

КРЕСТЕЦКАЯ СТРОЧКА КАК ЯВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Маевская Е.С., Валькевич С.И.

*Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя,
e-mail: francugenkah@gmail.com*

Крестецкая строчка является разновидностью белой строчки – одно из ярких явлений в современном народном искусстве. Техника исполнения ее сложилась во второй половине XIX века на основе игольного кружева в селе Крестцы Новгородской губернии. В 1910-е гг. выделяются два центра строчевой вышивки – крестецкий (село Старое Рахино) и валдайский (село Зимогорье). Именно с этого времени складываются местные особенности строчки. Определяющую роль в ее формировании сыграло создание сновочной строчки. Сновки – это дополнительные нити, проложенные поверх сетки ткани. Выполненная по крупной сетке с тонкими столбиками-перемычками, сновочная строчка напоминает кружево и носит название гипюра. Гипюр – это строчка, в которой преобладают воздушные нити (сновки) и плотные детали узора по крупной сетке. Крестецкими и валдайскими мастерицами было разработано много разнообразных гипюрных узоров: «старинный», «рассыпной», «мыльный пузырь», «тарлатка», «вологодское стекло» и др. При создании узоров обычно используется какой-либо один из этих швов, но все узоры дополняются различными мережками. Выполняются гипюры, как и все виды крестецкой строчки, на белом или суровом полотне, из которого легко выдергивать нити. Гипюры выполняются как по не обвитой сетке, так и по обвитой и представляют собой геометрический орнамент, состоящий из сетчатых квадратов, вышитых тройной шпункой или рогожкой, «паучков», выполненных на сновочных нитях настилом, а также плотных перемычек, расположенных отдельно или в виде звезд. Белоснежный узор, выполненный сновками, шпункой, паучками, очень красив на прозрачном фоне сетки. Традиция народного искусства – это не застывшая догма рисунков и форм, а постоянно обновляющийся, собирающий опыт решения узора, вбирающий новые черты и элементы процесс. Широта тематики, многообразие приемов, богатство орнаментальных мотивов являют пример высокого художественного вкуса и поражают совершенством исполнения, раскрывающим декоративные возможности вышивки. Изысканная красота белоснежных гипюров, высокое качество технического исполнения принесли крестецкому промыслу широкую известность.

Крестецкие изделия неоднократно экспонировались на зарубежных и отечественных выставках. В Новгородском музее имеется постоянная выставка «Крестецкая строчка», одна из наиболее известных художественных промыслов Новгородского края, получившая признание и мировую известность. Яркое выраженный национальный характер искусства и местный колорит отвечают интересам самых широких кругов общества.

МАТРЕШКА – СИМВОЛ РОССИИ

Малыгина А.В., Валькевич С.И.

*Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя,
e-mail: nastiena.m@mail.ru*

Знаменитая русская матрешка, известная далеко за пределами России, имеет почти столетнюю историю и стала одним из всеобъемлющих образов России, символом русского народного искусства. Матрешка (уменьш. от имени «Матрёна» – знатная дама, мать семейства) – это полая внутри, деревянная, ярко

разрисованная кукла в виде полуovalной фигуры, в которую вставляются другие такие же куклы меньшего размера. В России есть несколько центров по изготовлению и росписи матрешек. Это подмосковный Сергиев Посад, Нижегородские центры в городе Семенове, в селе Полховский Майдан. Семеновские токари создали свою форму матрешки – стройная, относительно тонкий верх ее резко переходит в утолщенный низ. При росписи изделия художники сначала намечают тонким росчерком контуры лица – делают глаза, губы, наводят румянец. Затем «одевают» матрешку в платок, юбку, передник, пририсовывают ей руки. Именно по крупной цветовой росписи фартука семеновская матрешка легко узнаваема. Букет пышных цветов главенствует над всем – он больше лица, он почти в рост игрушки. В основном, художники используют три цвета – красный, синий и желтый, варьируя сочетания цветов в росписи платка, сарафана и фартука. Найденное цветовое решение закрепляется в самом крупном цветке фартука, который по давней традиции пишут чуть справа. В селе Полховский Майдан Нижегородской области роспись матрешки лаконична: овал лица с кудряшками волос, платок ниспадает с головы, на голове трилистник розана, овал, заменяющий передник, заполнен цветочной росписью. Пышные розы, георгины, колокольчики, цветки шиповника, ягодки и яблочки украшают матрешку. Форма матрешек более вытянутая, голова небольшая, уплощенная. Роспись полховских матрешек строится на сочетании малиново – красного, зеленого и черного цветов по предварительно нанесенному тушью контуру. В сюжетах росписи матрешки Сергиевских кустарей занимают бытовые темы – это женихи и невесты с многочисленными родственниками и гостями, цыганки, старообрядцы, урядники, купцы с чадами и домоладцами, компании за самоваром и нескончаемый ряд девчонок и мальчишек, взрослых баб и мужиков с корзинками, узелками, посудой, живностью, инструментом или угощением в руках. При росписи использовали красный или оранжевый, желтый, зеленый и синий цвета – с добавлением черного для обводки лица и контуров одежды.

Игрушка обладает качествами декоративно-прикладного искусства – искусства в большей степени условного, не копирующего действительность, а отражающего образы окружающего мира обобщенно, символично, аллегорично, с невероятно смелой фантазией.

НОВИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ИГРУШКА

Мартемьянова А.А., Валькевич С.И.

*Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя,
e-mail: martemyanovaanna@mail.ru*

Среди промысловых игрушек, изготавливавшихся в Нижегородском крае на протяжении XIX–XX веков, по сюжету и технике исполнения выделяется группа деревянных игрушек. Однако «новинская» деревянная игрушка не попадала в поле зрения специалистов и до сего времени была неизученной. Белогородье (ныне Чкаловский район) – это то место в Нижегородском крае, где в XIX веке изготавливались игрушки самых древних типов: сдвоенные кони-близнецы, фигурки людей и животных, имеющие много общих черт, как с древнеегипетскими образцами, так и с кустарными изделиями средневековой Европы, а также с декоративным искусством России XVII–XIX веков. Как предполагают искусствоведы, архаичную игрушку коня могли привнести в Заволжские места переселенцы с Русского Севера, из Господина Великого Новгорода. Но нижегородские игрушки, несомненно,

обладают своеобразием и высокими пластическими достоинствами, что говорит о развитой культуре резьбы в этих краях. Директор Новинского центра ремесел (Чкаловский район, Новинки) А.А. Баукин является одним из основателей возрождения «новинского» промысла златогривых коней и других народных игрушек, которые считались самыми красивыми среди кустарных игрушек России. На основе традиционных форм мастером разработаны авторские варианты каталок-колёсок. Традиционный ассортимент деревянных игрушек невелик, но разнообразен. Самым интересным является то, что все они обладают своей незатейливой, но эффективной механикой. В результате исследовательской работы и практической деятельности три основных типа новинских упряжек коней, каталки-колёски и каталки-вертушки получили научное обоснование и вариативное развитие. Далее шло дополнение игрушечного ассортимента новыми образцами. В альбоме «Русская народная игрушка» была найдена фотография игрушки «Кузнецы на подвижных планках» с точным указанием места и времени ее изготовления – Нижегородская губерния, село Новинки, 1910 год, что дало толчок для разработки данного типа изделия. В музее Сергиева Посада посчастливилось увидеть еще одну традиционную игрушку – каталку-меленку. Такую игрушку делали мастера-веретенщики в деревне Яковлево. Онаполнила коллекцию новинских игрушек. На сегодняшний день все виды деревянных игрушек стандартизированы. Расписываются они, как и раньше, вручную по окрашенной поверхности и неокрашенной – по «белю». Упряжки коней изготавливаются теперь двух видов: подлинного размера и меньшего – сувенирного. Так новинская игрушка обрела свое второе рождение.

НИЖЕГОРОДСКАЯ СТРОЧЕВАЯ ВЫШИВКА

Нагиева К.Э., Валькевич С.И.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя,
e-mail: ladanagieva@mail.ru

В Нижегородской губернии на основе старинной вышивки по филейной сетке, сплетённой челноком, сложилась разновидность белой строчки по крупной сетке. Она отличается от других строчевых вышивок большими ячейками, которые образуются в процессе выдергивания нитей по основе и утку ткани полотняного переплетения и разнообразными разделками, образующими ажурный узор в виде снежинок, звезд, ромбов, елочек, цветочных узоров. Эта вышивка, похожая на кружево, отличается прозрачностью, мягкими формами узора, четким разделением на узор и фон. Изначально вышивку выполняли на льняной ткани, сотканной на ручном ткацком станке. Лён повсеместно выращивали в средней полосе России. Много труда вкладывали крестьяне для этого вида декоративно-прикладного искусства. Необходимо было лен посеять, вырастить, собрать, обработать, спрядать пряжу, соткать, выбелить и только потом выполнить эту уникальную вышивку. С развитием мануфактуры ткань как льняную, так и хлопчатобумажную стали производить на фабриках. Особого развития вышивальные промыслы Нижегородской губернии достигли во второй половине XIX века. В это время в Городецком и Балахнинском уездах вышивкой занималась половина женского населения. Особенно много производилось строчевых изделий, пользовавшихся устойчивым спросом в городе. Изделия, которые украшались такой вышивкой, могли носить только знатные люди из высших слоев. Изделия нижегородских вышивальщиц с успехом экспонирова-

лись на Российских и Международных торгово-промышленных выставках в Нижнем Новгороде, Париже 1896 и 1900 годах. В первой половине XX века белая Нижегородская строчка приобрела «визитную карточку» в виде розетки ромбической формы, которую называли «цветок», в цветке сочетаются, как и растительные, так и геометрические мотивы. В середине XX века, на строчевышивальных фабриках выпускалось много изделий, украшенных нижегородской строчевой вышивкой или горьковским гипюром. В узорах насчитывалось до десяти разделок или швов. Особое место в узоре занимают многолепестковые ромашки, веточки, листики, колоски, вышитые длинными стежками мягкими нитками. Они располагаются как в центре ромбов, так могут создавать и самостоятельный узор в виде ромба. Большое внимание уделяется фону. Выполняется он различными швами, такими как «восьмерка», «цепочка», «воздушно-петельными швами». В наши дни остались центры, которые сохраняют традиции Нижегородской вышивки: Городецкая и Чкаловская строчевышивальные фабрики.

ЯРОСЛАВСКАЯ СТРОЧЕВАЯ ВЫШИВКА

Строкина Н.М., Валькевич С.И.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя,
e-mail: nataxa02.08.94@gmail.com

В основе русской вышивки, в том числе и современной, лежит крестьянская вышивка. История народной крестьянской вышивки уходит в глубокую древность, она тесно связана с бытом крестьянской семьи. Одежду крестьяне шили из холста. В домотканом, довольно толстом холсте хорошо видны нити. Они направлены вдоль и поперёк ткани. Крестьянская вышивка как бы продолжает тканый рисунок. Узор такой вышивки обычно строится из геометрических орнаментов. Кроме геометрических мотивов, в вышивках русского севера встречается изображение цветов, кустов, деревьев. Растительные мотивы сочетались в узоре с изображениями птиц и зверей. Сказочные птицы с роскошными хвостами, скромные маленькие утки, величавые лебеди, горделивые кони, олени с ветвистыми рогами изображались среди цветущих кустов и деревьев. Среди ценного наследия народного декоративно-прикладного искусства большой интерес составляют вышивки Ярославской губернии. Они отличаются оригинальностью содержания и стиля, богатством расцветок, мастерству выполнения. Самую характерную группу вышивок Ярославской области составляет строчевые вышивки – белая строчевая вышивка, но с введением цветной нитки в обводку контуров рисунка, а иногда и в разделку узора. Фон узора обвивается цветной, преимущественно красной нитью, на котором выделяется белый узор, чаще всего выполненный стланью. Узоры ярославской строчки с обводкой выполняются по необвитой сетке с размером 5х5 мм. Обычным украшением ярославских подзоров было изображение птиц по обе стороны дерева или двуглавого орла. В расположении птиц, повернутых в одну сторону, имелось некоторое отступление от принятой в старину композиционной схемы, когда птицы располагались навстречу друг к другу. Образ птицы – любимый образ северного народного искусства, символ новой развивающейся жизни. Характерными чертами вышивок ярославских полотенец является сочетание в одном узоре нескольких приёмов исполнения: простая белая строчка, цветная перевить дополняются гладью, тамбуром, вырезами. Украшения изделий кроме вышивки шелковыми узорными лентами, легкими кружевами с цветной сканью, цветным ситцем придают им праздничный нарядный вид.