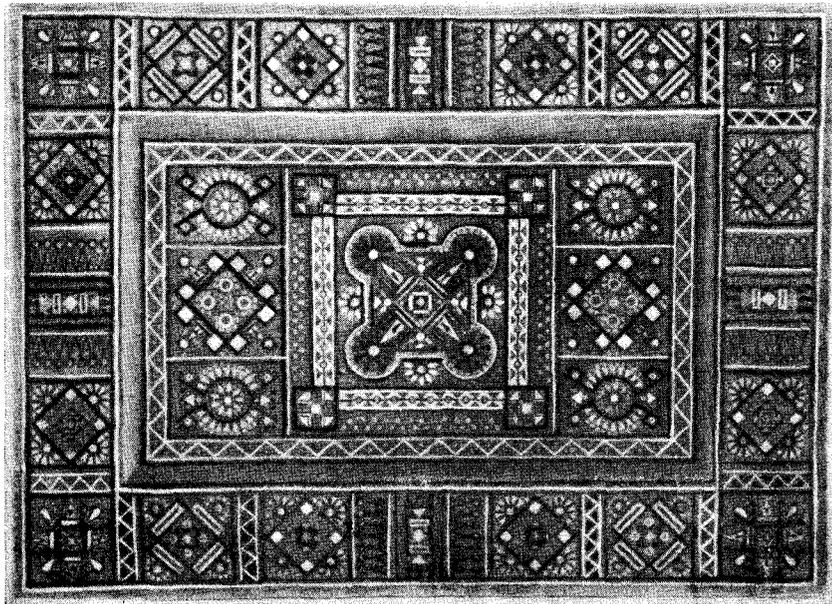

Рис. 2. Т. Т. Баранюк. Крышка шкатулки. Дерево, инкрустация

Советские мастера разработали много новых мотивов «сухой» резьбы. Центральное место в их композициях занимают эмблемы — пятиконечная звезда, которая имеет шесть разновидностей, и гербы Советского Союза и союзных республик. Введение эмблем является первым этапом в развитии советского орнамента народными мастерами гуцульской резьбы по дереву. У некоторых мастеров наблюдается стремление к сюжетным композициям. Эта черта заслуживает особого внимания со стороны руководителей данного художественного промысла, так как развитие орнаментики в этом направлении значительно расширит возможности художественной обработки деревянных изделий.

Производство изделий, украшенных плоской гуцульской резьбой, в настоящее время сосредоточено в двух основных центрах: г. Косове Станиславской области и г. Выжицы Черновицкой области. Артель «Гуцульщина» в г. Косове и два ее отделения в селах Ричке и Брустурах Косовского района объединяют более 300 народных мастеров-резчиков. Гуцульской резьбе обучаются также учащиеся Львовского и Косовского художественных училищ.

Артель «Гуцульщина» при производстве изделий использует все три основные декоративные приемы. Мастера работают индивидуально. Одни мастера, как Юра Корпанюк, А. В. Кошак, М. Ф. Юрацук, М. П. Донбенчук, И. В. Балагурак и другие, работают почти исключительно приемом чистой резьбы. Другие, как Н. Ф. Кишук, Я. В. Тонюк, М. Ю. Григорчук, М. М. Бернадский, А. В. Нагныбидок, Т. Т. Баранюк, работают исключительно приемами «жирования» и «выкладанки». Третья группа мастеров: Н. П. Тымкив, М. И. Иосыпчук, П. Н. Ткачук, И. Ф. Коземчук, П. М. Павлык, В. Ф. Кобчук и другие, комбинируют резьбу с инкрустацией.

При создании композиции изделия мастера рисуют ее целиком на бумаге, раскрашивая рисунок соответственно расцветке инкрустации. Только после полной обработки всех деталей рисунок переводят на изделие при помощи иголки. Раньше мастера обычно рисовали узор на самом изделии, а некоторые лишь намечали долотом и циркульем главные части узора и их расположение.

Артель выпускает много предметов, нужных и полезных в быту советских людей: лампы различных видов — висячие, настольные и настенные, письменные и курительные приборы, спортивные кубки, крышки альбомов и много других изделий. Самой распространенной формой является шкатулка.

Артель «Гуцульщина» изготавливает также художественную мебель. Ее мастера разработали новые формы мебели, отделанной резьбой и инкрустацией на основе старой народной традиции, но согласованные с современным внутренним убранством домов. Примером такой новой мебели может служить кабинетный комплект, изготовленный в подарок И. В. Сталину ко дню его 70-летия.

Рис. 3. Н. Ф. Кищук, А. В. Кошак. Футляр для записной книжки. Дерево, плоская резьба

Среди изделий артели выделяется шкатулка (рис. 2) работы Т. Т. Баранюка — одного из лучших резчиков артели «Гуцульщина»⁴. Шкатулка имеет традиционную прямоугольную форму. Она поставлена на довольно высокие ножки, что делает ее импозантной по самой форме. Несмотря на некоторую перегруженность инкрустацией, в которой применены разноцветное дерево, металл, бисер и перламутр, все ее элементы исполнены в такой необычайно тонкой технике, что эта шкатулка является одним из лучших произведений гуцульской резьбы последних лет.

Композиция мотивов построена на традиционном делении декоративной плоскости. Колоритная гамма инкрустации основана на контрастном сопоставлении темных и светлых пород дерева, хорошо подобрана и гармонически объединена. Небольшие кусочки перламутра и разноцветный мелкий бисер сверкают на полированной поверхности шкатулки, как драгоценные камни.

Невооруженным глазом трудно различить места соединения инкрустации с основным материалом шкатулки. На это указывают только разные цвета частиц использованных материалов. Всего в шкатулке свыше 5000 таких частиц. Вся композиция хорошо продумана и умело расположена. Она ясно подчеркивает конструкцию самой шкатулки и ее частей. Даже соединения боковых стенок так хорошо подобраны по форме и цвету, что они органически входят в состав композиции.

⁴ Шкатулка находится в Львовском музее этнографии и художественного промысла АН УССР.

Среди новых форм плоской «гуцульской» резьбы по дереву выделяется футляр для записной книжки (рис. 3), исполненный народным мастером А. В. Кошаком по просьбу народного мастера Н. Ф. Кищука. Футляр имеет форму книги. Крышка и боковые стенки сплошь покрыты плоской резьбой с традиционным расположением декоративных мотивов. Центральное место в композиции занимает пятиконечная звезда довольно больших размеров, помещенная среди квадрата, кругов и полукругов на фоне «ільчете письмо». Две боковые плоскости крышки декорированы мотивом «головкате» на фоне «ільчете письмо». Крупный план этих мотивов и фон органически соединяют декорацию боковых поверхностей с центральной. Композиция заключена в двойную рамку с мотивом «ширинки», края ее отделаны «разовими зубцями», из которых одни покрыты орнаментом «ільчете письмо», а другие имеют гладкую поверхность. Элементы с гладкой поверхностью являются хорошим переходом от орнамента к гладкой

Рис. 4. Н. П. Тымкив. Декоративная тарелка. Дерево, резьба с инкрустацией

поверхности крышки. Вся композиция футляра отличается гармоническим соединением мотивов и органической связью их с формой футляра. Это гармоническое соединение всех мотивов в единое целое подчеркивает одинаковый фон в виде «ільчете письмо», на котором они отчетливо выделяются⁵.

В настоящее время в производстве артели «Гуцульщина» большое место занимают декоративные тарелки. Выделяется тарелка работы народного мастера Н. П. Тымкива, выполненная плоской резьбой с инкрустацией из разноцветного дерева, бисера и металла (рис. 4). Центральным мотивом этой тарелки является инкрустированная пятиконечная звезда на точечном фоне. Края тарелки украшены элементами мотива «со-ніщик» в «дужках». Круглые и полукруглые формы элементов хорошо подчеркивают несколько приподнятые и круглые края тарелки. Декоративной особенностью этой тарелки является построение мотивов в двух планах на одном точечном фоне, который их объединяет. Описываемая тарелка является удачным примером сочетания плоской резьбы с разноцветной инкрустацией.

Народные мастера не только развивают традиции плоской резьбы по дереву, но, давая свободу своим творческим способностям, пробуют свои силы в новых видах народного искусства. В досоветский период в Западной Украине совсем не была известна бытовая барельефная резьба, редким явлением была деревянная скульптура бытового назначения. Только при Советской власти, в условиях творческого сотрудничества народных резчиков и профессиональных скульпторов, эти два вида народного искусства получили возможность широкого развития.

Виднейшие мастера барельефной резьбы В. П. Одрехивский, И. Ф. Момрык, В. А. Чмиль создали несколько произведений с портретными изображениями вождей

⁵ Изделия, показанные на рис. 3—6, находятся в Львовском музее этнографии и художественного промысла АН УССР.

нашего народа В. И. Ленина и И. В. Сталина. Молодые резчики по дереву И. Ф. Момрык, И. В. Кушнир и А. Т. Фигель создали барельефные портреты великого русского поэта А. С. Пушкина, выдающегося украинского революционера-демократа И. Я. Франко и великого русского писателя-сатирика Н. В. Гоголя.

Типичные образы карпатских лесорубов передал в своем барельефном произведении «Горцы» А. Т. Фигель. В лицах этих горцев молодой талантливый мастер передал силу, энергию и глубокие переживания изнуренных тяжелым трудом людей, работавших на капиталистов при панской Польше. Это глубоко психологическое и правдиво реалистическое портретное изображение экспонировалось на выставке народного искусства во время декады украинского искусства в Москве в 1951 г. Оно привлекло к себе внимание тысяч зрителей, а жюри выставки оценило его как «наиболее выдающуюся работу в области народной резьбы по дереву мастеров Украины».

Впервые в творчестве народных мастеров западных областей Украины выдвигается тема труда. Эту тему разрабатывают не только молодые, но и старые резчики. Сви-

Рис. 5. В. П. Одрехивский. „Дровонос“. Деревянная скульптура

нарку и доярку изобразил И. Г. Лисовский — один из старейших резчиков-скульпторов г. Яворова Львовской области. Работу колхозных кузнецов хорошо изобразил резчик А. П. Сухорский из г. Львова в скульптурной группе «Колхозные кузнецы». Свободный и веселый отдых колхозников запечатлен в скульптурных группах, исполненных резчиками В. П. Одрехивским — «Танец гуцулов» и А. П. Сухорским — «Танцующие лемки». В этих скульптурах очень живо передан характер народного танца, особенности движений лемков и гуцулов.

Многие произведения посвящены жизни советских воинов. Зоркость пограничников и их бдительная охрана советских рубежей нашли отражение в скульптурных произведениях В. А. Быча «Пограничник с собакой» и В. П. Одрехивского «Красноармейская разведка». Партизанское движение в западных областях Украины против фашистских захватчиков запечатлено в скульптурной группе «Лемко-партизан» работы В. П. Одрехивского. Радостному моменту возвращения советских воинов-победителей к своим родным посвятил свою скульптурную группу «Возвращение сына из Советской Армии» резчик А. П. Сухорский. Вариант этого произведения, несколько переработанный автором, был подарен И. В. Сталину ко дню его семидесятилетия трудящимися крестьянами западных областей Украины.

Особую группу составляют произведения объемной скульптуры, изображающие тяжелую жизнь украинского крестьянства и рабочих в период владычества панской Польши. К лучшим произведениям этой группы принадлежат «Дровонос» (рис. 5) В. П. Одрехивского, «Пахарь» А. П. Сухорского (рис. 6) и «Тяжелая жизнь» В. А. Быча. В этих произведениях народные мастера проявили глубокое знание жизни и умение передавать ее ярко и выразительно.

Большую группу скульптур составляют изображения лесных животных и горных птиц. Эти скульптуры почти всегда украшают пепельницы и письменные приборы.

Отдельную группу резных работ составляют украшающие детскую мебель скульптуры и барельефы резчика В. А. Чмиля из г. Болехова Станиславской области. Молодой мастер создал несколько комплектов детской мебели, в которых хорошо соединил художественное оформление с ее бытовым назначением. Наиболее интересны комплекты мебели с резьбой на сюжеты детских сказок «Ренка», «Доктор Айболит».

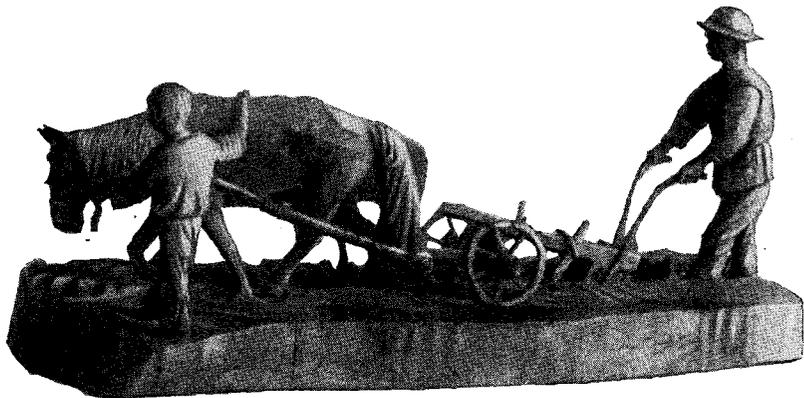

Рис. 6. А. П. Сухорский. „Пахарь“. Деревянная скульптура

Почти во всех работах народные мастера реалистически передают современную жизнь и окружающую их природу. Однако в области композиционного построения произведений и в соотношении частей бывает еще много недочетов.

Перед народными скульпторами и резчиками западных областей Украины стоит задача всемерно развивать новые для них виды искусства — круглую и барельефную резьбу. Эта область искусства позволяет наиболее ярко и живо отразить образы советских людей, их труд и быт и показать те громадные сдвиги, которые произошли в сознании украинского народа западных областей со времени воссоединения их с Украинской Советской Социалистической Республикой. В то же время народные резчики должны всячески совершенствоваться и традиционную плоскую резьбу, все более обогащая ее новыми элементами, рожденными советской действительностью.