

разных этносов, что позволяет использовать их как ценный этнографический источник. Материалы Службы брачных объявлений имеют массовый характер, содержат оперативную текущую информацию, отличающуюся высокой степенью достоверности и сопоставимости.

Д. М. Скильский

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ НА ГУЦУЛЬЩИНЕ

Гуцульщина — этнографическая область Украины, расположенная в юго-восточной части Карпат (верховья рек Тиссы, Сучавы, Черемоша, Прута, Быстрицы и др.) и в горных районах Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Обилие лесов в крае способствовало развитию резьбы по дереву. Корни этого вида искусства уходят в далекое прошлое: началом плоской резьбы можно считать первые зарубки на коре дерева, резные знаки — метки собственности (дороги в лесу, участки земли и т. д.)¹. Издавна орнамент резьбы был связан с символикой языческого культа. Магические знаки, по представлениям древних славян, должны были оберегать их от несчастий. Изображая на поверхности деревянного сосуда определенный знак, славяне верили, что это предохранит его содержимое от порчи, а знак, вырезанный над окном или входом, оградит от бед жилище. После того как христианская религия оттеснила язычество, основным «оберегом» стал *крижик* (крест), с которым, однако, соседствовали языческие символы. Разнообразно сочетаясь, простейшие резные элементы составляли геометрический орнамент.

Любой орнамент — устойчивый элемент этнической художественной культуры, сохраняющий свой характер на протяжении длительного времени.

В художественной обработке дерева на Гуцульщине наиболее полно сохранились и дошли до наших дней лучшие традиции народного искусства прошлого. Так, почти не изменились отдельные древние мотивы плоской резьбы, которые использовались в художественной обработке дерева на всей территории Украины и имеют общие черты с орнаментикой русских и белорусов, что обусловлено единством происхождения этих народов.

Традиция украшать резьбой деревянные бытовые предметы восходит к Древней Руси. Современные центры художественной обработки дерева расположены в Московской, Кировской, Горьковской областях РСФСР, Киевской, Черниговской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях УССР. И хотя эти центры находятся достаточно далеко друг от друга, их декоративно-прикладное искусство имеет немало общего в характере резного орнамента (широко используется геометрический узор), в технических приемах оформления поверхности изделия (в большинстве случаев она полированная, лакированная или тонируемая), в ассортименте изделий столярной и токарной работы (шкатулки, блюда, тарелки, ларцы, бочонки и др.).

Вместе с тем в каждом центре искусства обработки дерева есть свои исторически обусловленные особенности. Так, геометрическая резьба Гуцульщины отличается от плоскорельефной резьбы Подмосковья как характером орнамента, так и техническими приемами его исполнения. Если в орнаменте абрамцево-кудринской резьбы, испытавшей влияние профессиональных художников, преобладают растительные мотивы с использованием силуэтных изображений птиц, животных (причем фор-

¹ Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М., 1934.

мы их округленные и мягкие), то гуцульский узор состоит из геометрических элементов, которые характеризуются четкостью, прямолинейностью форм. Вместе с тем для украшения мебели и мелких предметов быта в Подмоскowie применялась и клинообразная трехгранно-выемчатая геометрическая резьба (несколько напоминающая гуцульскую). Следовательно, общее и особенное характерны для каждого центра резьбы по дереву.

На духовный мир и эстетические представления гуцулов огромное влияние оказала природа Карпат, с которой как бы слилась жизнь в этом крае. Недаром М. М. Коцюбинский в 1911 г. писал А. М. Горькому: «Какая величественная здесь природа... гуцулы оригинальнейший народ с богатой фантазией, с своеобразной психикой...»². Богатая фантазия проявилась и в ярком, своеобразном гуцульском искусстве, в частности в резьбе по дереву.

Гуцулы с древности занимались горным скотоводством. Чабаны вырезали на палках зарубки, ведут счет овцам и свой календарь. Они украшали несложными узорами палки, с которыми ходили в горах, сопельки, посуду для масла и сыра. Резьба делалась обычным ножом и состояла из контурных линий-бороздок с разнообразной штриховкой³.

Резные и инкрустированные изделия народных мастеров украшали и интерьер гуцульского жилища, сочетаясь с предметами других видов прикладного искусства. Резные *мисники* (полки для посуды) заполнялись разноцветной керамической посудой, резной стол покрывался вышитой скатертью, инкрустированные рамки укреплялись на висящем на стене узорчатом ковре — *килим* и т. д. Национальные элементы народного искусства и теперь находят применение в украшении жилища и оформлении общественных помещений. Удачно сочетаясь с современной обстановкой и убранством интерьера, они придают ему большую художественную выразительность (рис. 1).

На протяжении многих столетий на Гуцульщине от отца к сыну, от деда к внуку передавались различные виды техники плоской резьбы, элементы орнаментов, принципы построения орнаментальных композиций, способы изготовления инструмента для резьбы.

Богат и разнообразен комплекс разной сложности элементов резьбы и инкрустации. Из них мастера составляют орнаментальные мотивы, стройные композиции. Мастер отбирает и искусно связывает эти элементы в единое целое. В гуцульской резьбе распространен и замкнутый орнамент (в квадрате, круге, треугольнике и др.), и непрерывный (в полосе-бордюре). Орнамент из замкнутых плоскостей окаймляется определенным фризом. В центре таких плоскостей помещаются разнообразные розетки и другие сложные фигуры (рис. 2).

Некоторые орнаментальные мотивы теряют свое значение и перестают использоваться резчиками. Им на смену приходят новые, сочетаясь с традиционными. Так, шестиконечная звезда (*штерна*) заменяется пятиконечной, крест — серпом и молотом и т. п. Новые элементы входят в традиционные орнаменты органично, так как традиционность не есть нечно неизменное. Сохраняя традицию гуцульской резьбы, народные мастера развивают ее соответственно требованиям времени. В орнамент вводятся разнообразная эмблематика, тематические и портретные изображения. Так, Ф. Шкрибляк (1889—1960) часто изображал на тарелках сцены из народной жизни. Мастер М. Тымкив впервые создал на тарелке портрет Т. Шевченко (1932 г.), а резчик Н. Кишук — первое профильное изображение В. И. Ленина (1946 г.). Впоследствии образ В. И. Ленина постоянно привлекает народных умельцев (рис. 3).

Важным принципом декоративно-прикладного искусства является органическое сочетание эстетического и утилитарного. Вместе с тем нередко случаи, когда та или иная вещь, имевшая в свое время определенное практическое назначение, в дальнейшем постепенно теряет его,

² Коцюбинский М. М. Избр. соч. Т. 2. Киев, 1950. С. 416.

³ Гоберман Г. Д. Гуцульщина — край искусства. Л.—М., 1966. С. 21.

Рис. 1. Гуцульский интерьер

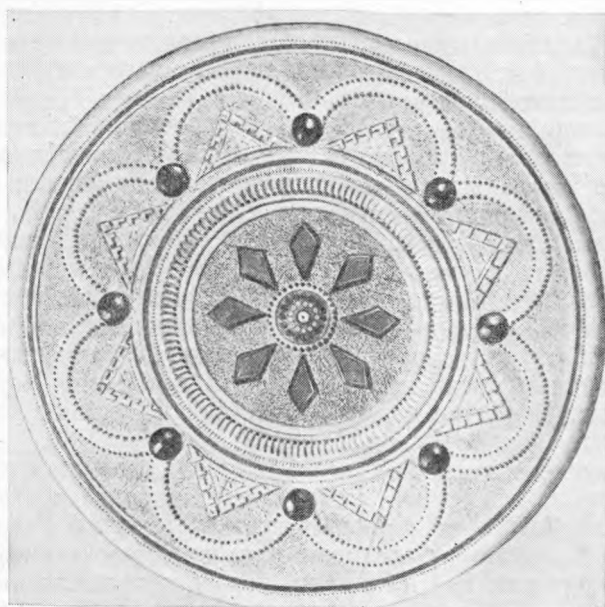

Рис. 2. Тарелка. Резьба, инкрустация (работа Н. И. Семенюка)

становясь предметом чисто декоративным. В гуцульской резьбе это — декоративные тарелки, переплеты альбомов и книг с портретами выдающихся личностей.

Деревянная тарелка когда-то выполняла практическую функцию, служила посудой. Тогда ее украшали несложным орнаментом. Со временем она утратила практическую функцию, на смену деревянной тарелке пришли керамические и металлические. Однако это привело не к исчезновению деревянной тарелки, а к усилению ее чисто декоративной функции. Тарелка изменилась внешне (стала мелкой), и украшают теперь не только ее края, но и дно, которое часто служит декоративным

Рис. 3. Тарелка. Резьба (работа М. Ю. Федирко)

Рис. 4. Тарелка. Инкрустация (работа Н. Грепиняка)

центром. На ней помещают и орнамент, и сюжетные изображения или портрет (рис. 4).

В прикладном искусстве очень важную роль играет материал, из которого изготавливается тот или иной предмет. От его особенностей и технологии обработки зависит и характер соответствующего изображения.

В процессе художественной обработки учитываются такие свойства древесины, как плотность, упругость, сопротивляемость действию влаги и др. Древесина, предназначенная для резьбы, должна быть без пороков (косослой, свилеватость, сучки, червоточина и др.). Большое значе-

ние имеет характер среза доски, на которой выполняется резьба. Гуцульские мастера используют не радиальный, а только тангенциальный распил доски, так как в этом случае резьба получается более красивой.

Ростовые волокна или слои вместе с сердцевинными лучами создают определенный рисунок — текстуру дерева. Каждой породе дерева присуща определенная текстура с разнообразным рисунком, от мельчайшего, едва заметного, до крупного, от простого до сложного. В зависимости от распила дерева (радиального и полурadiального, полutorцевого и др.) получают разнообразные текстуры в пределах одной породы. У одних (орех) она ярко выражена, у других (липа) почти незаметна. Особенно легко обрабатываются липа, ольха, осина — мягкие породы с однородной древесиной.

Для резьбы и инкрустации гуцулы наиболее широко используют дикую грушу в возрасте 40—50 лет, обладающую богатой градацией цвета — от светло-золотистого до темно-коричневого. На ней вырезают мелкий рисунок с четкой детализацией, достигая тонкой игры света и тени. Кроме груши в гуцульской резьбе используется также древесина явора, сливы, ореха, яблони, тиса, кедра, ольхи, липы и др.

Резные изделия из дерева красят редко. Так как структура и цвет древесины у разных пород различны, одинаковые орнаментальные мотивы, выполненные на разной древесине, приобретают неповторимое своеобразие.

Гуцульская резьба — плоская. Основной ее прием — неглубокие вырезы. В зависимости от характера вырезов-углублений выделяют четыре вида резьбы.

1. Контурная резьба, или гравирование, — на дерево наносят неглубокие и неширокие бороздки. Ею пользуются для изображения древних мотивов — *ільчате письмо* (перекрестная штриховка), *кочело* (круг), *драбинка* (лесенка) и др. В прошлом народные мастера, чтобы достичь контрастного изображения, втирали в канавки сажу.

2. Трехгранно-выемчатая резьба — на поверхности дерева вырезают трехгранные углубления-пирамидки. По-разному наклоненные к свету грани треугольников создают «игру» светотени, пластически оформляя поверхность доски. Этим способом выполняют орнаментальные мотивы: *копаниці* (трехгранные углубления, ямки), *віконця* (оконца), *зубці* (зубцы) и др.

3. Ногтевидная резьба состоит из вырезов в форме ногтя, образующих орнаментальные мотивы *парканець* (заборчик), *сльози* (слезы) и др.

4. Резьба невысокого рельефа на «выбранном» точечном фоне, включающая стилизованные изображения растений, животных, людей, а кроме того, изображения герба, пятиконечной звезды, эмблем и др.

Перечисленные виды плоской резьбы в декоративном оформлении изделий обычно сочетаются. Характер такого сочетания зависит от творческих возможностей мастера. Для резьбы используются различные инструменты, главным образом резцы, стамески, долота (их существует около 50).

Очень выразителен матовый резной орнамент на блестящем (полированном или лакированном) фоне. Шлифовать и полировать изделия можно и после выполнения резьбы, но при этом есть опасность выкрошить резьбу и залить вырезы лаком или политурой. Поэтому сложился следующий порядок изготовления резных изделий: после столярной обработки изделие шлифуют шлифовальной бумагой и на его поверхность столярным циркулем или металлическим разметочным пером с помощью линейки наносят орнаментальное изображение, соответствующее форме предмета; калькой и копировальной бумагой не пользуются, ибо рисунок все время работы стирается; карандашом проводят только вспомогательные линии при вычерчивании рисунка; их не вырезают и во время второй шлифовки вытирают; остаются линии, проведенные циркулем, по которым и вырезают орнамент; после нанесения рисунка поверхность еще раз протирают мелкозернистой бумагой, затем ватным тампоном,

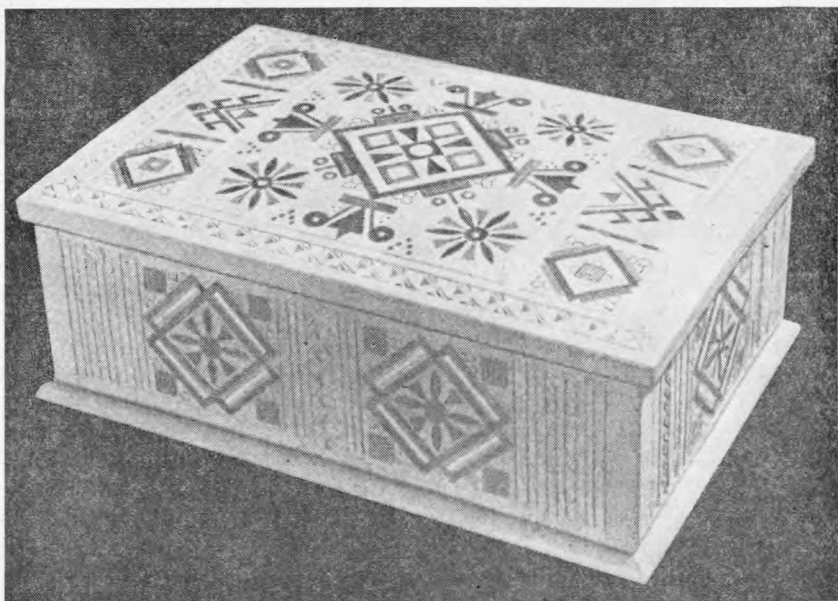

Рис. 5. Шкатулка. Резьба, инкрустация (работа Ю. Корпанюка)

пропитанным политурой и обернутым мягкой тряпкой, легкими круговыми движениями полируют изделие до появления блеска.

Художественная обработка древесины на Гуцульщине не ограничивается резьбой. Здесь распространена также инкрустация разноцветной древесиной (окрашенной и природных оттенков), перламутром, цветной жемчужной проволокой, бисером, рогом. Такой орнамент отличается богатством форм, ритмов, цветовых решений.

В зависимости от материала, из которого составлена инкрустация, различают следующие ее виды.

1. Инкрустация деревом. Используются разные породы, имеющие разный цвет: красный — груша, коричневый — слива, белый — явор, желтый — акация, черный — орех. Если нет дерева нужного цвета, его окрашивают природными или химическими красителями.

2. Инкрустация металлом — одним или в сочетании с другими. Обычно используют цветные металлы, медь, латунь, серебро и др. (в виде тонких листов или проволоки). Вставки помещают ребром, и они образуют не силуэт, а контур.

3. Инкрустация перламутром, пластмассой, рогом (костью) в сочетании с другими видами инкрустации или с резьбой.

4. Инкрустация бисером. Разноцветные бисеринки образуют контурный одноцветный или многоцветный рисунок. Инкрустацию бисером выполняют по полированной поверхности, завершая декоративное оформление изделий.

Выразительность инкрустации достигается гармоничностью цветовых сочетаний, а также контрастом цвета тех материалов, из которых она создается: дерева (окрашенного и природных оттенков), рога, металла, перламутра, бисера.

Как правило, инкрустация в гуцульском народном искусстве сочетается с резьбой. В одних случаях преобладает резьба, в других — инкрустация (рис. 5).

Современный орнамент гуцульской резьбы по дереву отличается определенным своеобразием. В зависимости от содержания, характера и сложности исполнения в нем различают четыре группы мотивов.

1. Самые древние и наиболее простые по форме мотивы, состоящие из линейных элементов: *драбинка*, *ильчате письмо*, *кривулька* (ломаная линия), *зубці*, *смерічка* (елочка) и многие другие. Они употребляются

для декора краев изделия, замыкая декоративную поверхность или разделяя ее на небольшие орнаментальные части. Только *ільчате письмо* используется для покрытия фона или отдельных мотивов (например, *січених зубців* — зубцов, покрытых перекрестной штриховкой), чтобы подчеркнуть и выделить их среди других.

2. Более сложные мотивы — квадраты, прямоугольники, ромбы, *головкате* (башенки), *огірочки* (огурцы), *копаниці* и многие другие. Их используют для украшения каймы изделий или выделения больших орнаментальных частей. Однако квадраты и прямоугольники больших размеров часто помещают в центре изделия.

3. Мотивы орнамента, состоящие из полукруга и эллипса: *жолобки* (широкие канавки), *парканець*, *пшеничка* (зерно пшеницы), *сльози*, *гадючка* (волнистая линия) и др. Они обычно употребляются для украшения наклонных сужающихся декоративных плоскостей и для связи частей изделия в единое целое.

4. Мотивы, в основе которых круг в сочетании с квадратами и прямоугольниками. Это *кочело*, *сонячко* (солнышко), *зірка* (звезда), *ружа* (роза), *сонішник* (подсолнух), *гачки* (крючки) и многие другие. По форме они более сложные, их помещают в центре декоративной поверхности изделий круглой формы⁴.

Такие мотивы резного орнамента, как драбинка, *ільчате письмо*, кривулька, зубчики, *копаниці*, *сонячко*, *ружа* и др., по форме напоминают аналогичные древнерусские. Остальные мотивы, более сложных форм, возникли путем усовершенствования и обогащения ряда традиционных мотивов, а некоторые — как творческие поиски народных мастеров. Это *ягідки* (ягоды), *косиці* (цветы), *деревце* (елочка), *кучері* (кудри) и др.

Гуцульский резной орнамент — мелкий и плоский, удачно сочетающий разнообразные мотивы, — отличается четкостью, графичностью рисунка геометрических фигур, тщательностью исполнения. Мастера избирательно размещают на поверхности изделия мотивы орнамента и создают разнообразие декоративных решений (рис. 6, 7).

Орнаментальное изображение на изделиях органически сочетается с их материалом и формой, причем величина орнамента всегда соответствует форме и размеру изделия. Не принято небольшое изделие украшать крупным орнаментом, и наоборот. Вместе с тем орнамент должен соответствовать материалу и способу его обработки: то, что хорошо в резьбе, может быть непригодно для инкрустации.

Композиция орнамента зависит от творческой фантазии, инициативы и умения художника, его художественного чутья. Плоская резьба допускает большое разнообразие композиционных приемов художественного оформления поверхности изделий. Небольшая глубина ее не нарушает художественной целостности изделий, которые имеют различный характер. Это рамки, шкатулки, декоративные тарелки и т. д. Все они различаются формой и назначением, а это обуславливает и определенные особенности декоративной композиции.

Так, для орнамента шкатулки характерно традиционное членение крышки на прямоугольные части, центральная из которых, наиболее крупная, отводится под основной мотив (рис. 6).

На декоративных тарелках орнамент обычно расположен concentрически, причем в центре (на дне тарелки) помещается основной мотив. В старину по краям часто делали надписи.

Композиционной основой орнаментальных мотивов являются ритм и симметрия. При этом симметрия чаще всего проявляется в основных мотивах, а ритм — в полосках узора, состоящих из повторения или чередования элементов (зубцы, кривулька, *парканець* и др.). Такие полоски имеют в оформлении изделия второстепенное значение.

Симметричность основных мотивов подчеркивает форму изделия, способствует цельности ее восприятия. Следует, однако, отметить, что в гуцульской резьбе точность симметрии нередко нарушается. Для мастера

⁴ Будзан А. Ф. Резьба по дереву в западных областях Украины. Киев, 1960.

Рис. 6. Обложка альбома. Резьба (работа И. Балагурака)

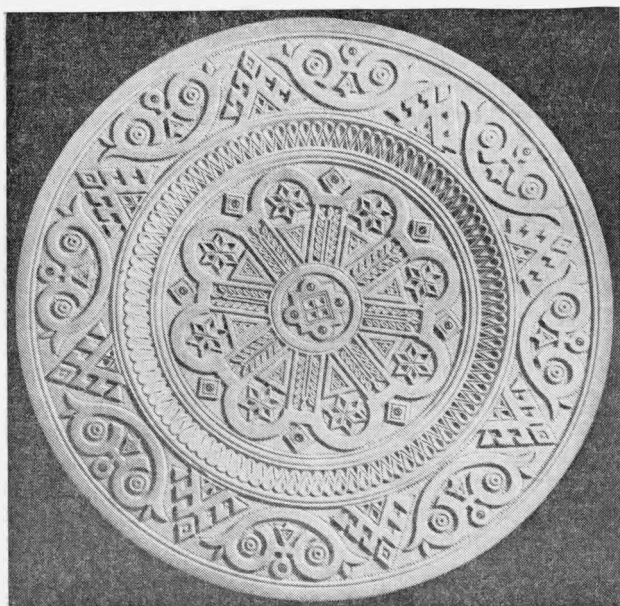

Рис. 7. Тарелка. Резьба (работа Ю. Корпанюка)

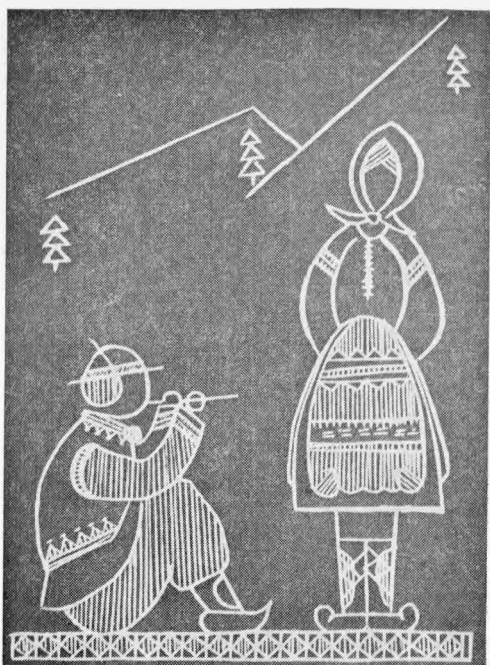

Рис. 8. Плакетка. Контурная резьба (работа Л. Луконюка)

узор светлее. Натуральный цвет древесины различных пород создает мягкий колорит, который удачно дополняет блеск перламутра и медной проволоки. Умелое использование разноцветного бисера также оживляет декоративную поверхность изделия. Игра света и тени фарфорового бисера (белого, синего, зеленого, красного) создает своеобразный колористический эффект, близкий колориту вышивок.

Важную роль в гуцульском искусстве резьбы и инкрустации играет также линия.

В контурной резьбе линия служит основным средством изображения. Художник прибегает к обобщению, создавая линейно-силуэтное изображение в пределах возможностей материала и способов его обработки. В современной гуцульской резьбе посредством контурного изображения народные мастера создают сюжетные картины на тонированной деревянной поверхности (темно-коричневом или черном фоне) (рис. 8).

Линейно-цветовые мотивы инкрустации являются неотъемлемой частью конкретного предмета и воспринимаются не изолированно, а как часть того изделия, с которым связаны.

Современная гуцульская резьба и инкрустация прошли сложный путь творческих поисков — новое содержание должно было вписаться в традиционную форму декоративного решения изделий. Произошли некоторые изменения в композиции декоративного оформления таких изделий. Сюжетное изображение или портрет теперь всегда занимают центр поверхности, сочетаясь с декоративной каймой. К этому построению композиции народные мастера пришли после долгих поисков. Оказалось, что наиболее удачно с резьбой орнаментальной каймы сочетается изображение, выполненное в технике невысокого рельефа (рис. 3). С инкрустированным тематическим рисунком хорошо сочетается инкрустированный бордюр (рис. 4). Иногда декоративная кайма содержит разнообразные изречения, лозунги и др., которые мастерски вырезаются в форме орнамента, органически сочетаясь с ним. В традиционный резной и инкрустированный орнамент вводится также советская эмблематика: серп и молот, пятиконечная звезда, гербы республик и др. Таким образом создаются новые композиционные построения, в которых портрет, сюжетные изображения, современная эмблематика сочетаются с различными

важно сохранить равновесие элементов, которые могут различаться по форме. Однако это не снижает художественной выразительности орнамента.

Сочетание материалов разного цвета в инкрустации усиливает ритмичность и эмоциональность всего орнамента, придавая ему мажорную или минорную окраску. Задача цвета — сообщить образу эмоциональный тон, вызвать у зрителя то или иное настроение. Так, яркие, теплые цвета вызывают настроение радости, холодные, а также темные, серые — печали, грусти.

Восприятие цвета зависит от соотношения цвета фона и орнамента. Если фон светлый, мастер подбирает орнамент темнее и, наоборот, для темного фона берет

традиционными мотивами. Будучи глубоко традиционным, искусство гуцульской резьбы откликается по-своему на все новое. Это делает искусство гуцулов живым, определяет его место в современной художественной культуре.

Токуаки Баннай

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В ЯПОНИИ

Одной из самых популярных зарубежных литератур в Японии была и остается русская литература XIX—XX вв. С тех пор как в 1880-х годах Симэй Футабатэй перевел на японский язык повести И. С. Тургенева, многие произведения русской литературы, начиная со «Слова о полку Игореве» и кончая творчеством современных советских писателей, например В. М. Шукшина, В. Г. Распутина, В. И. Белова и др., стали доступны японским читателям.

Очень популярен в Японии и русский фольклор. В частности, широко известны русские народные сказки «Иван-царевич и серый волк», «Конек-Горбунок», «Баба-Яга», «Царевна-лягушка», а сказку «Репка» первоклассники читают в учебнике родной речи. Хорошо знакомы японцам персонажи русских народных сказок: Жар-птица, Иван-царевич, Василиса прекрасная и др.

В Японии любимы многие популярные русские народные песни литературного происхождения, например «Из-за острова на стрежень», «Вот мчится тройка почтовая», «Красный сарафан», «Утес Разина». Можно утверждать, что из зарубежных песен здесь наиболее часто поются русские.

И все же, несмотря на большой интерес к русскому народу и его культуре, русский фольклор в Японии изучается менее интенсивно, чем русская литература. Здесь нет столь богатой традиции исследования русского фольклора, как, например, в Великобритании, США, ГДР¹.

Тому есть несколько причин. Во-первых, одним из главных препятствий для знакомства с инонациональной культурой является язык, без знания которого невозможно глубоко понять народную традиционную словесную культуру. В Японии же лишь с конца прошлого столетия началось преподавание в некоторых высших учебных заведениях русского языка, а сравнительно недавно и русской литературы. Кроме того, во многих университетах студенты могут обучаться русскому языку как второму или третьему иностранному языку. Так, например, в 1981 г. в более чем 130 университетах и институтах (т. е. примерно в 30% их) преподавался русский язык, в том числе в 15 университетах и институтах читались специальные курсы русского языка, русской литературы и страноведения. И все же обучающихся русскому языку мало. Русский язык преподается преимущественно в узкопрактических целях, отсутствует филологическая подготовка студентов. Большинство лекций по русской литературе посвящено писателям нового времени, тогда как лекции по древнерусской литературе и народной устной словесности читаются редко².

Во-вторых, зарубежным исследователям добиться глубокого понимания традиционной культуры другого народа вообще крайне трудно, так

¹ См.: *Налепин А. Л.* Изучение и преподавание русского фольклора в университетах Великобритании и США//Сов. этнография. 1981. № 4; *Хексельшнайдер Э. К.* истории изучения русского фольклора в Германии в первой половине XIX в.//Русский фольклор. VII. 1962.

² *Ито Т.* Славяноведение в Японии: история, учреждения и проблемы//Сураву кэн-кю (Славистические исследования). 1980. № 25 (на русск. яз.).