
Особенности развития и сохранения народных художественных промыслов Центрального федерального округа

Ганьшина Г.В.

Во многих регионах России возрождаются (или продолжают развитие) разнообразные и уникальные виды народных художественных промыслов и ремесел. Особую роль в этом поступательном процессе должен сыграть Центральный федеральный округ, исторически являющийся одним из самых развитых и исконно русских регионов России и обладающий огромным потенциалом для развития въездного и внутреннего туризма.

Ключевые слова: *народные художественные промыслы России, центры народного искусства, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Центрального федерального округа*

Different and unique kinds of national artistic trades and crafts reappear or develop in many Russian regions. Central Federal District should be in the picture of this ongoing process. Historically this region is one of the most developed and indigenously Russian with great potential for outbound and domestic tourism development

Keywords: *Russian national artistic trades, centers of democratic art, reappearing, protection and development of national artistic trades and crafts in Central Federal District.*

Проблема возрождения, сохранения и развития народной художественной культуры России является одной из наиболее актуальных и многоаспектных. В эпоху глобализации все

большую значимость приобретает сохранение этнокультурной идентичности. Стремительное возрождение культуры народов, выражающееся в реконструкции фольклора, быта, промыслов, праздников и т.д., инициирует создание разнообразных этнопарков, национальных деревень, специальных программ этнокультурного туризма в заповедные уголки нашей Родины. Во многих регионах благодаря стремлению людей вернуться к своим национальным корням возрождаются (или продолжают развитие) разнообразные и уникальные виды народных художественных промыслов и ремесел.

Особую роль играет Центральный федеральный округ (ЦФО), исторически являющийся одним из самых развитых и исконно русских регионов России, где можно обнаружить немало замечательных примеров добрососедства, эффективного взаимодействия и взаимообогащения культур, что составляет существенный, но пока мало используемый потенциал для развития въездного и внутреннего туризма в РФ.

Типичными и наиболее распространенными на территории ЦФО являются следующие виды промыслов. Вышивка наибольшее развитие получила в 8 областях округа (Рязанская, Калужская, Орловская, Ивановская, Брянская, Тамбовская, Тверская, Тульская). Не менее популярен глиняный промысел. Гончарное производство особенно характерно для трех областей — Московская, Ярославская, Рязанская. Мелкие изделия из глины — игрушку, мелкую скульптуру — делают в 5 областях — Тульской,

Калужской, Костромской, Ярославской и Липецкой областях. Резьба по дереву распространена почти повсеместно, но наиболее известны умельцы в Московской и Ярославской областях. В Липецкой и Рязанской областях популярно кружевоплетение. Лаковой миниатюрой славятся Ивановская и Владимирская области. Ярославская область гордится великолепными изделиями ростовской финифти и старинным тутаевским колоколотейным промыслом. Далеко за пределами Московской области известны дулевский фарфор (г. Ликино-Дулево), гжельская майолика, Федоскино, жостовская роспись и др., а Павлово-Посадская мануфактура — единственное из старинных российских платочных предприятий, сохранившихся по сей день.

Всего на территории округа сейчас развито около 13 видов народных художественных промыслов, которые сохранили и продолжают развивать свои исторические корни. Остановимся на некоторых уникальных примерах наиболее интересных видов народных художественных промыслов — вышивке и игрушке, ярко представленных в областях Центрального федерального округа.

Так, на орловской земле почти два столетия назад родилась загадочная и удивительная вышивка «орловский список». Этот стиль не ушел в небытие в наш стремительный век. Опытные мастерицы старшего поколения — О.С. Лагутина, Н.В. Богатова, — развивают и возрождают старинную вышивку. В студии «Мастерицы» под руководством В. Павловой работают и молодые вышивальщицы [7].

В городе Торжок Тверской области, находящемся на пересечении торговых путей, получил широкое развитие золотошвейный промысел. Много работ выполнялось по заказу церкви, правительственных ведомств, столичной знати, императорского двора. Сейчас традиции золотого шитья поддерживает предприятие «Торжокские золотошвеи». Город Калязин этой же области до сих пор является центром кружевоплетения, традиции которого уходят в глубину веков и связаны с Калязинским Тро-

ицким монастырем. Эта вышивка была полна поэтическими сказаниями [5; 8–9]. Традиции золотого шитья продолжают и в наши дни. В последние годы возобновилось шитье церковных облачений и утвари [7].

В Калужской области вышивка была распространена в Тарусе. Ее отличают особая выразительность и декоративность, лаконизм и законченность форм. Узоры тарусской вышивки яркие, их колорит насыщен, они производят праздничное впечатление своей многоцветностью. Сегодня этот промысел получил развитие в ООО НХП «Тарусская вышивка», где выпускаются украшения для интерьера, предметы и элементы мужской и женской одежды (блузки, легкое женское платье, костюмы, косоворотки, гуцулки, мужские рубашки) и, конечно, сувениры.

Подробнее стоит остановиться на уникальной вышивке «Кадомский вениз». Согласно легенде, Петр I запретил покупать кружево за границей, повелев обучить искусству плетения венецианского кружева русских монахинь. Монахинь затем привезли в Кадом, где они научили местных рукодельниц создавать сказочные узоры. Быстро освоили кадомчанки ювелирную технику и стали ткать венецианское кружево. А вскоре на его основе создали уникальную игольчатую вышивку «вениз». Белая ткань, нитки, простая игла — но когда их касаются руки мастера, происходит чудо: художник вдыхает в них жизнь, и вышитые шелком на сетке тонкие прозрачные орнаменты, напоминающие рисунок изгибающихся стеблей, цветов ромашки, гвоздики, шиповника, делают изделия самобытными, неповторимыми. Вениз порожден потребностями российского рынка и новым европейским веянием. Он начал развиваться почти три века назад как кустарный промысел и оставался таковым до самой революции.

Продукция кадомских мастериц всегда была предметом роскоши и не отвечала условиям непривередливого советского быта. Только музеи изредка закупали изделия кадомских вышивальщиц, да делались заказы для выставок народного творчества. К концу 1970-х гг. занялись

Кадомский вениз [18]

возрождением вениза. На русской почве к этому времени он разительно изменился. И возродить его удалось только потому, что были еще живы вышивальщицы, знавшие, как творить это чудо на полотне, остались в музеях да старинных сундуках вещи, вышитые венизом [7].

На Тамбовщине вышивка получила известность далеко за пределами губернии. Сохранившиеся в различных музеях страны изделия тамбовских мастериц свидетельствуют о ее необычайном своеобразии и неповторимости. Для этой вышивки характерна яркая локальная гамма тонов, сочная палитра в изображении художественного образа. Наиболее важным элементом узора является мотив креста, прямой равноконечный, иногда с ромбовидными концами или же косой в различных вариантах. Вышивку тамбовские мастерицы использовали не только для украшения одежды, но и как сакральный символ, связанный с плодородием земли и самой женщины [3. С. 164].

Кружевоплетение — достаточно распространенный промысел в Центральном федеральном округе. Издавна славится своим кружевом город Белев, расположенный на левом берегу Оки, в 155 км к юго-западу от Тулы. С XVII века далеко за пределами края ценилось местное кружево, расцвет которого относит-

ся к 1840-м годам. Выполнялось оно в льняном, а не в шелковом материале, для узоров характерны малочисленность и простота. Белевское кружево отличает плавное чередование различного вида тесемок (узких прошив), которые, сцепляясь между собой, образуют неповторимые узоры и сочетания. Редкие промежутки заполняют диагональными решетками из плетешков. Этот промысел развит в Белеве и сейчас [17].

Единственное в России цветное кружево издавна плетут в старинном городе Михайлове Рязанской области. Из белых и цветных нитей мулине мастерицы с помощью деревянных палочек — коклюшек — создают узо-

ры, радующие глаз красочностью орнамента и богатством фактуры. Это кружево очень своеобразно. В нем нет цветочных и растительных мотивов, широко распространенных в других регионах России. Изумительная жизнерадостность михайловского кружева — многоцветье красок: от скромных, сдержанных и строгих до ярких, веселых сочетаний красного и белого с синим, с желтым — красного и черного. В древности кружева оценивались по весу, причем один грамм этого кружева приравнялся к одному грамму золота. Сейчас мастера и художники продолжают создавать великолепные предметы прикладного искусства, пополняя золотой запас России [7].

Кроме того, рязанская земля известна своими мастерами лозоплетения. Плетение из лозы — важный элемент традиционной крестьянской культуры Шиловского района. Произведения мастеров шиловского лозоплетения имеют не только утилитарную направленность, им свойственны декоративность и высокая эстетика, помогающие понять красоту окружающего мира.

Елецкое кружево отличается мягким контрастом мелкого изящного узора (растительного и геометрического) и тонкого ажурного фона. Елецкие кружева — это особый вид русского

плетения на коклюшках. История этого вида плетения берет свое начало в г. Елец Липецкой области. Елецкие кружева в основном делаются из натуральных тканей — лен и хлопок. Изящество и тонкая проработка деталей орнамента, нежность и воздушность — главные качества, по которым можно безошибочно узнать Елецкое кружево. Современная фирма «Елецкие кружева» — это около тысячи работающих в цехах и на дому опытных кружевниц, новые декоративные решения и технологические приемы, но не забыты и прежние традиции. Ведущие художники комбината — П. Г. Петрова и В. И. Григорьева [16].

Не менее интересен и уникален промысел резьбы по дереву — богородская игрушка, который существует с XVII века в Троице-Сергиевом монастыре, посаде и близлежащей вотчинной деревне Богородское Московской области. Известно, что резных «Кузнецов и секачей на колесах» дарил своему сыну Петр I, возможно, что уже тогда или раньше «щепной товар» продавался на посадском торгу и пользовался большой популярностью [4. С. 74].

В Сергиевом Посаде игрушку резали и окрашивали, богородские же мастера делали только «белье» — игрушку из неокрашенной липы. В XIX веке Богородское — крупный центр игрушечного дела (больше сотни дворов). Работали семьями: и мужчины, и женщины, и дети. Удивительна игрушка — «Кузнецы». Ей уже очень много лет, она мастерски отточена в исполнении, предельно лаконична и выразительна. В ритмичной подвижности, в четкой простоте ее формы заключена особая зрелищная красота, напоминающая сказочные сюжеты [4. С. 75].

Игрушки были разные, но их характер всегда остроумен по конструктивным приспособлениям. В игрушку «Куры на кругу», например, заложена идея ритма. Она удивительно просто и выразительно материализована, поэтому и стала традиционной богородской игрушкой, дожившей до наших времен: ведь не все богородские игрушки выдержали испытание временем, став музейными экспонатами [4. С. 74].

Современная Богородская резьба многообразна по сюжетам и формам художественного выражения. Она органически входит в художественную культуру, сохраняя древние традиции ремесла. Мастера — Н. И. Максимов, В. В. Юров, С. Бадаев, М. А. Пронин, А. Я. Чушкин, А. А. Рыжов, И. К. Стулов [12].

Глиняное производство наиболее типично и популярно для областей с глинистой почвой. Например, в деревне Хлуднево Думиничского района, Калужской области с древности занимаются производством игрушки.

Хлудневская игрушка. Фото Н. В. Чаус

Хлудневская игрушка характеризуется неизменным кругом тем и сюжетов, непринужденной лепкой, свободной манерой росписи и своими древними мотивами в узоре. Местные глинистые почвы давали плохой урожай, и развитие побочного крестьянского промысла было необходимо. Примечательно, что почти все изделия — не просто игрушки, а свистульки.

Раскраской игрушек занимаются женщины. Для этого они используют натуральный цвет травяных красок, который готовится из молодых побегов ржи, ольховой и дубовой коры, стеблей и цветов зверобоя. Мастерицы в росписи игрушек чаще всего предпочитают красный, малиновый, зеленый цвета. Эта цветовая гамма

После смерти мастера дело возрождения древнего ремесла взял в свои руки его ученик, житель села Троицкое Виктор Маркин.

типична для калужской вышивки и ткачества, для народного костюма. Своей известностью хлудневская игрушка обязана народным мастерам А.Ф. Гавриковой, Е.Д. Манушичевой, М.В. Самошенковой, Т.И. Бубневой, А.Ф. Трифионовой, А.В. Студницкой, К.П. Трифионовой, К.А. Тасенковой, Т.Б. Трифионовой [14].

Недалеко от Липецка расположено живописное село Троицкое. Когда-то оно было частью одного большого села, расположенного на трех холмах, и называлось Романово. В этих местах были богатые залежи глины — и черной, и красной, и желтой. Местные крестьяне делали из нее посуду — часть для своих нужд, часть продавали на ярмарке. А еще делали игрушку-свистульку, по местности названную «романовской». Романовская игрушка прекрасна в своей простоте и лаконичности. Игрушка цвета солнца, просвечивающего сквозь осенние листья, и оттого создается впечатление легкости. «Глиняная» тяжеловес-

ность уравновешена мягкостью и округлостью объемов и нарядным декором в виде простых наклепов, насечек, элементов гравировки и раскраски в два-три цвета. Игрушку всегда делали свистулькой, ведь по древним поверьям свист отпугивает злых духов. Но есть и другая причина: ребенок, когда играет на свистулке, развивает свои легкие.

В дело сохранения и восстановления романовской игрушки неоценимый вклад внес мастер Иван Федорович Гункин. По памяти ему удалось восстановить образцы игрушек.

После смерти мастера дело возрождения древнего ремесла взял в свои руки его ученик, житель села Троицкое Виктор Маркин.

Виктор Маркин родился в селе Троицкое, окончил Московский народный университет искусств, работал оформителем на тракторном заводе. Писал неплохие картины. Отец его познакомил с Гункиным Иваном Федоровичем, который рассказал ему о романовской игрушке. У этого мастера Виктор взял первые уроки. Старая романовская игрушка практически не сохранилась, приходилось ориентироваться на работы Гункина.

Мастер Виктор Маркин. Романовская игрушка [13]

Особенность романовской игрушки — отверстие для свистка, то есть это еще и свистулька. Ничего замысловатого, на первый взгляд, сыграть на ней нельзя, но находились умельцы, которые могли и на обыкновенной свистульке насвистеть все что угодно. Кстати, не у каждого получится с первого раза что-то «выдуть» из игрушки. Существует поверье, что у доброго человека игрушка должна засвистеть обязательно, а у злого не получится.

После смерти Гункина оказалось, что других настоящих мастеров романовской игрушки и нет. Чудом возрожденный промысел снова оказался на грани исчезновения. Необходимо было готовить учеников. У Маркина появился свой кружок в школе, где он работает учителем, несколько позже открылась специальная школа. На сегодняшний день у Маркина восемь «настоящих» учеников, которые добились определенных успехов. В игрушках Виктора Васильевича живет истинно народная любовь к глине [13]. Есть и нововведения в его работах — сюжет Сирин. Это полуптица-полуженщина, которая зачаровывает людей своим пением. Образ Сирин восходит к древнегреческим сиренам. Теперь уже другие мастера берут птицу счастья Маркина как образец. Среди игрушек мастера множество и других разнообразных образов: царственные индюки, петухи с гребнем-полусолнцем, быки с тонкими полосками «инея», утки с целым ожерельем утят и такие сложные композиции, как барыни-«романушки», танцующие медведи, всадники-«казаки».

Деревня Филимоново Одоевского района Тульской области — родина старинного народного промысла — филимоновской игрушки. Впервые этот промысел упоминается в древних летописях XVI века. Земля здесь глинистая

Филимоновская игрушка. Фото Н. В. Чаус

и плохо родит, поэтому и делали из нее все, что можно. Кирпич и черепица были главным строительным материалом. Мужчины в Филимонове изготавливали на гончарном круге посуду, женщины лепили из глины игрушки.

Все филимоновские игрушки-свистульки, лепятся из местной пластичной глины «синики», дающей после обжига белый черепок. Сюжеты игрушек очень разнообразны, но стилистические особенности, выработанные многими поколениями народных мастеров, остаются неизменными. Это вытянутые пропорции фигур, длинные шеи у людей и животных, это трехцветный геометрический орнамент. Удлиненные изящные силуэты фигур гармонично сочетаются с жизнерадостной, яркой, лаконичной росписью. Создатели филимоновской игрушки крепко связаны с землей, деревенским трудом, родной природой, поэтому надолго сохранили целостность народного художественно-образного мироощущения. Разные причины повлияли на сложение филимоновского стиля в игрушке, имели значение не только местный материал и традиции местного гончарства, но и связь деревни с городом, влияние моды и пригородной лепной игрушки [4. С. 163].

На сегодняшний день в Одоеве лепят филимоновскую игрушку несколько семей, продолжающих художественные традиции старин-

ного промысла — Орлова Елена Алексеевна, Першин Владимир Борисович, Орлов Роман Вячеславович, Масленникова Валентина Николаевна, Кехаиди Елена Ивановна, Кехаиди Платон Константинович, Левитина Ирина Константиновна. В 2009 году в Одоеве открылся музей Филимоновской игрушки [11].

Кроме того, Тула — еще и старинный центр самоварного производства.

Русское народное искусство создавалось руками крестьян, ремесленников. В основном это вещи, имеющие практическое назначение (мебель, посуда, коромысла и др.). Для их изготовления использовались недорогие материалы: дерево, солома, береста, керамика, стекло, металл, кость, рог и др. Но бытовое, утилитарное назначение вещей никак не снижало их эстетической ценности. Для изделий народных мастеров было характерно разнообра-

зие форм изделий, орнаментов, цветовых сочетаний. Технические и декоративные приемы в разных областях России отличались. В XX в. достижения химии способствовали расширению технических и творческих возможностей мастеров. В народном декоративном искусстве раскрывается душа народа, необъятный мир его красоты и мудрости. Народное творчество служит для специалистов разных отраслей школой художественного мастерства, источником вдохновения.

Объем продукции предприятий народных художественных промыслов невелик по сравнению с промышленным производством. Изделия из кости, лаковая миниатюра, роспись по эмали, расписные деревянные изделия и т. д. выпускаются небольшими тиражами, но это не сколько не умаляет их ценности и назначения в развитии культуры нашей страны [8].

Литература

1. Искусство Гжели. Альбом/сост. Н.А. Якимчук. М.: Советская Россия, 1985. — 57 с.
2. Барадулин В.А., Сидоренко В.Т. Подсобные художественные промыслы России. М.: Росслъиздат, 1982. — 112 с.
3. Григорьева Е.И. История тамбовских художественных промыслов//Возрождение и развитие традиций народной художественной культуры России: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Февр. 2010 г./Мин-во обр. и науки РФ, ГОУВПО «Тамб.Гос. Ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. — 462 с.
4. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М.: Издательство «Легкая и пищевая промышленность», 1981. — 163 с.
5. Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. Вторая половина XVIII — начало XX в. Из собрания Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. Л.: Художник РСФСР, 1981. — 202 с.
6. Прохоров А.М. и др. БСЭ. Третье издание. М.: Советская энциклопедия, 1972. — 256 с.
7. <http://russia.rin.ru/guides/4248.html> (дата обращения: 10.07.2011).
8. <http://www.russian-masters.net> (дата обращения: 02.07.2011).
9. <http://www.zhostovo.ru> (дата обращения: 11.05.2011).
10. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/20149/Дулевский> (дата обращения: 02.07.2011).
11. <http://filimonofskay-igrushka.ru> (дата обращения: 07.07.2011).
12. <http://www.bogorodskoe.ru/hist.htm> (дата обращения: 05.05.2010).
13. <http://www.lpgzt.ru/aticle/2261.htm> (дата обращения: 02.07.2011).
14. <http://www.proza.ru> (дата обращения: 02.01.2011).
15. <http://finifty.ru> (дата обращения: 16.07.2011).
16. <http://www.kruzhev.net/index.php> (дата обращения: 10.07.2011).
17. <http://www.kruzhevo.ru/history/tula.shtml> (дата обращения: 14.07.2011).
18. http://www.formula-rukodeliya.ru/images/files/081027-exib_22.jpg (дата обращения: 15.07.2011).