

С О О Б Щ Е Н И Я

Н. Н. ИВАНОВА

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

В июне — июле этого года в Музее народного искусства Научно-исследовательского института художественной промышленности впервые была организована выставка произведений группы мастеров народных художественных промыслов. На выставке было представлено около 300 работ нескольких ведущих мастеров народного декоративного искусства: двух старейших художников мстёрской миниатюрной живописи, заслуженных деятелей искусств РСФСР Ивана Николаевича Морозова и Ивана Александровича Фомичева, художественного руководителя артели «Северная чернь» старейшего художника черного серебра заслуженного деятеля искусств РСФСР Евстафия Павловича Шильниковского и художниц вологодского кружевного промысла — Марии Николаевны Груничей и Веры Дмитриевны Веселовой.

Выставка имела целью не только показать творчество ведущих мастеров промыслов лаковой миниатюры, черного серебра и кружевоплетения, характеризующее состояние и уровень развития этих промыслов, но и научить молодых мастеров тому ценному, что есть в творчестве каждого художника и что следует развивать молодежи в своей работе.

Искусство миниатюрной живописи на папье-маше в поселке Мстёра Вязниковского района Владимирской области и в селах Палех и Холуй Ивановской области развилось только после Октябрьской революции на основе художественных традиций владимиро-суздальской древнерусской живописи.

Художники И. Н. Морозов, которому уже 73 года, и И. А. Фомичев, родившийся в 1890 году, принадлежат к старшему поколению мастеров, работавших до Октябрьской революции иконописцами. С момента организации во Мстёре артели «Пролетарское искусство» они получили возможность новой творческой деятельности, став мастерами миниатюрной живописи на папье-маше.

Производство изделий из папье-маше — ларцов, шкатулок, пудрениц, игольниц и т. п. мстёрские мастера переняли у подмосковных миниатюристов села Федоскино, где оно было известно еще с конца XVIII века. Для выработки этих изделий используют картон, склеенный в несколько слоев и высушенный под прессом, после чего он проваривается в льняном масле и сушится в печах при температуре около 100°. Обработанный таким образом картон приобретает твердость дерева и поступает в столярную обработку. Готовую коробочку покрывают грунтовкой, состоящей из глины, сажки, олифы, просушивают и покрывают несколькими слоями лака; после каждого покрытия лаком изделие сушится в печах. Лакированную и шлифованную поверхность покрывают живописью. Живопись также несколько раз покрывают прозрачным лаком и полируют до зеркального блеска. Производство полуфабриката под миниатюру и обработка изделия после лакировки и полировки занимают до 30 дней.

И. Н. Морозов и И. А. Фомичев наряду с замечательными художниками А. Ф. Котягиным, Н. П. Клыковым, В. Н. Овчинниковым и А. И. Брягиным создали своеобразный и самобытный стиль мстёрской декоративной миниатюры. Произведения Морозова и Фомичева, представленные на выставке за 25 лет их творческой деятельности в артели, очень ярко и цельно характеризуют это оригинальное искусство.

И. Н. Морозов в своем творчестве широко использует изобразительные средства древнерусской живописи — декоративность, ясность композиционного построения, ритмичность распределения цветовых пятен на плоскости, чистоту и выразительность цвета. Художник в совершенстве владеет специфическими приемами миниатюрной живописи; рисунок его отличается необычайной тонкостью и тщательностью проработки деталей.

Рис. 1. «Битва». Перчаточница. Метёрская миниатора на папье-маше. Художник—заслуженный деятель искусств РСФСР И. Н. Морозов

Рис. 2. «Сорочинская ярмарка». Шкатулка. Метёрская миниатора на папье-маше.
Художник—заслуженный деятель искусств РСФСР И. А. Фомичев

Композиции миниатюр Морозова монументально-торжественны, как например «Восоединение Украины с Россией в 1654 г.» (ларец, 1947 г.), «Дмитрий Донской повел войска на защиту Москвы в 1380 г.» (коробочка, 1948 г.), или стремительно-динамичны, как, например, первоклассная миниатюра «Битва» (перчаточница, 1945 г.) (рис. 1) или «Куликовская битва» (коробка, 1945 г.).

Раскрытие идеи произведений помогает цвет, который отличается большой эмоциональностью; например, миниатюры на сказочные и героические сюжеты у И. Н. Морозова написаны в золотистой сверкающей гамме красок, а миниатюра «Возвращение в монастырь беглых крепостных крестьян» (шкатулка, 1953 г.) написана в несколько приглушенных коричневато-оливковых тонах, соответствующих трагичности изображенного события.

В сюжетах миниатюр, выполненных Морозовым, нашли отражение, кроме событий героического прошлого нашей Родины, образы литературных произведений и песен.

Произведения И. А. Фомичева также присущи декоративность, чистота цвета, тонкая орнаментальность изображений, но для его творчества характерны колорит, в котором преобладают серебристые оттенки, умение воспроизвести выразительный жест, мимику, индивидуальную характеристику персонажей; примером этого могут служить миниатюры «Борис Годунов» (коробочка, 1951 г.), «Сорочинская ярмарка» (коробочка, 1954 г.) (рис. 2) или «Демьянова уха» (бисерница, 1956 г.). В работах Фомичева, в особенности последних лет, наблюдается большое разнообразие сюжетов. Он широко использует исторические темы и литературные произведения. Кроме «Сорочинской ярмарки», на выставке были представлены «Чичиков у Плюшкина» (коробочка, 1954 г.), «Майская ночь» (коробочка, 1954 г.), «Барышня-крестьянка» (коробочка, 1953 г.).

О постоянных творческих исканиях художников говорят различные варианты миниатюр на одни и те же темы. Это встречается и у Морозова, и у Фомичева. Так, у Морозова есть несколько вариантов, созданных в разные годы на темы «Дубровский», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», у Фомичева — «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке».

В отличие от монументальности и эпической выразительности миниатюр Морозова, миниатюрам Фомичева, особенно в последние годы, свойственна большая лиричность. Это относится к таким его работам, представленным на выставке, как «Встреча» (бисерница, 1955 г.), «Грибники» (пудреница, 1955 г.), «Не брани меня, родная» (коробочка, 1955 г.).

Произведения Морозова и Фомичева ежегодно экспонируются на различных отечественных и зарубежных выставках. Они свидетельствуют о большом подъеме искусства миниатюрной живописи, с которым пришел этот художественный промысел к 40-летию Советской власти.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Евстафий Павлович Шильниковский родился в 1890 г. в г. Великий Устюг, для которого традиционным промыслом является изготовление черневых изделий. Шильниковский — профессиональный художник, окончивший Петербургскую Академию художеств, где он учился на графическом отделении у замечательного русского художника и педагога В. В. Матэ. Окончив Академию в 1917 г., Шильниковский вернулся в родной город и ряд лет работал декоратором, графиком, иллюстратором, писал маслом, а с 1935 г. начал давать рисунки для артели «Северная чернь».

Великоустюжская чернь представляет собой порошкообразный сплав серебра, свинца, меди и серы. Наносится чернь на серебро. Процесс чернения состоит из гравировки рисунка и нанесения — «наводки», или «припуска», — черни. Рисунок гравировается на серебре резами различной формы; разной глубиной штриха достигаются различные оттенки и насыщенность цвета в черневом рисунке на светлом фоне серебра. Чернь тщательно наносят на гравированную поверхность, так чтобы она проникла во все штрихи гравюры, и затем нагревают; чернь очень прочно сплавляется с серебром. Лишнюю чернь счищают с поверхности серебра, и она остается только в гравированном рисунке. Черный узор на светлом фоне серебра, мягкость перехода насыщенного черного цвета к фону, сверканье металла в штрихах, нанесенных на серебряную поверхность — все это составляет своеобразные декоративные качества черневых изделий. Для большей нарядности применяется золочение.

Город Великий Устюг — старейший центр русского чернения по серебру. Возникновению и развитию промысла способствовало широкое участие Великого Устюга в хозяйственной и торговой жизни страны в XV—XVI вв. Уже в XVI—XVII вв. в Устюге работали мастера чернения, а XVIII в. — пора расцвета здесь черногового промысла. Но к началу XX в. промысел совершенно заглох. К этому времени в городе остался только один мастер, владевший секретом составления черни и искусством производства черневых изделий. В 1929 г. в городе была организована артель, в которую привлекли для обучения молодежь, и старинное мастерство постепенно начало возрождаться. Большую роль в этом сыграл Е. П. Шильниковский. Прекрасный график и знаток гравюры, он создал более 300 рисунков для черневых изделий, по которым мастерами артели выполнялись портсигары, столовые приборы, стопки, подстаканники и пр. Ему принадлежит и ряд работ, не предназначенных для массового производства. Из таких работ Шильниковского на выставке были представлены большой столовый сервиз для Китая, так называемая «Синьцзянская серия» (1935 г.), большой прибор с изображениями на темы

произведений А. С. Пушкина, так называемая «Пушкинская серия» (1937 г.), столовый прибор из 32 предметов, на каждом из которых в обрамлении нарядного орнамента помещены изображения различных персонажей или отдельные сцены сказки Ершова «Конек-Горбунук» (1947 г.). В этом приборе Шильниковский умело и вполне закономерно использовал мотивы русского орнамента XVII в., умело сочетая его с сюжетными изображениями. Здесь же впервые художник применил золочение и канфаренье¹ фона сюжетных изображений — прием, широко распространенный в лучших черневых образцах XVIII в. Все эти декоративные приемы разрабатывались художником и в последующих работах, также экспонированных на выставке. Шильниковский много работает над сюжетными композициями, в том числе над разными панорамными изображениями Москвы, Кремля, Красной площади, Ленинграда. В этом случае художник следует прекрасным традициям русского черневого промысла — сюжетность и панорамные изображения городов были всегда характерны для устюжской черни.

Рис. 3. Кубок. Великоустюжская чернь. Художник — заслуженный деятель искусств РСФСР Е. П. Шильниковский

Из этапных произведений Шильниковского, много работавшего над орнаментом, на выставке была представлена стопка «Золотой хмель» (1952 г.). Это образец для массового производства. На стопке золоченым гравированным рисунком дана гроздь хмеля, а остальная часть поверхности покрыта черневым узором листьев хмеля. В дальнейшем художник находит все новые и новые сочетания золочения с чернью; таковы орнаментальные портсигары, шкатулка, кубок «Москва» (1956 г.).

Самой значительной работой Шильниковского явился кубок «300 лет воссоединения Украины с Россией», выполненный в 1954 г. (рис. 3). Это большое декоративное произведение создано художником на основе длительного и вдумчивого изучения наследия русского черневого серебра. Здесь пышный, торжественный орнамент XVII в. органически связан с сюжетными изображениями в медальонах, а чернь удачно сочетается с позолотой. Первый такой кубок был подарен Правительством РСФСР Правительству Украинской ССР в знак дружбы украинского и русского народов; второй кубок, экспонированный на выставке, изготовлен для Музея народного искусства.

Е. П. Шильниковский уделяет большое внимание обучению мастеров-граверов, стремясь пробудить в них интерес к самостоятельной творческой работе. На выставке были представлены некоторые работы его учеников; лучшие из них «Настольная пудреница» Т. Бабаевской (1955 г.) и «Туалетная коробочка» А. Мокиевской (1955 г.).

Изделия русского черневого серебра производства артели «Северная чернь», как и миниатюры на папье-маше, ежегодно экспонируются на международных и отечественных выставках.

На выставке были представлены работы народных мастеров среднего поколения — художниц вологодского кружевного промысла Марии Николаевны Груничевой и Веры Дмитриевны Веселовой, уроженок вологодской области. Окончив в Москве Художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина и получив специальность художниц по кружевоплетению, они вернулись в родную Вологду и стали работать в артели — Груничева с 1939 г., а Веселова с 1943 г. Груничева и сейчас работает художником, а Веселова до 1954 г. работала художником, а с 1954 г. до настоящего времени работает технологом «Вологодской кружевной артели».

Плетение кружев издавна было одним из любимых видов женского рукоделия в России. Плетут кружево на коклюшках — точеных деревянных палочках, на верхнюю часть которых наматывают нитки. При плетении кружевница держит коклюшки в руках и, перебрасывая их в определенном порядке из одной руки в другую, перевивает и

¹ Канфаренье — обработка фона специальным чеканом — «канфарником», который дает точечные углубления.

переплетает нити по узору. Кружево плетется наколотым на подушку, к которой прикреплен сколок — схема рисунка с обозначением мест вкалывания булавок для удерживания ниток во время плетения.

Русское народное промысловое кружевоплетение распространено в нескольких областях Российской Федерации. Крупнейшим районом является Вологодская область, где имеются 34 специальных артели. Вологодское кружево известно во всем мире.

Груничева и Веселова принадлежат к числу тех художников, которые, используя свои знания, подготовку и природное дарование, сыграли большую роль в развитии и укреплении искусства русского кружевоплетения за 40 лет Советской власти.

До начала 1940-х гг. в узорах сцепного кружева было еще много пережитков старого, упадочного стиля «модерн», особенно в узорах штучных изделий. Малоудачны были и попытки в 1930-х гг. создать совершенные кружевные рисунки с введением

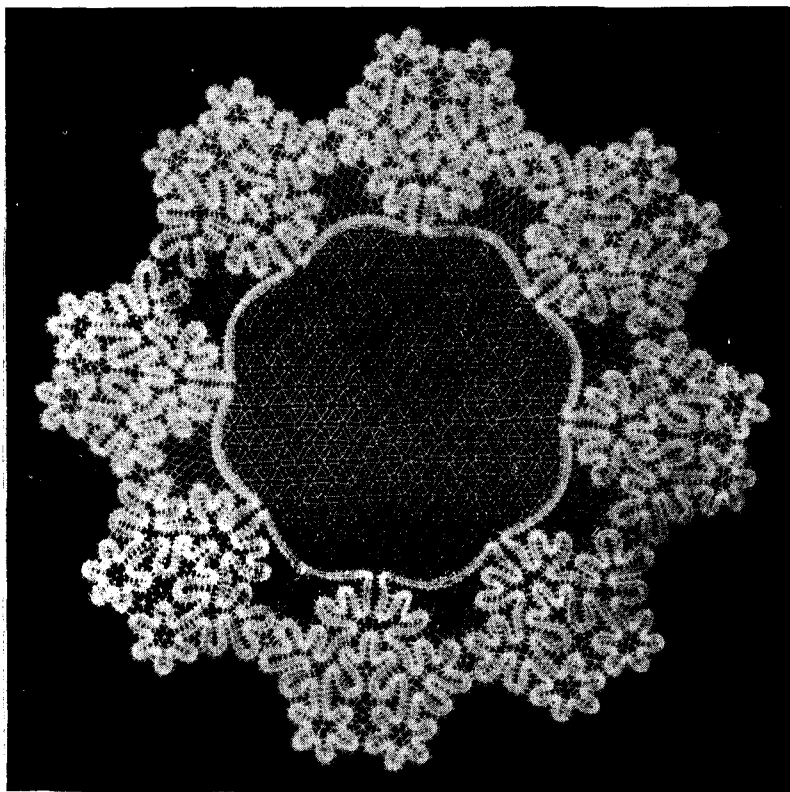

Рис. 4. Салфетка. Вологодское кружево. Художник — М. Н. Груничева

сюжетных композиций плакатного характера. Иначе стали решать задачу создания рисунков современных кружевных изделий Груничева и Веселова. Обе художницы в своих творческих поисках опирались на подлинно народные традиции кружевоплетения, но творчество каждой из них получило особое направление.

Веселовой созданы многочисленные рисунки для кружевных изделий массового производства. Ей же принадлежат рисунки для двух уникальных занавесов, выполненных в единственном экземпляре. Один из них создан в 1947 г. и посвящен 30-летию Советской власти; другой в 1951 г. и называется «Свет мира над Москвой». На этом занавесе-панно в большой арке изображено очертание башен Московского Кремля на фоне тонкой кружевной решетки; над Кремлем — голубь мира. Художница решила трудную задачу, воспроизведя в технике кружевоплетения изображение архитектурного памятника, символизирующего столицу нашей миролюбивой Родины — Москву. Этот занавес экспонировался на многочисленных выставках в Москве и на большой выставке советского декоративного искусства в Будапеште, Берлине и Хельсинки. Оба занавеса были представлены на выставке в Музее народного искусства.

Композиции крупных штучных вещей Веселовой, предназначенных для массового производства, — накидок, покрывал, дорожек, салфеток — очень разнообразны: мотивы орнамента расположены в них то равномерно по всему полю изделия, то сосредоточены полосами, а иногда — замкнутыми прямоугольниками или кругами. Во всех случаях орнамент хорошо связан с формой и назначением вещи, декоративен, удачно

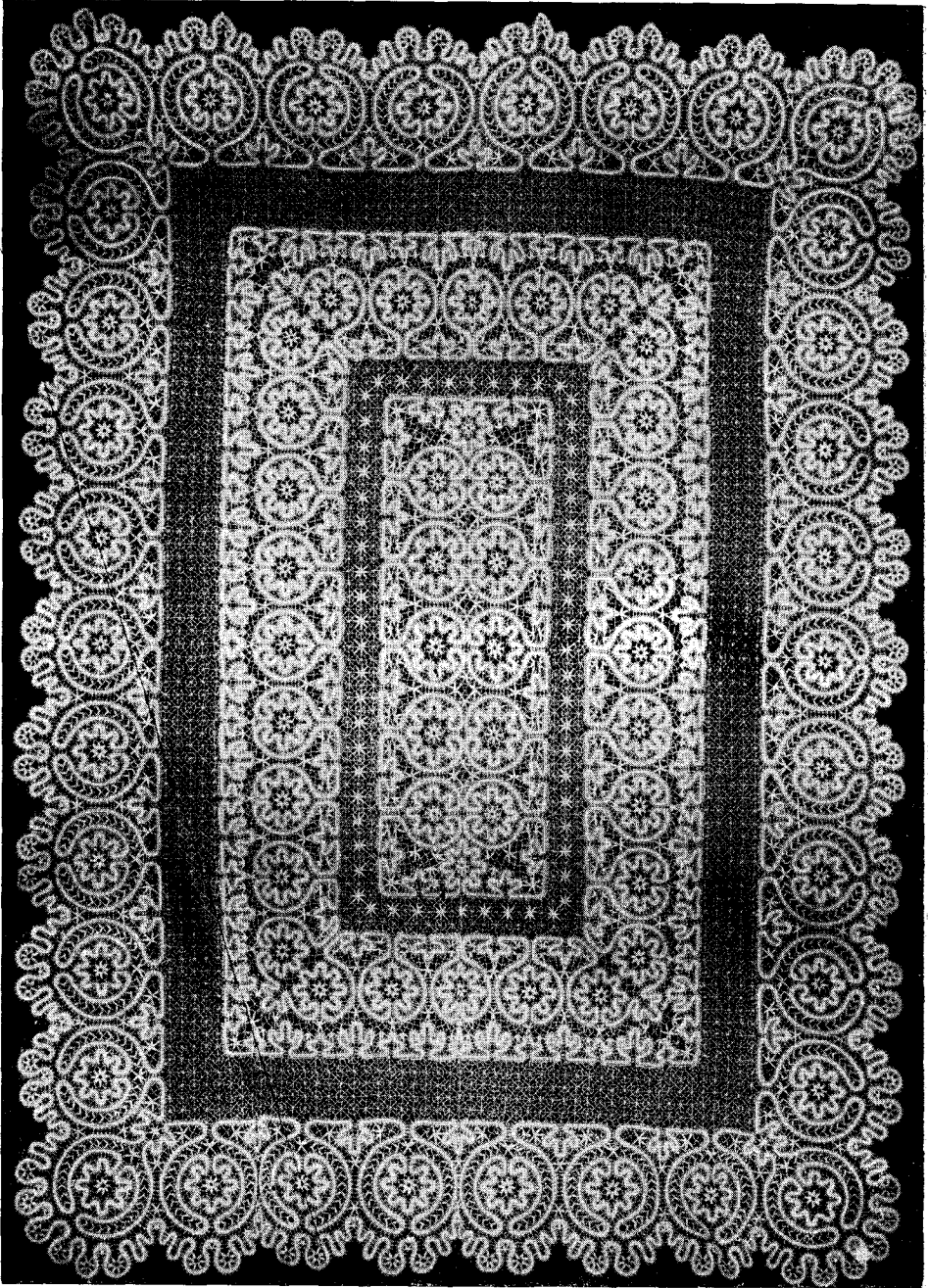

Рис. 5. Покрывало. Вологодское кружево. Художник — В. Д. Веселова

найден по размеру. В основе орнаментальных форм лежат обобщенные растительные мотивы, сочетающиеся с характерными для вологодского кружева мотивами кругов, вееров, опахал и т. п. (рис. 5).

М. Н. Груничева — также мастер композиций для изделий массового производства. В числе ее работ, представленных на выставке, были и произведения, выполненные всего в одном-двух экземплярах. Это так называемые уникальные произведения. Обычно такие работы являются этапными в творчестве того или иного художника или даже в развитии целого промысла; новые ценные художественные качества — приемы композиции, форма, орнамент, технические приемы, новые материалы, найденные в таких произведениях, разрабатываются и развиваются в последующих работах.

Первой такой работой Груничевой были гербы РСФСР, Белорусской ССР и Казахской ССР (1939 г.). Художница, создавая рисунки для них, учла технические возможности кружевоплетения, поэтому выплетенные из шелковых ниток по этим рисункам гербы — не простая копия рисунка этих эмблем, а творческое орнаментальное декоративное произведение. Гербы, выполненные по рисункам Груничевой, вместе с другими гербами союзных республик, выполненными другими вологодскими художниками, собраны в большой альбом «Гербы СССР», который находится в Музее народного искусства.

Для работ Груничевой характерно широкое использование растительных мотивов в реалистической трактовке (рис. 4). Обращение к живой природе помогло вытеснению устаревших модернистических рисунков в вологодском кружевоплетении. Очертания листьев, веток и цветов в узорах кружевных изделий вырисовываются изгибами тесьмы — «вилюшки» или «полотнянки»; средняя линия или край вилюшки подчеркнуты выплетенной более толстой, часто цветной или металлической ниткой, называемой «скань». Такой технический прием встречается в образцах вологодского кружева первой половины XIX в.

М. Н. Груничевой принадлежат рисунки трех больших круглых скатертей, выполненных в 1948, 1952 и 1954 гг. и представленных на выставке. Одна из них — с широкими цветочными гирляндами по краю и в центре — была выполнена в 1954 г. с золотой ниткой и подарена Правительством РСФСР Правительству Украинской ССР на юбилейных торжествах, посвященных 300-летию воссоединения Украины с Россией. На выставке экспонирован повторный экземпляр скатерти, без мишуры. Изображение цветов и листьев в этой скатерти очень близко к природе, но в нем учтены и выразительные особенности техники кружевоплетения — плоскостность форм, соединение деталей плотного плетения с решетками, скань и т. п. В целом вещь выглядит торжественно и нарядно. Следует упомянуть, что круглая форма скатертей явилась новостью в вологодском кружевоплетении.

На выставке были представлены мелкие штучные изделия — воротнички, манжеты, косынки. Очень красивы тонкие воротнички цветной ниткой и мишурой. Красива косынка, сплетенная из белой и черной ниток (1951 г.). Общий серебристый тон этой легкой изящной вещи разнообразят мелкие белые листики «насновок» — плотных элементов плетения в виде небольших овалов. Интересна и одна из последних работ художницы — абажур на лампу (1956 г.) из белых и розовато-оранжевых ниток, с узором большими кругами.

Перечень мастеров народного искусства в области миниатюры, черни и кружевоплетения, которые плодотворно работают в нашей стране, не исчерпывается художниками, чье творчество было представлено на выставке. В каждом народном художественном промысле также работают прекрасные мастера; их творчество будет показано на последующих выставках. Изучение наследия мастеров старшего поколения поможет молодежи найти свои индивидуальные творческие пути, поможет двигать вперед народное искусство, обогащая нашу советскую культуру.