

Алексей Клиентов

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

БЕЛЫЙ ГОРОД

Москва

«ВО ПОЛЕ БЕРЕЗКА СТОЯЛА...»

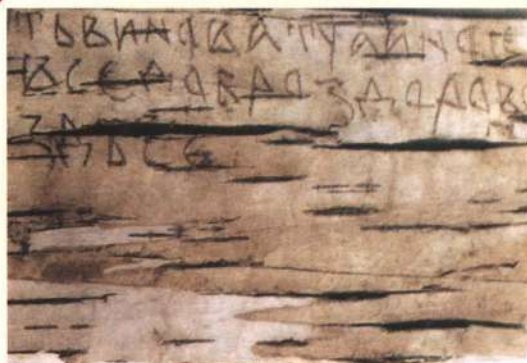

Художественные изделия из бересты

Белая береза... Пожалуй, это самое любимое дерево в России. В березовой роще всегда, даже в пасмурную погоду, светло и радостно. О белоствольной красавице сложено много песен, легенд, чудесных сказок, с ней связаны и старинные обряды. В первый летний месяц наши предки справляли «зеленые святки», или древнюю «русалью неделю», — березка была именинница! Избы украшали березовыми ветками с пахучей молодой листвой, а на лесной опушке девушки «завивали» березку: связывали ветки в венок, украшали разноцветными лентами. Вы знаете, сколько важных дел у березы?

*Первое дело — мир освещать,
Второе дело — скрип утишать,
Третье дело — больных исцелять,
Четвертое дело — чистоту соблюдать.*

И. Шишкин. Березовая роща

Новгородская берестяная грамота. XIV—XV век

Береста (наружная часть коры березы) как легкодоступный и простой материал издавна использовалась для изготовления различных бытовых и художественных изделий. До наших дней дошли берестяные грамоты, найденные при раскопках в Великом Новгороде и других городах России. Берестяные изделия украшались росписью, резьбой, тиснением.

Берестяные промыслы были широко распространены на всей территории нашей страны. Традиции изготовления художественных изделий из бересты сохранились в северных, северо-восточных областях европейской части России, в Поволжье, Сибири, Якутии.

Трусок для ягод и заготовки бересты

В старину главным источником света в доме служили березовые лучины. Дегтем из березовой коры смазывали оси колес у телеги, чтобы не скрипели. Березовыми почками лечили разные хвори. А как приятно попариться в баньке с березовым веником, а потом утолить жажду березовым соком! Отличные метелки делали из березовых прутьев. Но дел у березы гораз-

до больше, чем в стихотворении. Вместо бумаги в древности писали на бересте — березовой коре.

Но было у березы еще одно очень важное дело — дарить людям красоту. Издавна на Руси из бересты делали нужные для хозяйства и удобные вещи — плели корзины и короба. А в берестяных туесах хранили мед и ягоду, сметану и масло... В такой «упаковке» все долго оставалось свежим.

А еще из бересты делали шкатулки и ларцы, всевозможные коробочки, посуду и даже лапти. Яркими, веселыми красками их расписывали: рисовали цветы и ягоды, зеленые веточки и сказочных птиц, зверей невиданных или хорошо знакомых. Иногда под кистью мастера рождалась настоящая картина: шутники-скомоорохи играли на балалайках, плясали медведи... Глаз не оторвать и от красивого узора, красочного орнамента...

Береста — прекрасный материал для вырезания острым ножом тонких кружевных узоров. Кажется, что эта красота сплетена умелой кружевницей! Такими ажурными берестяными «кружевами» украшали шкатулки, ларцы, пудреницы и коробочки, вазы и стаканчики. А чтобы

Г. Коржев. Натюрморт. Хохлома и лапти

А. Пастухов. Сказочная птица

подчеркнуть прихотливый узор и рисунок, мастера иногда подкладывали под берестяное «кружево» цветную фольгу или кусочки слюды.

А еще узоры на бересте выдавливали специальными штампиками. Это называется тиснением. Такой способ делал изделия из нее особенно нарядными.

И сегодня, в XXI веке, интерес к древнему народному промыслу, к искусству наших предков не угас. Мы восхищаемся талантом мастеров, подаривших нам красоту. И совсем не важно, что сделано это не из золота-серебра, не из драгоценных камней, а из обычной, скромной, но и волшебной бересты.

Набирухи для ягод. XIX век. Архангельская область

ВОТ ТАК КУЗНЕЦЫ!

Богородская резная игрушка

«Куплено разных игрушек царевне Наталье Петровне... великому князю и княжне, которые посланы в Петербург, а именно: три коровы, два коня, два оленя, одна утка, при ней трое детей, город с солдатами» — так записано в старинных дворцовых документах о покупке в Сергиевом Посаде игрушек для детей царя Петра I.

Когда-то по воскресным дням у неприступных стен Троице-Сергиева монастыря, который много раз выдерживал осаду вражеских войск, шумел на площади веселый торг. Много разного товара продавалось там, но самым лучшим и желанным товаром были игрушки!

По преданию, сам основатель монастыря преподобный Сергей Радонежский вырезал из дерева игрушки и одаривал ими ребятишек.

Лучшими игрушечниками считались мастера из села Богородского.

Привозили они игрушки на ярмарку не мешками, не корзинками, а целыми возами. Стоили игрушки недорого, но разве в цене дело? Главное — это радость, которую да-

Б. Кустодиев. Ярмарка

И. Стулов
Маша и медведь

рили богородские игрушки и детям, и взрослым.

Вырезают их из липы, ольхи, осины. Выберет мастер подходящее полешко, расколает на несколько частей — «балбешек», и пошла работа! Вот почему в старину богородских игрушечников звали «балбешниками».

Инструмент у мастера нехитрый — топорик, пила да набор стамесок. А вот ножик особый — очень острый, с треугольным скосом. Его так и называют — «богородский нож».

Работа идет быстро и споро. Уверенными движениями мастер режет заготовку — и рождается чудесная игрушка. Чаще всего она не раскрашена, мы видим естественный, теплый цвет дерева. И вот перед нами медведи и зайцы, скачущие кони и нарядные барышни, brave гусары и крестьяне, занятые работой, веселые музыканты и озорные ребятишки, сказочные герои и фантастические персонажи — всего и не перечислишь! Весь этот игрушечный народец вызывает добрую улыбку.

Но на этом чудеса не кончаются. Есть игрушки, которые двигаются, словно живые! Курочки клюют зернышки, солдаты маршируют, кони лихо скачут, забавные медвежата играют на балалайках, крылья мельни-

Л. Смирнова
*Мужик
и медведь*

цы крутятся... А еще: хозяйки рубят капусту, любители почаевничать поднимают чашки.

Но, пожалуй, самая знаменитая и любимая игрушка — это удивительные «кузнецы». Слышите стук? Это мужик с медведем, как заправские кузнецы, дружно стучат молотками по наковальне. А бывает, дрова пилят или танцуют.

Богородские игрушки — это не просто вырезанные из дерева фигурки. Многие из них можно назвать небольшими скульптурами...

Кажется, что звенит дорога под копытами коней, ветер развеивает их пышные гривы, а ямщик, привстав на облучке, вглядываясь вдаль, крепко держит в руках вожжи.

Можно увидеть и настоящий крестьянский дом — с садом, колодцем, с дворовой собачкой Жучкой, а на лавочке отдыхают разодетые дед с бабой.

Много веков богородской игрушке, но и в наши дни она, немного наивная, сказочная, радует нас, дарит нам свое тепло и улыбку.

И. Стулов. *Суп из топора*

В начале XX века здесь была основана артель, а с 1960 года — Богородская фабрика художественной резьбы.

Подмосковное село Богородское расположено недалеко от г. Сергиева Посада. Промысел резной деревянной игрушки возник, очевидно, в XVI—XVII веках. Уже к XVIII веку сложился самобытный характер и манера исполнения богородской игрушки. Можно выделить два вида: игрушки-скульптуры и движущиеся игрушки. Манера богородской резьбы точная, резкая, хорошо заметен след резца мастера. Обычно сохранен натуральный цвет дерева, но есть также и раскрашенные игрушки. Тематика скульптур разнообразна: это крестьяне, охотники, военные; звери и птицы; сценки из повседневной жизни, сказочные сюжеты.

И. Стулов
Царь Дадон и Звездочет

НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ РАДОНЕЖА

*Абрамцево-кудринская,
или хотьковская,
резьба по дереву*

А. Васнецов. *Абрамцевские дали*

Места эти древние, заповедные, сказочные... Может быть, где-то здесь, на зеленом берегу тихой реки, сидя на камне, горевала о своем братце Иванушке сестрица Аленушка. А на широком холме стояли в дозоре былинные богатыри и зорко всматривались вдаль: не покажется ли где дым сигнального костра, предупреждающего о нашествии вражеском...

В дремучих лесах искали люди спасения от набегов жестоких степняков. Издавна стоял здесь небольшой городок-крепость Радонеж, в котором некогда родился самый почитаемый русский святой Сергей Радонежский — основатель знаменитого Троице-Сергиева монастыря.

А в 1308 году, как гласит предание, близ Радо-

нежа, на реке Паже, был основан «Покров монастырь, что на Хотькове».

Умелые мастера жили в окрестных селениях. Особенно славились резчики по дереву из Кудрина и Абрамцева, Хотькова и Ахтырки. Затейливыми узорами покрывали они деревянные ковши и прялки, шкатулки и ларцы, посуду и мебель. Обычные вещи в руках умельцев превращались в настоящее чудо. А секрет этого чуда — красота окружающей природы.

Расцвет народного промысла резьбы по дереву во многом связан с именем Абрамцево. В середине XIX века принадлежало оно писателю С.Т. Аксакову. А в 1870 году имение приобрел С.И. Мамонтов, богатый промышленник, меценат и большой любитель искусства. В Абрамцево часто приезжали и там работали известные писатели и художники. В Абрамцево В. Серов написал картину «Девочка с персиками», а В. Васнецов начал работать над «Богатырями» и «Аленушкой».

А вскоре Е.Д. Поленова, сестра знаменитого художника Василия Поленова, организовала в Абрамцево художественные мастерские, в которых возрождались народные промыслы. В этих мастерских умельцы из окрестных деревень и сел

С. Ефошкин. *Преподобный Сергей Радонежский*

Т. Альхимович
*Декоративные резные вазы
и ларец, украшенный резьбой*

изготавливали различные изделия из дерева, мебель по старинным образцам.

Работали резчики острыми ножами и специальными стамесками. Они вырезали затейливые орнаменты, их рельефный узор чем-то напоминал узоры народной вышивки на рушниках, полотенцах, одежде.

Резные изображения веточек с листьями, трав и цветов, птиц и животных могут покрывать почти всю поверхность шкатулки,

Название этому художественному промыслу дали несколько селений — Кудрино, Абрамцево, Хотьково, жители которых издавна занимались резьбой по дереву. Резчики абрамцево-кудринского промысла унаследовали традиции мастеров Троице-Сергиева монастыря, расположенного неподалеку. Но больше всего повлияло на развитие промысла создание в имении Абрамцево художественных мастерских. К концу XIX века сложился свой, особый стиль глоскорельефной резьбы. В 1930 году Абрамцевская и Хотьковская школы кустарного ученичества объединились в одну — Абрамцевскую школу, ныне Абрамцевское художественно-промышленное училище, которое находится в г. Хотькове. На базе многочисленных артелей в 1960 году создана Хотьковская фабрика художественных изделий.

А. Васнецов. Абрамцево

Фрагмент абрамцево-кудринской резьбы

ларца, вазы или ковша — братины. Мастера подкрашивают свои изделия морилкой различных оттенков, наносят слой лака, полируют. И кажется, что шкатулочка или ковш сделаны из редкого, ценного дерева, привезенного за тридевять земель.

В наши дни традиции народных мастеров прошлого продолжают жить в работах учащихся Абрамцевского художественно-промышленного училища. Это можно сравнить с неиссякаемым чистым родником, что пробился к нам сквозь века...

Кроме резьбы по дереву, абрамцевские художники занимаются обработкой кости и камня, художественной керамикой.

Т. Альхимович
Резной ковш

ВЕСЕЛЫЙ ГОРОДЕЦ

Городецкая роспись

Расписная
прялка

На высоком берегу Волги стоит древний Городец. По преданию, основал его еще в XII веке князь Юрий Долгорукий как сторожевую крепость. Называли Городец еще и Малым Китежем. Старая легенда рассказывает, что поехал князь «с места того сухим путем» к озеру Светлояру. И заложил на том озере Большой Китеж, а расстояние «между городами было сто верст». Во время нашествия хана Батые на Русь враги сожгли, разграбили Городец, но князь, повествует летопись, «изыде тайно из града того в большой град Китеж». Так в те далекие времена родилась поэтическая легенда о чудесном

граде Китеже, который при приближении врагов опустился в воды озера Светлояра... И будто бы слышно иногда, как в глубине его звонят китежские колокола.

А Городец — Малый Китеж восстал из пепла, как сказочная птица Феникс. В Городец, возвращаясь из Орды, умер забо-

Ф. Касатова
Тарелка

М. Сергеев. Сказание о невидимом граде Китеже

левший в пути великий полководец князь Александр Невский.

Городец стоял на бойком месте. Шли по Волге баржи и суда с грузами, а по дорогам — конные обозы. Жители Городца и окрестных селений славились как умелые плотники, резчики по дереву. Они строили корабли и щедро украшали их резьбой и красивой росписью.

А какие красивые дома были в Городце! На ставнях и воротах красовались пышные цветы и гирлянды, львы и русалки. Прялки, разукрашенные городецкими мастерами, расходились по всей России. Прялку, по обычаю, дарил жених невесте: она была символом хорошей семейной жизни.

Городецкие мастера украшали донца прялок резьбой, инкрустацией, а потом стали расписывать яркими масляными красками. По традиции, в верхней части прялки изображалось Древо жизни и всадники. А в нижней — разные сценки из повседневной жизни: чаепитий, катания на лодках и каруселях... Чинно сидят дамы

в нарядных платьях, кавалеры в сюртуках — то ли праздник какой, то ли свадьба. А на циферблате часов, они тоже на рисунке присутствуют, стрелки время показывают. Расцветают на прялках цветы-купавки, красные розы-яблочки. Крутится веретено в ловких пальцах пряжи. Тут и песня слышится:

*В низенькой светелке
Огонек горит.
Молодая пряжа
Под окном сидит...*

Со временем городецкие мастера стали расписывать не только прялки, но и ларцы-шкатулки, сундуки, мебель, посуду и деревянные игрушки. Городецкая роспись — веселая, праздничная. Цвета — черный, красный, синий, зеленый, коричневый, белый — на любой вкус!

...Гуляют дамы с модными зонтиками, веселая компания уселась в повозку, поет женский хор, и, конечно же, любители почаевичать расположились в трактире за большим столом, на котором пыхтит пузатый самовар. С доброй улыбкой, наверное, делал свою работу городецкий мастер и дарил нам ее вместе со своим изделием.

Л. Беспалова. *Битва*

Л. Беспалова. *Старый Городец*

Этот народный художественный промысел сложился к середине XIX века в старинном волжском городе Городец, известном по летописям с 1152 года. Городец славился резчиками по дереву, умельцами корабелами. Обычай украшать предметы быта, прялки, ставни домов, ворота резьбой и инкрустацией послужил источником рождения народного промысла. Особенности городецкой росписи — чистые, яркие краски, четкий контур, белые штрихи, создающие условный объем и живописность. Городецкие мастера изображают не только растительный орнамент, сказочных персонажей, но и жанровые сценки. В начале XX века промысел возродился. С 1938 года работает артель, с 1960 года — фабрика «Городецкая роспись».

«ДВЕ МАТРЕНЫ, ТРИ МАТРЕШКИ И ЕЩЕ МАТРЕШЕЧКА!»

Русская матрешка

Матрешка — настоящая русская красавица. Румяная, в нарядном сарафане, на голове яркий платочек. Но матрешка не лентяйка, в руках у нее то серп и хлебные колосья, то уточка или петушок, то корзинка с грибами-ягодами.

Но, главное, эта куколка — с секретом! Внутри нее прячутся веселые сестрички, мал-мала меньше.

Про матрешку придумали потешку:

*Шли матрешки по дорожке,
Было их немножечко:
Две Матрены, три Матрешки
И еще Матрешечка!*

По сравнению с другими игрушками, деревянная расписная куколка молода, ей чуть более ста лет. Для народной игрушки это не возраст. Самым древним куклам, найденным археологами, более трех тысяч лет!

Прообразом матрешки могли послужить «писанки» — деревянные, расписные пасхальные яйца, их уже много веков дела-

Д. Пичугин, А. Шишкин. Матрешка-боярыня, Матрешка-боярин, Старик-мухомор, Витязь, Боярышня

ют на Руси. Они бывают полыми внутри, и в большее вкладывается меньшее. Другим прообразом русской матрешки стала японская ритуальная кукла, внутри которой помещалось еще несколько фигурок.

В конце XIX века в Абрамцево по эскизу художника Сергея Малютина местный токарь Звездочкин выточил первую деревян-

Матрешка — один из самых популярных русских сувениров — появилась лишь в конце XIX века в имении Абрамцево, что неподалеку от Сергиева Посада. В Московской области массовое производство матрешек началось в Сергиевом Посаде с 1890 года, и уже в 1900 году игрушка из России на международной выставке в Париже была отмечена золотой медалью.

Вскоре матрешек стали изготавливать и в других районах страны, например в городе Семенове, в селе Полхов-Майдан, на Вятской земле, в Башкирии и Воронеже.

В наши дни традиционное искусство матрешки переживает свое второе рождение. Вот только изменилась внешность куколки.

Б. Кустодиев. Купчиха

Загорская матрешка

ную куколку. А когда Малютин расписал ее, получилась девочка в русском сарафане, в платочке, с петухом в руке. По преданию, кто-то, увидев куклу, смеясь воскликнул: «До чего похожа на нашу Матрену!» С тех пор и зовут эту игрушку матрешкой.

Матрешку сделать непросто. Сначала надо выточить из дерева заготовку, и чтобы ни сучка, ни трещинки не было. А начинает работу мастер с самой маленькой матрешечки, лишь потом их размер становится все больше и больше. Яркими, веселыми красками художник расписет матрешек, словно оденет их в нарядные одежды. И вот уже улыбается нам русская красавица. А что ей скучать? Она ведь не одна, а с целой дружной семейкой. Усадьба Абрамцево — рядом с Сергиевым Посадом, который издавна славится мастерами-игрушечниками. Вскоре и сергиевопосадские мастера тоже принялись за дело.

Хоровод загорских матрешек

Стали делать матрешек и в других местах России. Матрешки из города Семенова обязательно держат в руках пышные букеты цветов, а из Полхов-Майдана они особенно нарядные и более «стройные». Есть матрешки, которых не расписывают красками, а украшают выжженными узорами. А порою матрешку Матреной и не назовешь! Это былинные богатыри, веселые музыканты, важные бояре, а то и цари. Теперь деревянные куклы как две капли воды похожи на известных людей. Стали матрешку золотить, да и весь ее традиционный облик изменился. Бывают матрешки крохотные, не больше наперстка, а есть и настоящие великаны — в метр высотой. Внутри такой «матрешки» спрятан не один десяток ее сестричек. Или братишек.

Матрешка уже стала одним из символов России. Но и современная девочка, баюкая свою любимую матрешечку, напевает: «Где же ты, куколка, была? Где же ты, барынька, была?»

Матрешки из Полхов-Майдана

ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА

Хохломская роспись

Прекрасна осенняя пора... Выглянет солнышко из-за темных туч, и сразу лес вспыхнет чудесным огнем. Золотом горят листья березок и кленов, драгоценными рубинами краснеют спелые ягоды калины, рябины. А это уже не осенний лес, но такая же нарядная, красочная деревянная посуда, которой издавна торговали на веселых ярмарках в старинном селе Хохлома. Будто это не обыкновенные деревянные миски да ложки, ковши-братины да чаши, а золотые! Такую посуду и на царский стол поставить не зазорно.

Нарисованы на ней травы, листья, цветы, сказочные жар-птицы, чудесные рыбы. Но не для царских столов создавали мастера посуду с хохломской росписью, украшала она крестьянские праздники да свадьбы. Хозяйка выставляла ее для дорогих гостей. Пусть и не богатое угощение, но от всей души...

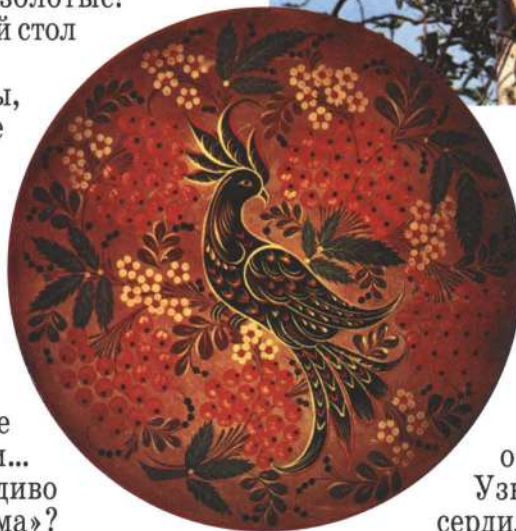
Как же появилось это дивное — «золотая хохлома»?

Старинное предание рассказывает: жил когда-то в нижегородских лесах, на берегу тихой

И. Остроухов. *Золотая осень*

С. Веселов. *Расписной скворечник*

А. Бусова
Декоративная тарелка

реки, человек. Кто он и откуда пришел, нам не ведомо. Вырезал тот человек деревянные чаши да ложки и так их раскрашивал, что, казалось, сделаны они из чистого золота.

Узнал об этом царь и рассердился: «Почему у меня во дворце нет такого мастера?! Ко мне его! Немедленно!» Стукнул посохом, топнул ногой и послал

солдат, чтобы доставили умельца во дворец. Отправились солдаты выполнять царский приказ, но, сколько ни искали, не смогли найти чудо мастера. Ушел он неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать золотую посуду. В каждой избе сверкали золотом чашки да ложки.

Много «золотой» посуды продавалось на ярмарке в селе Хохлома. Так и родилось название — «золотая хохлома».

А сделать настоящую хохлому совсем не просто. Сначала мастер вырезает из дерева заготовку — будущую чашу. Потом сушит ее и покрывает тонким слоем глины. Похожа теперь чаша на глиняную, что гончары

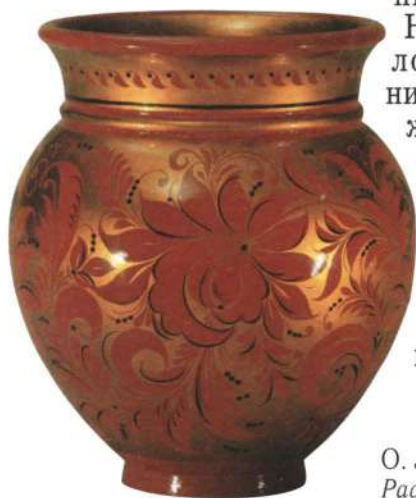
Е. Мосина. Хохломская посуда

лепят. А потом еще надо ее льняным маслом пропитать. А золота для «золотой хохломы» и не требуется! Этот секрет знали еще иконописцы Древней Руси. Вместо дорогого золота, натирают чашу оловянным или алюминиевым порошком. Чаша блестит, будто серебряная. Художник мягкой кистью рисует затейливый орнамент. Потом чашу покрывают лаком и ставят в печь. Не кашу варить, а для просушки, для «закалки».

И происходит чудо: деревянная расписная чаша становится золотой, с нарядным, красочным рисунком! Тут и алые гроздья рябины, и спелая ягодка земляника, и завитки трав и листьев. И главное — мерцающий золотой фон.

Ах как вкусно есть из такой сказочной посуды! Да еще золотистой расписной ложкой.

Не боится хохлома ни жара, ни стужи. Все так же будут сиять ее краски, не потускнеет «золото». Потому что сделали это чудо золотые руки мастеров.

О. Лушина
Расписной горшок

Уже в XVII веке в селе Хохлома проходили ярмарки, где торговали деревянной расписной посудой, изготовленной в селах и деревнях Нижегородского края.

Хохломская роспись отличается характерным сочетанием золотого цвета с черным, красным, зеленым, иногда коричневым и оранжевым. Изображение растений, ягод, плодов, птиц и рыб образуют прихотливый узорный орнамент. Секрет «золота» Хохломы — применение алюминиевого (ранее серебряного или оловянного) покрытия, сверху наносится рисунок и лак. Изделие высушивается при температуре 100–120°. Под действием температуры лак приобретает желтоватый оттенок, и сквозь него «золотом» сверкает алюминиевый слой. Современные хохломские изделия — посуду, мебель, сувениры — создают мастера фабрики «Хохломской художник» (с. Семино) и объединения «Хохломская роспись» (г. Семенов), что в Нижегородской области.

Г. Волкова
Ковш

ПАЛЕХСКИЕ СКАЗЫ

Палехская лаковая живопись

Старинное предание рассказывает: в земли Владимиро-Суздальского княжества пришли люди, спасаясь от набегов вражеских орд. Среди лесных чащоб расчистили место для поселения и пашни, а пни от вековых деревьев сожгли, спалили. Потому и называли село Палехом, а тихую и чистую речку Палешкой.

Палешане славились как искусные иконописцы. С ранних лет отдавали мальчиков для обучения этому ремеслу. О том, как выглядела обычная иконописная мастерская, можно узнать из повести «В людях» Максима Горького: «Комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнув-

И. Голиков. Пластина «Пир на острове Буяне»

П. Корин. Палех

Палех — поселок в Ивановской области. Согласно летописям, поселение возникло еще до XV века. Первоначально Палех славился мастерами иконописи. Но к началу XX века иконописное дело почти прекратилось. В 1923 году художественный промысел возродился как лаковая миниатюрная живопись на изделиях из папье-маше. В его основе лежат традиции древнерусской живописи, искусства иконописи: удлинённые пропорции фигуры человека, условное изображение пейзажа, зданий. Живопись выполняется темперными красками на черном лаковом фоне. Рисунок отличается выразительным силуэтом, четко и тонко прописанными деталями, применяется штриховка — «насечка» золотыми линиями. Сюжеты миниатюр разнообразны: исторические, сказочные, фольклорные, бытовые.

В. Маковский. Иконник

Б. Ермолаев
*Пудреница
«Репка»*

шись, иконописец, за иными — по двое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары; налитые водой, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом». Над иконой тру-

дилось несколько мастеров: кто-то рисовал одежды или пейзажи, кто-то лица и руки — такого мастера называли «личник».

Палехские иконописцы расписывали чудесными фресками церкви и храмы по всей России. Даже в Московском Кремле, в «золотой», как ее иногда называли, Грановитой палате работали мастера из Палеха — братья Белоусовы.

Но время шло, искусство Палеха оказалось вдруг никому не нужным. Обиделись многие художники и уехали из родных мест в поисках лучшей доли. «Палех уже умирает или вымирает, его не воскресить», — еще в 1901 году писал А.П. Чехов.

Новую славу Палеху принесло искусство лаковой живописи на шкатулках из папьемаше. И живы традиции старинных мастеров-иконописцев.

...Вьется алый плащ богатыря, победившего злодея; по морю синему плывет на всех парусах кораблик царевича Гвидона; в высоком тереме красна девица ждет удалого молодца... Под кистью мас-

Н. Зиновьев. Шкатулка «Ледовое побоище»

Т. Зубкова. Шкатулка «И кто его знает...»

тера рождаются пейзажи родной стороны — и сияет золотое солнце, текут быстрые реки...

Рассматривая лаковые миниатюры Палеха, мы словно слышим старинные звончатые гусли.

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...*

Реальные, настоящие герои представлены на миниатюрах в образе былинных витязей. Так соединяется сказка с былью, фантазия с действительностью.

Пишут палехские мастера яркими темперными красками, иногда густыми, плотными мазками, а чаще — тонкими, подобно акварели, прозрачными слоями — «плавью», как говорят палешане. Золотые блики, орнаменты расцвечивают миниатюру, и шкатулочка из папьемаше превращается в драгоценную, чудесную, сказочную вещь.

Палехские ларцы-шкатулочки, броши и сувениры охотно покупают туристы из других стран — в память о России.

ЧУДО ШКАТУЛОЧКИ

Федоскинская лаковая живопись

А. Орловский. *Тройка*

«Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?... Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вы-

Н. Алдошкин. *Пряха*

тянутые линии, летящие по воздуху...» — так описывал великий русский писатель Н.В. Гоголь лихую русскую тройку. И вспоминаются эти слова, когда любишь живописными миниатюрами на шкатулках из Федоскино...

Звенят колокольчики под дугой, гудит земля под копытами тройки, и, кажется, мы слышим веселый смех. Но, может быть, увидим праздничные гуляния, яркое половодье красок хоровода или семейное чаепитие у большого золотого самовара. Или силуэты старинных русских городов, милые, скромные пейзажи родной сторонки... Золотом горят осенние листья, стелется туман над озером или светятся пушистые снега... Сколько красоты и поэзии! Краски горят или нежно переливаются. И мы присталь-

Художественный промысел лаковой миниатюры в подмосковном селе Федоскино ведет свою историю от небольшой купеческой мануфактуры, основанной в конце XVIII века.

К середине XIX века сложился особый тип росписи федоскинских мастеров. В основе сюжетов миниатюр лежат сценки из крестьянского быта, пейзажи и натюрморты, копии картин известных художников, портреты знаменитых людей, иллюстрации к русским народным сказкам, былинам, фольклорные мотивы и исторические события.

Изображения на федоскинских миниатюрах выполняются в реалистической манере, мельчайшие детали тщательно прорабатываются.

В 1904 году, после закрытия фабрики, мастера объединились в «Федоскинскую трудовую артель». На сегодняшний день это фабрика миниатюрной живописи.

М. Пашинин
Лель

В. Липицкий
Во поле березка стояла

Шкатулка «Царь Салтан и белка»

Шкатулка «Сказка»

Шкатулка «Аленький цветочек»

но вглядываемся в живопись на всевозможных коробочках, ларцах, шкатулочках и пытаемся разгадать секрет этого чуда.

А начиналось все с обыкновенных лаковых козырьков для фуражек. Делали их на небольшой фабрике купца Коробова. Но вскоре стали выпускать в Федоскино иной товар — табакерки для нюхательного табака. В те времена было много любителей и даже любительниц понюхать табак. «Сыт, пьян, и нос в табаке», — шутили в ту пору. А для красоты на табакерки наклеивали печатные рисунки — гравюры.

Но федоскинские мастера очень скоро научились и сами расписывать свои изделия масляными красками.

Не только табакерки стали выпускать на Федоскинской фабрике при новом хозяине — П.В. Лукутине. Изготавливали портсигары, коробочки для рукоделия, разнообразные шкатулочки, чайницы и многое другое. И все изделия украшала живописная роспись.

Федоскинские мастера пишут тонкими колонковыми кистями. Иногда используют способ письма «по-сквозному», «на просвет», когда рисуют по наклеенным тончайшим листочкам металлической фольги, сусального золота или перламутра.

И тогда зрителям кажется, что миниатюра светится, сияет изнутри нежным,

волшебным светом. Не верится, что чудесная шкатулочка сделана не из ценного дерева, а из папье-маше. Иными словами — из картона, проклеенного в несколько слоев и покрытого черным блестящим лаком. Получившееся таким образом папье-маше можно резать или даже, как дерево, обрабатывать на токарном станке.

Но главный секрет — это, конечно, талант художника, расписавшего дивную шкатулочку.

Чудо шкатулочки из Федоскино хорошо знают не только в России, но и во многих странах мира. А можно ли разгадать секрет красоты? Наверное, на этот вопрос у каждого художника есть свой ответ...

Шкатулка «Хоровод»

НА БЕРЕГАХ ТИХОЙ ТЕЗЫ

Лаковая миниатюра Холуя

И. Левитан. *Тихая обитель*

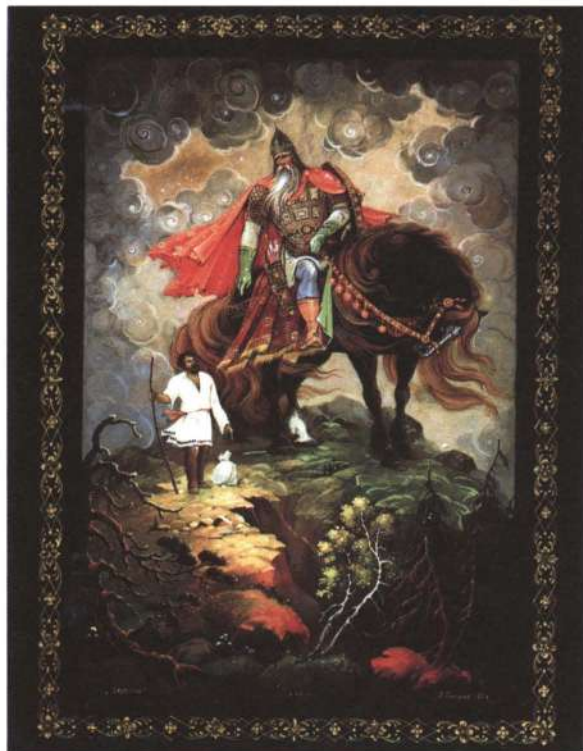
Художественный промысел лаковой миниатюры в поселке Холуй, Ивановской области, возник в 1932 году. Холуй, так же, как Палех и Мстёра, издавна был центром иконописи. В иконах Холуя часто присутствовали жанровые детали, элементы народного искусства, что, по мнению специалистов, сближало их с лубком.

На основе традиций иконописи и возникла лаковая живопись Холуя. В 30-х годах XX столетия образовалась артель живописцев, с 1960 года — фабрика. Художники Холуя пишут темперными красками на лаковых изделиях из папье-маше. В их живописи преобладают тона красного, зеленого, коричневого и синего цветов, контрастные

сочетания холодных и теплых тонов. Часто используется золотой орнамент. Тематика живописных миниатюр — сказки, былины, современные сюжеты.

М. Климанов
В мастерской иконописца

А. Каморин. *Пластина «Святогор»*

Высоко в синем небе хрустальным колокольчиком звенит песня жаворонка. А над тихой рекой Тезой склоняются зеленые ветви раскидистых ив. На воде замерли круглые листья кувшинок, отражаются в реке плывущие облака, белокаменный храм с куполами-луковками и высокой колокольней. По берегам расположились дома с ажурными наличниками на окнах, с цветами в палисадниках.

Наверное, когда-то много рыбы водилось в реке, и наши предки ставили ловушки, сплетенные из гибких ивовых прутьев — хóлуи. Может быть, так и родилось название этого селения. В Холуе живут и работают художники, создающие удивительные лаковые миниатюры.

Красочная, нарядная живопись украшает шкатулки, броши, пудреницы и всевозможные коробочки, в которых так удобно хранить разные мелочи.

С незапамятных времен в этих местах работали иконописные мастерские. Иконы Холуя расходились по всей России, они были недорогими. Святые, изображенные на иконах, были похожи на простых людей. Потому-то эти иконы и называли «крестьян-

Б. Харчев. *Шкатулка*
«По щучьему велению»

скими». Ставили их в избах в почетном, Красном углу, зажигали лампадки. Но, конечно же, иконописцы Холуя создавали и творения, ничем не уступающие лучшим образцам искусства иконописи.

Наступили иные времена. Закрылись иконописные мастерские, кто-то из мастеров покинул родные края. Но в 30-х годах XX столетия в Холуе, как и в соседнем Палехе, возник народный промысел лаковой миниатюры на коробочках из папье-маше.

Художники теперь пишут на черном блестящем фоне сценки из повседневной жизни, пейзажи родной стороны, изображают исторические события и современные. И хотя мастера Холуя пишут миниатюры и на сказочные, и на былинные сюжеты, их можно назвать «реалистическими»: они с точными бытовыми подробностями. А фигуры людей более крупные, чем на миниатюрах Мстёры или Палеха.

Действие на миниатюрах происходит на фоне яркого, много-

цветного пейзажа. И пейзаж не просто фон — он «живой»: ветер гонит облака, на реке плещутся волны, клубится дымок над крышами деревенских изб. Свой «рассказ» художник продолжит на всех сторонах ларца или шкатулки.

Работают мастера Холуя яркими темперными красками, пишут картины по черному фону. Миниатюры обрамляет золотистый орнамент, словно рама картину.

Г. Блинова. *Шкатулка*
«Папоротников цвет»

СКАЗОЧНАЯ МСТЁРА

Лаковая живопись Мстёры

В. Васнецов. *Гусляры*

Если бы лаковая живопись Мстёры могла звучать, мы, наверное, услышали бы переливы старинных гуслей или народную песню:

*Добрый молодец по улице похаживает,
В звонкие он гуселички поигрывает,
Ко душе красной девице в терем голос
подает:*

И. Серебряков. *Ларец «Садко»*

Мстёра, как и Палех, Федоскино, Холуй, принадлежит к основным центрам народных промыслов лаковой миниатюры. Промысел возник в 20-е годы XX века. Его развитие основано на традициях иконописи владими́ро-суздальской школы. В 1923 году была организована «Артель древнерусской живописи», с 1931 года — это артель «Пролетарское искусство»,

с 1960 года — фабрика художественной росписи. Мстёрские мастера создали свой особый стиль лаковой миниатюры и на изделиях из папье-маше. Художники Мстёры отказались от черного фона. Сюжеты миниатюр часто взяты из сказок, былин, истории. И даже современные сюжеты решены в традициях народного искусства. Мстёра также славится вышивкой и художественной обработкой металла.

К. Струнин. *Шкатулка «Чудо-юдо рыба-кит»*

*«Ты когда, красна девица,
побываешь у меня?»*

С незапамятных времен жили в Мстёре и окрестных селениях искусные иконописцы.

Вы, наверное, часто видели старинные иконы в музеях. Когда-то они сияли яркими, чистыми красками. А теперь некоторые из них потемнели от времени. Одна из причин заключается в том, что в старину иконописцы покрывали икону для защиты от влаги и повреждений олифой, веществом на основе растительного масла.

Со временем олифа темнеет. Живопись иконы становится тусклой, словно закрытой темной завесой. Реставраторы пытаются вернуть краскам былую чистоту.

Иконы мстёрских мастеров, нарядные, тонкого письма, считались одними из лучших в России и очень высоко ценились. Работы мастеров этой школы славились особым изяществом, нарядностью и колоритом.

В начале XX столетия, когда в нашей стране повсеместно закрывались монастыри и церкви, иконописное дело почти прекратилось.

И тогда бывшие иконописцы из Мстёры стали расписывать всевозможные деревянные изделия, дешевые коврики из клеенки и холстины.

Но искусство древнерусской живописи не пропало бесследно. Оно возродилось, как и в Палехе, в росписи лаковых коробочек, шкатулочек из папье-маше. Но в отличие от палешан, художники Мстёры почти не используют черный фон. Изображение миниатюры разворачивается на фоне нежных, красочных пейзажей. Мстёрская живопись, как говорят в народе, «просветленная».

...Глубокое синее небо, клубятся облака, сияет солнце, текут полноводные реки, зеленеют деревья, высятся горы. И герои ми-

Ю. Ваванов. Тарелка «Весна»

ниатюр — люди, животные, птицы — часть этого живописного пейзажа. Он немного условный, как в иконописи, и это рождает ощущение сказочности, необычности...

Художники тонкими кисточками вырисовывают мельчайшие детали картины, будь это цветок, листья, узоры на одежде или золотой орнамент. Красочные живописные миниатюры украшают все стороны шкатулки или ларца.

В работах художников из Мстёры сказка уживается с реальностью и нет преград фантазии художника. Сказочная, чудесная Мстёра! Мы словно слышим, как журчит река, звенят гусли и доносится к нам сквозь века песня:

*Я тогда, добрый молодец,
побываю у тебя,
Когда вырастет трава средь
широкого двора,
И разольется вода, с крутым
бережком ровна...*

И это чудо чудное дарят нам мастера и художники Мстёры.

Ю. Ваванов. Шкатулка «На Ивана Купалу»

СИНИЕ ЦВЕТЫ ГЖЕЛИ

Гжельская керамика

*Русская жемчужина,
Нас чаруешь ты.
Синяя фантазия — море красоты!*

Гжельский самовар

Эти стихи поэт М.Г. Аверьянов посвятил Гжели. «Гжелью» сегодня называют очень разнообразные изделия: посуду и светильники, декоративные вазы и небольшие скульптуры. Есть даже огромные каминные и изящные наборы шахматных фигурок. Но все это — белоснежная керамика с синей росписью. Всего два цвета — белый и синий, а какая Гжель нарядная, праздничная!

Может быть, секрет этого чуда — в белоствольных березках, пушистом снеге и голубом чистом небе России? Или в скромных ромашках, склонившихся над тихой рекой, в которой отражаются белые облака?

В этих местах, в нескольких десятках километров от Москвы, издавна жили

Л. Азарова. Чаепитие

М. Вишняк. Керамистка

Гжель — один из самых известных народных художественных промыслов России. Гжельский промысел объединяет два десятка подмосковных сел и деревень. Уже с XIV века в этой местности процветал гончарный промысел. С середины XVIII века гжельские мастера освоили производство майолики с многоцветной росписью по белому фону. Роспись часто дополнялась скульптурными изображениями людей, животных, птиц. В XIX веке Гжель прославилась своим фаянсом и фарфором. С этого времени преобладает роспись синим кобальтом по белому. Разнообразные изделия с «фирменным» цветочным узором, скульптуры поражают фантазией и мастерством художников, сохранивших народные традиции.

Сегодня гжельская керамика известна во всем мире и по-прежнему украшает нашу жизнь.

искусные гончары. Великий князь московский Иван Калита упоминал о Гжели в завещании своим сыновьям. А знаменитый русский ученый М.В. Ломоносов писал: «Едва ли есть земля самая чистая и без примесей где на свете... для фарфора употребляемая, какова у нас гжельская... нигде не видел я белизною превосходнее».

От дедов к внукам передавали свои секреты гжельские гончары. Вся посуда лепилась и расписывалась вручную. Особенно славились гжельские кувшины — кумганы-квасники. У них необычная круглая форма с отверстием в центре, куда клали мешочек со льдом. Как приятно в жаркий день отведать прохладный, вкусный квас! И выпить его из кружки с секретом «напейся — не облейся». Но славилась Гжель прежде всего знаменитым сочетанием белого фона и синей росписи.

Кистями разной величины, мазками длинными и короткими гжельцы создают гамму до 30 оттенков синевы! И расцветают удивительные синие розы и другие цветы сказочной красоты. Мелкие цветочки сплетаются в гирлянды, в чудесные узоры. Но, кроме цветочных орнаментов, можно увидеть и картинки из народной жизни, пейзажи. Любят художники Гжели изображать сказочных птиц, правда, в них мы узнаем «своих» голубей, журавлей, задористых петухов. Но Гжель — это не только роспись синей краской — кобальтом. Очень

Л. Азарова. Чайник

часто гжельскую посуду украшают искусно вылепленные фигурки людей, забавных животных. Тут и герои сказок, и озорные ребята-тишки, и музыканты, и хозяйки за рукоделием или иной работой, кот-мурлыка и собачки. Создают гжельские мастера и небольшие скульптуры-статуэтки. И хотя эти скульптуры ведут свою родословную от народной глиняной игрушки, сколько фантазии, выдумки и доброго юмора вкладывали

в них гжельские умельцы! Расписные бело-синие фигурки людей на картине убирают урожай, поют песни, работают и отдыхают, катаются на лодках и гуляют на свадьбах...

Мастера и художники Гжели не забывают и старинные традиции промысла: возродилось производство майолики (керамики, покрытой глазурью). Оказывается, Гжель может сиять не только позолотой, но и нежным многоцветьем красок.

История Гжели насчитывает не одно столетие, но интерес к этому художественному промыслу не угас. И, значит, сказочные, синие цветы Гжели будут цвести по-прежнему.

З. Окулова. Масленка «Жар-птица»

СКОПА — ПТИЦА СКАЗОЧНАЯ

Скопінская керамика

Керамический
квасник «Полкан»

Среди пологих холмов, широких полей и зеленых перелесков, на древней рязанской земле стоит город Скопін. Возник он как сторожевая крепость, защищающая южные рубежи России.

Росли здесь когда-то дремучие леса, а в реках и озерах в изобилии плескалась рыба. Охотилась на нее быстрокрылая птица скопа. Острыми, сильными когтями она ловко выхватывала

И. Шишкин. *Дебри*

С. Поляков, А. Рожко
Квасник «Птица» и квасник «Юбилейный»

из воды сверкающую серебристой чешуей плотвичку, полосатого окуня или длинную стерлядку. По преданию, в честь этой птицы и назвали люди свой городок-крепость Скопин.

Шли века, исчезли непроходимые леса, все реже можно встретить скопу, несущую в когтях свою добычу. Но навечно осталась эта птица на городском гербе Скопина.

Издавна местные жители лепили из глины незатейливую, простую посуду — горшки, крынки, кувшины, миски. А еще свистульки в виде забавных зверюшек, птичек, всадников на конях. Привезет гончар свой товар на ярмарку, разложит. А чтобы привлечь покупателей, начнет дуть в свистульку:

— *Скорей подходи, по сторонам не гляди! Выбирай товар, полезай в карман... Денег нет — так любишься!*

Наверное, потому и прозвали скопинских гончаров «свистушниками». Известное дело: на чужой роток не накинешь платок...

Но со временем стали скопинские мастера делать посуду красивую, с лепными украшениями, покрытую блестящей цветной глазурью. Бывало, вылепит гончар зверя невиданного или самовар, а то и просто шар — попробуй, сделай такой же! — и поставит свое изделие на высоком столбе перед домом. И всем ясно: здесь живет искусный мастер.

Теперь скопинская керамика — кувшины, квасники-кумганы, подсвечники, кружки и многое другое — словно скульптурное произведение в несколько ярусов. Носик у кумгана — голова птицы скопы с раскрытым клювом. Можно увидеть и крылья, и лапы с когтями. Но это еще не все! Украшают мастера свои вещи красиво вылепленными сказочными животными, забавными лягушатами, рыбами, львами. Есть и причудливый орнамент из цветов, листьев и ветвей. Празднично поблескивает матовая глазурь. И уже не назовешь скопинскую посуду простой, обычной, есть в ней что-то сказочное.словно вылепил ее добрый волшебник.

Л. Воронова. Подсвечник «Дракон»

Но не всемогущий чародей сделал это чудо, а умелые руки мастера. Рождается это произведение гончарного искусства постепенно, по частям. Лепит гончар из длинных кусочков глины, как говорят скопинские мастера, из «жгутов-налепков». Считается, что это древнейший способ гончарного производства. Движения мастера точны и аккуратны. Осядет глина, сомнется — лепи сначала. А после обжига в печи кувшин или квасник станут прочными, звонкими.

Рассказывают, что однажды на свадебном столе стоял, сверкая позолотой, самовар. И угольки в нем горели, и кипяток плескался. Все гости с удовольствием пили чай. А потом хозяин дома, гончар, бросил самовар на пол, и тот... разлетелся на кусочки. Оказалось, он был вылеплен скопинским умельцем из глины. «Это на счастье!» — весело сказал тогда гончар.

И верно, нарядная и сказочная скопинская керамика — это щедрый дар нам всем «на счастье».

Скопинская керамика как народный художественный промысел получила известность со второй половины XIX века. Археологические исследования подтверждают, что в XII веке в районе города Скопина, Рязанской области, уже существовал гончарный промысел.

Особенность скопинской керамики в том, что изделия, как правило, ручной работы, дополнены лепными изображениями птиц, рыб, фантастических животных. Великолепный растительный орнамент делает скопинскую керамику настоящим произведением искусства. Она покрыта цветной глазурью коричневого, зеленого или желтого тона.

В 1934 году основана артель, с 1976 года — Скопинская фабрика керамических изделий.

Изделия скопинской керамики

ПОДАРКИ С ЯРМАРКИ

Филимоновская игрушка

Крутится, поскрипывает гончарный круг, и в умелых руках мастера бесформенный кусок глины вытягивается, растет и превращается в кувшин, миску, горшок или чашку. Для любой хозяйки это нужные вещи. Недаром говорят: гора с горой не сойдется, а горшок с горшком столкнется. Не останется гончар без работы...

Вылепил гончар посуду, а глина еще осталась. Вот из нее и получают игрушки. Тут и барыни в юбках колоколом, и всадники на чудо конях. А шеи у коней длинные, круто выгнутые. Есть и жених с невестой, и крестьянин с курочкой, и солдашки бравы ребяташки, и медведь на зад-

А. Карпова. Медведь с зеркалом

А. Карпова. Дама и всадник

Этот народный промысел связан с деревней Филимоново, Тульской области. Издавна в этих краях делали посуду из местной светлой гончарной глины. Облик филимоновской игрушки поражает своей оригинальностью, необычностью форм. По мнению специалистов, в филимоновской игрушке сохраняются изначальные, древние традиции народной культуры. Фигурки несколько вытянуты, в росписи преобладают три-четыре цвета. Сама роспись — это чередование горизонтальных полос по белому, желтому фону. В орнаменте преобладают круги, «розетки», треугольники, зигзаги, точки. Лица на игрушках, мелкие детали едва обозначены, как у древних, языческих идолов. Размеры игрушек от 3—5 до 25—30 сантиметров. В большинстве своем это свистульки.

них лапах, и веселая дворовая собачка Жучка с косточкой в зубах, и крестьянская кормилица коровка... Игрушек много, и все они разные! Потом гончар посуду и игрушки поставит в жарко натопленную печку, и они станут крепкими.

Посуда блестит глазурью, а игрушки... нет. Так уж исстари повелось в деревне Филимоново, традиция такая.

Но зато игрушки раскрасят яркими красками. Чаще всего в красную, зеленую, желтую полосочку. Полосатые филимоновские игрушки сразу отличишь от игрушек из других мест.

Конечно, барыnek надо «одеть» понаряднее. На их юбках появятся яркие круги с крестиками, разноцветные узоры-«розетки», зигзаги и ромбы, треугольники и точки. Такой орнамент пришел к нам из далекого прошлого. Ну а кофту барыни можно аккуратно и ровно закрасить одним цветом — алым. На голове у всех игрушечных человечков — высокие шапки. А вот на лицах точками лишь глаза да рот обозначены. Едва тронул их мастер кончиком тонкой кисти — это тоже древняя традиция.

Нагрузил гончар своим товаром целый воз и на ярмарку в город Одоев поехал. Вот почему филимоновские игрушки еще и одоевскими называли.

А на ярмарке — гул, толкотня, смех. Ходит народ по рядам, а товара всякого так много — глаза разбегаются. А что это за свист на разные лады отовсюду слышится? Это соловьями-разбойниками заливаются ребятишки. В руках у них знакомые нам полосатые филимоновские игрушки! Ведь большинство игрушек — свистульки. Игрушки недорогие, копеечные. По-

Е. Евдокимова
Тройка

купали их как гостинец с ярмарки. Завернет крестьянин игрушки в платок, привезет домой — вот ребятишка радуется! Только старенькая бабушка махнет рукой: а ну, свистульки, идите на улицу, за ворота, нет от вас покоя...

Но и сам крестьянин, покупая филимоновскую игрушку, не удержится, обязательно в нее дунет — проверит, как свистит глиняная лошадка. Дунет и засмеется... А кто-то из толпы, улыбаясь, скажет: «Эх, Иванушка-простота! Купил лошадь без хвоста!»

Незатейливы филимоновские игрушки. Но игрушка радует — значит, делали ее добрые руки.

Б. Кустодиев. На ярмарке

А. Карпова
Петух и курица

ПРАЗДНИЧНАЯ «ДЫМКА»

Дымковская игрушка

В. Васнецов. Река Вятка

Когда-то очень давно на поросшем лесом берегу реки Вятки построили наши предки город, окружили его крепостными стенами, глубокими рвами. А на другом берегу со временем появилось поселение — слобода. По утрам хозяйки дружно топили печи,

З. Пенкина. Семья

Кавалер с дамами

и кудрявые дымки весело поднимались к небу. Наверное, потому и назвали слободу Дымковской. Но не только караваи хлеба да горшки с кашей поспевали в жарких печах. Издавна в Дымковской слободе жили гончары. Лепили из местной красной глины посуду, а еще дудочки-свистульки. Спят и в печь поставят, чтобы стали они крепкими и долго всех радовали. Потому и дымили очаги гончаров.

А свистульки в виде зверюшек и птичек делали не просто для забавы детворы. В старину вятичи весной встречали Ярилу — бога солнца и плодородия — веселым свистом глиняных дудочек. То-то шума и веселья было! Тот весенний праздник назывался в народе «Свистунья».

Старинная легенда рассказывает, что однажды город окружили враги. Много пришло их из чужой земли, сила несметная... Казалось, нет от них спасения. Но вятичи — люди находчивые. Придумали горожане «военную» хитрость. Все жители, и стар, и млад, взяли глиняные свистульки и темной ночью незаметно подкрались к врагам. И такой свист подняли! Заметались испуганные враги, показалось им, что на выручку к горожанам пришло огромное войско, и в страхе бежали прочь. С тех пор вятичи отмечают свою победу веселой «Свистуньей». И в наши дни мастера делают свистульки в виде забавных зверюшек. Не забыт и старинный праздник.

Но больше всего славы досталось знаменитым дымковским игрушкам — наряд-

Н. Суханова
Карусель

ми. А кто-то несет коромысло с полными ведрами, кто-то ребеночка баюкает... Есть и веселые музыканты, и танцоры, и кавалеры-щеголи. А всадники не только на конях: кто-то уселся верхом на хрюшку и скачет, вызывая смех окружающих.

Лепят дымковские мастера и животных: важных индюков, задиристых петухов, уток с утятами, барашков с золотыми рогами. Вот только злого волка не увидишь.

Художники расписывают дымковские игрушки самыми яркими, самыми веселыми красками. Стоят игрушки на столе или на музейном стенде — словно шумная, пестрая ярмарка веселится, гуляет.

Знаменитый русский художник А. Васнецов, написавший много картин, посвященных истории России, сравнивал дымковскую игрушку с древней античной скульптурой: «Удивительное дело! На далеком Севере, в лесной стороне, в древнем Хлынове, в слободе Дымково каким-то далеким эхом отозвались терракоты Херсонеса и Древней Греции... Разница только в образах, вложенных в глину...»

*Пара
с собакой*

ным, ярким, дарящим людям ощущение праздника. Нельзя смотреть на них без улыбки...

Ах какие красавицы в длинных, колоколом, юбках и нарядных фартуках с оборками! На щеках горит румянец, черные брови дугой. Платье разрисовано: в полосочку, или в клеточку, или волнистыми линиями. А еще красные, оранжевые, зеленые круги и узоры. Модницы друг перед дружкой хвастают шляпками, зонтиками.

Название этого народного промысла связано с селением Дымковская слобода, что на окраине старинного русского города Хлынова (позже г. Вятка, ныне г. Киров).

Дымковская игрушка — это декоративная глиняная скульптура высотой до 25 сантиметров. Роспись производится по обожженному в печи изделию темперными красками, применяется позолота. Изображаются всадники, дамы, кавалеры, сказочные персонажи, животные, бытовые сценки. Позы и движения дымковской игрушки несколько условны, упрощены, согласно древней традиции изготовления народной игрушки, скульптуры.

Яркая, красочная «дымка» популярна не только в России, но и за рубежом.

Дымковские игрушки «Павлин» и «Емеля»

БУКЕТЫ ИЗ ЖОСТОВА

Жостовские подносы

В. Садовников. *Цветы и фрукты*

Какие свежие, яркие и прекрасные букеты цветов! Розы — белые, чайные, алые — раскрыли свои нежные лепестки, пионы красуются пышными шапками, огненные маки и астры, словно большие лучистые звезды, красочные георгины и еще какие-то незнакомые, необычные, но не менее прекрасные цветы.

А разве не очаровательны букеты из скромных полевых цветов: ромашек, незабудок, фиалок? Среди крупных, почти прозрачных, налитых соком виноградных гроздей порхают маленькие, яркие птицы. А еще можно увидеть корзинки спелых фруктов и ягод. И мы, кажется, ощущаем тонкий и нежный аромат, свежесть влажных от росы листьев... Нет, мы не в саду и не в цветочном магазине.

Все эти чудесные букеты... нарисованы на знаменитых подносах из Жостова.

Любили на Руси почаевничать — с вареньем, баранками, сладостями. А поднос при чаепитии — вещь незаменимая. На него удобно поставить горячий самовар и вазочки с вареньем, пряниками-баранками и другим угощением. Да что говорить, поднос — нужная вещь. Должен он быть красивым, взор радовать. Жостовские подносы нравятся всем!

Сначала в подмосковной деревеньке Жостово делали из папье-маше лакированные

Жостовский художественный промысел — это декоративная живопись на металлических подносах. Возникновение промысла относят к началу XIX века, когда в деревне Жостово, Троицкой волости (ныне Мытищинский район, Московской области), была открыта мастерская по выпуску лакированных изделий из папье-маше с живописными миниатюрами. Но вскоре жостовские мастера стали делать металлические подносы с росписью масляными красками и лаковым покрытием. В 1928 году была основана артель, ныне Жостовская фабрика декоративной росписи. Жостовский промысел развивался под влиянием уральской декоративной росписи, федоскинской лаковой миниатюры, росписи по фарфору подмосковных фабрик. Но уже к середине XIX века сложился самобытный художественный стиль жостовских мастеров. Сюжеты росписи — цветочные, растительные орнаменты, бытовые сценки из народной жизни, пейзажи. Разнообразна форма подносов.

Н. Беляев. *Поднос «Букет садовых цветов»*

Н. Беляев. Поднос «Букет садовых цветов»

Б. Кустодиев. *Московский трактир*

табакерки, коробочки, чайницы, шкатулочки на манер знаменитых федоскинских, только попроще. Но известность жостовским мастерам принесли расписные металлические подносы. И не только букеты цветов можно увидеть на них. Тут и пейзажи, и сценки народных гуляний, катания на лодках, свадеб и чаепитий.

Иногда живопись светится особым, мерцающим светом — это мастер использовал в картине перламутровые кусочки, накладывая их прямо на поднос.

Пишут жостовские художники масляными красками, мягкими беличьими кисточками. Во время работы художник держит поднос на колене и, когда необходимо, поворачивает его. А рука с кистью опирается на деревянную планочку, лежащую поперек подноса. Художник сначала лишь намечает будущую роспись, рисует свободно, быстрыми и точными мазками. И даже повторяя рисунок, мастер импровизирует, добавляет что-то новое: красочный блик, цветовой оттенок. Так что каждый поднос — уникальная авторская работа.

Уральский сказочник П.П. Бажов писал об уральских расписных подносах, но его слова можно смело отнести и к жостовским: «Нарисуют что-либо на железном подносе и покроют лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно, и станет та картинка как

Н. Гончарова. *Поднос «Букет лирический»*

влитая в железо... Ни жаром, ни морозом ее не берет. Сила мастерства...»

Да, «сила мастерства» художников из подмосковного Жостова творит настоящие чудеса.

Поднос из обычной, нехитрой вещи превратился в настоящее произведение искусства.

Б. Графов. *Поднос «Рассвет»*

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Ростовская финифть

*Ой ты гой еси, море тинное.
Отчего зовут тебя озером?*

Б. Щербаков. *Ростов Великий*

«Морем тинным» называли в старину широкое, но неглубокое озеро Неро. Стоит на его берегах древний город Ростов, известный по летописям еще с 862 года. Был он столицей княжества, величали его Ростовом Великим. Город словно пришел к нам из чудесной сказки — так прекрасны его белокаменные храмы, золотые купола церквей, сторожевые башни и крепостные стены Архиерейского дома, известного как Ростовский Кремль.

Со всей Руси приезжали люди послушать знаменитые ростовские звоны. Самый большой колокол носит имя «Сысой», а вес его — 2 тысячи пудов! Есть колокола и поменьше: колокол «Полиелейный» весит «всего» тысячу пудов, «Лебедь» — пятьсот.

Б. Щербаков. *Тишина. Озеро Неро*

Н. Серова, Н. Мишин
Флакон «Ожидание»

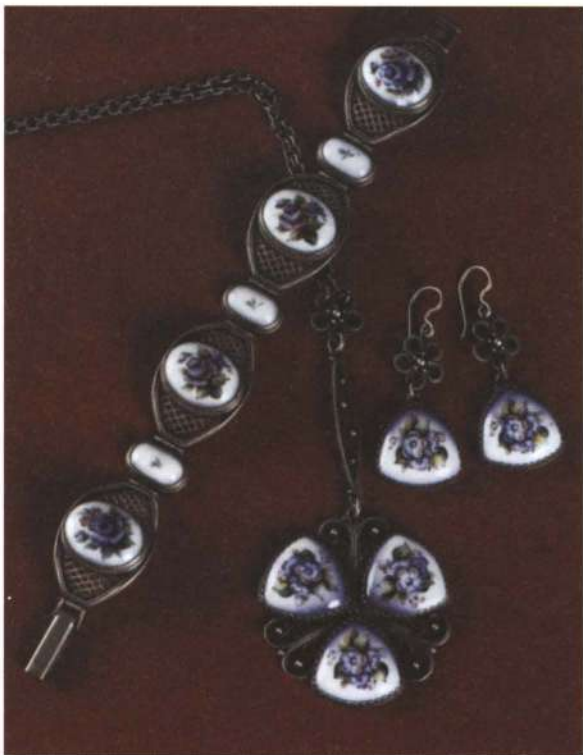
Искусство финифти, или живописной эмали, росписи огнеупорными красками по эмалированной поверхности металлических предметов — было хорошо известно еще в Древней Руси. Художественный промысел финифти в городе Ростове (Ярославская область) сложился в начале XVIII века, но, возможно, существовал и ранее. Ростовские мастера украшали финифтью иконы, кресты, церковную утварь. В XIX веке появляются работы светского характера: копии картин художников, портреты, пейзажи, ювелирные украшения. Эмаливые миниатюры часто дополняются чеканкой и сканью. После периода упадка в начале XX века традиции ростовской финифти продолжили мастера школы-мастерской, открытой в 1911 году, позже — артели «Возрождение». В наши дни мировую известность приобрели изделия фабрики «Ростовская финифть». Они украшают коллекции лучших музеев мира и пользуются неизменным успехом у всех ценителей прекрасного.

Т. Михайленко, В. Солдатова
Шкатулка «Август»

Но не только умелыми зодчими да звонарями славится Ростов Великий. Особо знаменитой стала ростовская финифть. Финифтью в России называют роспись специальными красками по металлу, покрытому эмалью. Это искусство очень древнее, его хорошо знали наши предки. Прошли ве-

Л. Самонова, М. Фирулин, А. Мухарев
Браслет «Праздник», гарнитур «Сиреневые цвета»

ка, но все так же ярки и свежи красочные рисунки на эмали. Время не властно над финифтью.

Рождение художественного промысла на Ростовской земле связывают с XVIII веком. Мастера украшали финифтью оклады икон, рисовали на медных пластинках и сами иконы. Были украшения из финифти на одеждах священников, на церковной утвари,

Н. Кулагин. Панно «Битва. Александр Невский»

ри, на обложках-окладах тяжелых рукописных книг. Финифть часто соседствует с золотом, самоцветными камнями, искусным шитьем, ажурными узорами скани. Скать, или филигрань, — это кружево из тоненьких гладких или витых проволочек. Иногда золотых и серебряных.

Позже ростовские мастера стали изображать на рисунках не только святых и сюжеты из Священного Писания. На изящных женских украшениях расцвели нежные цветочные гирлянды, букеты. На эмалевых миниатюрах можно увидеть копии полотен известных художников, портреты знаменитых людей, картины на исторические и фольклорные сюжеты.

Финифть, словно драгоценность, украшает ларцы, шкатулки, ювелирные изделия, сувениры, декоративные панно. Красочные, мягко мерцающие картины и орнаменты рождают ощущение чуда, волшебной сказки.

Но скоро лишь сказка сказывается... Несколько раз покроем мастер медную пластинку эмалью, прокалит ее в печи. Рисует художник специальными, огнеупорными красками. Удивительно, но до обжига все краски почти одинакового серого цвета! Но жар печи и талант мастера рождают чудо — живописную, с нежными переливами цвета, финифть.

...Отражается в спокойных тихих водах озера Неро город-сказка Ростов Великий. И живут в нем не сказочные, а настоящие мастера.

Д. Кочкин, В. Маленкин. Шкатулка «Первый снег»

СЕРЕБРЯНАЯ КРАСА ВЕЛИКОГО УСТЬЮГА

*Великоустюжское
чернение по серебру*

А. Архипов. *На Белом море*

В тех краях, где сливаются реки Сухона и Юг, а далее несет свои воды в студеное Белое море Северная Двина, издавна стоит славный город Великий Устюг. Его название происходит от слова «устье» — устье реки Юг. Важные торговые пути на Север, к морскому порту Архангельску, в дале-

Серебряная коробка «Великий Устюг»

Серебряная табакерка. XVIII век

кую Сибирь проходили через город, потому и величали Устюг Великим.

Каких только товаров не увидишь в торговых рядах города! Заморские ткани и сибирские меха, вина и мед, лен и рыба, лес и пенька, кожи и металл, хлеб из Поволжья... Воистину славен Великий Устюг!

И славны его мастера. Большой спрос был на великоустюжское черневое серебро. Десятки лавок в серебряном ряду торговали изделиями с чернью. Знали великоустюжскую чернь не только в России, но и в чужеземных странах.

Искусство украшения серебряных и золотых изделий узорами и рисунками чернью было известно с глубокой древности, еще со времен Киевской Руси.

В середине XVIII века мастера из Великого Устюга ездили для обучения и совершенствования в своем деле в Москву. Одна из самых ранних известных работ — посох епископа Варлаама. Надпись чернью сообщает: посох этот два с лишним века назад сделал и украсил устюжанин Михаил

М. Климшин. *Серебряная табакерка*

Народный художественный промысел чернения по серебру (черневое серебро) сложился в городе Великом Устюге к XVIII веку. Развитию промысла способствовало удобное расположение города на пересечении торговых и транспортных путей, а также открытие серебряных месторождений на реке Цильме, неподалеку от Великого Устюга.

Великоустюжские ремесленники славились декоративной обработкой серебра, меди, железа. Особую известность приобрело чернение по серебру. В 1761 году в Великом Устюге начинает работать фабрика купцов Поповых. После закрытия фабрики искусством чернения занимались лишь отдельные мастера. В 1933 году образовалась артель ремесленников, а с 1960 года — фабрика «Северная чернь».

Климшин. Устюжская чернь считалась в России самой красивой и прочной — хоть молотком бей, ни крошки не выпадет.

Купцы Афанасий и Степан Поповы открыли в 1761 году в Великом Устюге настоящую фабрику «черневой на серебре работы».

Делали на фабрике табакерки, флаконы для духов, различные коробочки, серебряные стаканчики и подносы, украшенные чернью и позолотой. Рисунки изображали сценки охоты, лихие тройки, корабли под парусами, виды городов, портреты знаменитых героев. Часто рисунки сопровождались надписями и даже географическими картами. Великоустюжская чернь славилась глубоким черным цветом с легким синеватым оттенком. С годами рисунок не изменялся — не боялся ни жары, ни холода.

В старину мастера хранили секрет приготовления черни. Чтобы ее приготовить, порой требовался не один месяц!

Чернь — это особый состав из серебра, свинца, меди, серы. Сначала художник резцом или иглой наносит рисунок на поверхность изделия. Потом покрывает его

чернью. Те места, где чернить не надо, обмазывает глиной. И вот изделие отправляется в печь. Чернь расплавляется, заполняет все углубления рисунка, крепко-накрепко «держится» за серебряную поверхность изделия.

После очистки и полировки мы видим чудесные картины на шкатулках и ларцах, столовых приборах и ювелирных украшениях. Черные ажурные узоры, четкие рисунки на фоне светлого, мерцающего серебра или золота — словно волшебные узоры Деда Мороза на замерзшем стекле.

Серебряный ларец

КРАСОТА, РОЖДЕННАЯ ОГНЕМ

Каслинское чугунное литье

Ф. Каменский
Девочка-грибница

В 1900 году в Париже проходила Всемирная выставка. Много удивительного можно было увидеть на ней. Выстраивались огромные очереди в знаменитый «чугунный павильон». Это была работа литейщиков и художников из уральского городка Касли.

Павильон, его еще называли «палаткой», представлял собой удивительную комнату-шатер с ажурными, узорными стенами и потолком из чугуна. И все в этой комнате тоже было сделано из чугуна! И картины-медальоны на стенах, и изящная мебель,

Л. Бродская. Урал. Ильменский заповедник

и вазы, и даже посуда! Особенно торжественно чугунные узоры смотрелись на фоне темно-красного бархата, которым были затянуты стены. Французские газеты и журналы писали о работе каслинских мастеров как о невиданном чуде.

А начиналось все на южном Урале, где в 1747 году в городе Касли купец Коробков построил чугунолитейный завод. Сначала на нем делали обычные вещи — котлы, кувшины, решетки, ограды, детали для строительства зданий и мостов. Но высокое качество каслинского чугуна вскоре получило широкую известность. Узорные ограды и ажурные решетки для садов, набережных, мостов везли в Петербург

Плавильный и чугунолитейный завод в городе Касли, Челябинской области, работает с середины XVIII века. На заводе изготавливали ограды, разнообразные решетки, детали архитектурных сооружений, посуду и даже мебель.

Традиции художественного литья сложились к середине XIX века. Изделия каслинских мастеров отличает точность отливки, тщательная отделка и проработка самых мельчайших деталей, мастерство передачи фактуры изделия, его различной поверхности. Каслинские литейщики создавали не только крупные монументальные произведения, но и мелкие скульптуры, декоративные предметы. Художественное чугунное литье из уральского города Касли не раз завоевывало высокие награды на выставках в Париже, Вене, Филадельфии, Копенгагене, Стокгольме. В качестве моделей каслинские мастера использовали произведения известных скульпторов — П.К. Клодта, Н.И. Либериha, Е.А. Лансере, П.П. Забелло и других.

Каслинский чугун и сегодня украшает не только улицы и площади городов, но и интерьеры наших домов, витрины художественных салонов и музеев.

М. Канаев. Подчасник «Избушка на курьих ножках»

и другие города России. И можно вспомнить строки поэта А.С. Пушкина, посвященные городу на Неве: «Твоих оград узор чугунный...»

Но всемирную славу мастерам Касли принесло художественное литье из чугуна. Огонь и жар доменной печи рождает из железной руды чугун. Когда мы слышим слово «чугун», то представляем себе что-то тяжелое, грубое, простое. Вроде черной чугунной сковороды. Но какими изящными могут быть чугунные скульптуры!

Кажется, что всадник летит над степью, может быть, мы даже услышим лай охотничьих собак и протяжный звук охотничьего рожка... Каслинские мастера всегда славились изящностью работы, филигранной, почти ювелирной отделкой своих творений.

...Мягкими складками струится одежда всадника, у скачущего коня под гладкой, лоснящейся кожей перекачтываются упругие мышцы, кровь

В. Торокин. *Пряха*

Декоративная тарелка

пульсирует в жилах. Кажется, мы слышим стук его сердца. Чугун словно оживает!

Каслинские мастера отливали копии работ известных скульпторов, создавали и свои произведения. И мы видим образы простых людей — крестьян, занятых работой, пастухов, рыбаков... Скульптурные изображения различных животных с поразительной точностью передают все их повадки, характер, даже движения.

В это трудно поверить, но каслинские умельцы делали из чугуна даже украшения — кулоны, перстни, серьги, браслеты, броши, пряжки, тоненькие цепочки, ажурные ларцы и шкатулочки. Даже не верится, что все это сделано из тяжелого металла.

И в наши дни не угасло чудесное искусство мастеров из Касли.

П. Клодт. *Лошадь с жеребенком*

«ПЛАТ УЗОРНЫЙ...»

Платки из Павловского Посада

*А ты все та же — лес да поле,
Да плат узорный до бровей...*

А. Корзухин. *Возвращение с сельской ярмарки*

Эти строки поэт Александр Блок посвятил России. Узорные платки и шали носили и в городах, и в деревнях. Красовались в них и молоденькие девушки, и почтенные матери семейств. Издавна, по народной

3. Ольшевская. *Шаль «Людмила Зыкина»*

традиции, платок был самым желанным подарком. Платок не просто головной убор, а символ любви и красоты...

Вполне возможно, что «плат узорный», который воспел поэт, был изготовлен мастерами из старинного города на реке Клязьме. Имя города — Павловский Посад.

Когда-то жители села Павлово уходили на заработки в большие города, нанимались на шелкоткацкие мануфактуры и в красивые мастерские. А потом возвращались в родные края. Те, кому повезло разбогатеть, открывали ткацкие, красильные фабрики. Появились и свои умелые мастера, и искусные художники-резчики для набивного дела.

В Павлове шумели богатые ярмарки. Приезжали сюда за товаром из самых дальних уголков. Торговали тканями, хлебом, гжельской сине-белой посудой. И, конечно же, знаменитыми набивными павловскими платками. Расходились они по всей России. Да разве можно не купить такую красоту! Платки яркие, нарядные — глаз не отвести! Красные розы, букетики полевых цветов, зеленые листья и травы сплетаются в узоры — и все это на разноцветном фоне: черном, белом, красном, золотистом, васильковом, коричневом... Есть платки с кистями и бахромой, большие и поменьше. Всем павловские платки и шали к лицу!

Н. Слащева. *Шаль «Солнечный круг»*

И. Куликов. *Баба в платке*

А почему их называют набивными? Искусство набойки, давно известное на Руси, стало особо популярным способом украшения ткани в XIX веке. Рисунок наносится на ткань при помощи специальных деревянных печатных досок с вырезанным рельефным узором. Такие печатные доски называются «манеры», или «цвѣтки». Иногда узор не вырезали, а в доску вбивали металлические пластинки, проволочки, гвоздики. И на каждый цвет будущего рисунка на платке должна быть своя печатная доска. Для сложного красочного рисунка может потребоваться не один десяток «цветок»!

Приложит мастер доску на ткань в нужном месте, да еще постучит, побьет, чтобы краска на ткани с печатной доски лучше отпечаталась. Вот так и возникло название «набойка», «набивная ткань». Сложное, трудоемкое, но интересное это дело — ручная набойка. Делают ее лишь настоящие мастера. Сегодня «разрисовывать» платки помогают специальные печатные машины. Но в Павловском Посаде всегда бережно хранили традиции народного промысла.

Накинет на плечи праздничный платок женщина, взглянет в зеркало и улыбнется... Красавица!

Ф. Малявин. *Вихрь*

Павловский Посад — город в Московской области, известен с XIV века. В XVIII веке село Павлово становится центром шелкоткацкого и парчового производства. Здесь на ярмарке большими партиями закупались и распространялись по России знаменитые павловские платки.

В 1854 году в Павловском Посаде открывается крупная платочно-набивная фабрика. Со временем в городе начинают работать десятки ткацких и красильно-набивных предприятий. «Набойка», издавна известная в России, превратилась в народный художественный промысел.

Но настоящая слава к павловским платкам и шалям, шерстяным и полушерстяным, с ярким цветочным узором, пришла во второй половине XIX века. Набойный рисунок наносился на ткань как ручным, так и машинным способом. В наши дни используется способ фотопечати. Ткань называется набивной. Живописные, с дивным рисунком, павловские платки хорошо знают не только в России, но и во многих странах мира.

Н. Слащева. *Шаль «Концертная»*. Фрагмент

ЧУДЕСА РУКОТВОРНЫЕ

Вологодское кружево

Вы когда-нибудь любовались морозными узорами на стекле? Или зимним лесом, где пушистые от снега ветви переплетаются в чудесное кружево, сквозь которое пробиваются солнечные лучи. Жаль только, что эта красота недолговечна. Пригреет теплое солнышко, подует ветер — и нет ее...

А вот эти ажурные узоры, эта сказочная красота не исчезнет, не растает. Потому что создали ее не морозы и снежные вьюги, а руки искусных мастериц. Это знаменитые вологодские кружева.

Трудно сказать точно, когда на Руси стали плести кружева. Возникло кружевоплетение, очевидно, позже, чем вышивка. Но известно, что еще в XVII веке плели кружевные узоры из золотых и серебряных нитей. Дорогими кружевами украшали одежду бояр и царей. Кружева можно было увидеть на царском троне, на седлах, на церковном убранстве. С раннего утра и до вечерней зари трудились девушки-кружев-

Э. Хумала, А. Ракчеева, М. Пальникова
Вечернее платье, манто, пелерина «Сударушка»

В. Тропинин. *Кружевница*

Кружевоплетение известно на Руси с XVII века. Вологодский кружевной промысел сложился на рубеже XVIII—XIX веков. Первоначально кружевоплетением занимались крепостные мастерицы в усадьбах помещиков. Но вскоре этот промысел стал одним из основных источников доходов большинства местного населения. К началу XX века кружевоплетением в Вологодском крае занималось около 40 тысяч кружевниц. В 1968 году основано объединение «Снежинка».

Вологодские кружева плетут из хлопчатобумажных, льняных, реже синтетических нитей с помощью коклюшек. Цвет кружева может быть белым, серым, голубым, кремовым, черным. Характерной особенностью вологодского кружева является четкое деление на крупный, выразительный рисунок и прозрачный, воздушный фон (решетка). В рисунке сохраняются традиции народной орнаментальной вышивки. Кружевоплетение развито и в других областях России.

В. Страхов. *Вологда*

ницы в дворцовых мастерских, в помещи-
чьих усадьбах.

...Шипит в корытце с водой уголек, упав-
ший с лучины, в руках мастериц мелькают
коклюшки, и звучит песня — работе по-
мощница:

Лучина, лучинушка березовая!

Что же ты, лучинушка, не ясно горишь?

Кружева плели во многих уголках Рос-
сии: в Ельце и Рязани, Вятке и Мценске...
Местные мастерицы создавали свой, осо-
бый вид кружевных узоров.

Славилась кружевами и старинная Во-
логда. В этой северной стороне выращи-
вали «русский шелк» — лен. А льняные ни-
ти — превосходный материал для плете-
ния кружев.

Ажурные вологодские кружева — это
и заснеженный лес, и морозные узоры на
стекле, и пушистые снежинки... Мастери-
цы сами придумывают свои узоры. В них
можно разглядеть те же рисунки, что и на
старинных вышивках, — сказочные пти-
цы-павы, и Древо жизни, солнце и звезды,
цветы и гирлянды, фигурки людей и чу-
десные травы... Вологодские кружевни-
цы используют более 400 различных ри-
сунков!

В наши дни, как и встарь, кружева плетут
из нитей, намотанных на коклюшки —
круглые деревянные палочки. В специаль-
ную подушечку-валик воткнуты булавки.
В умелых руках кружевницы тихо посту-
кивают коклюшки, мастерица быстро

Кружево «Хоровод»

В. Ельфина
Скатерть
«Снежинка».
Фрагмент

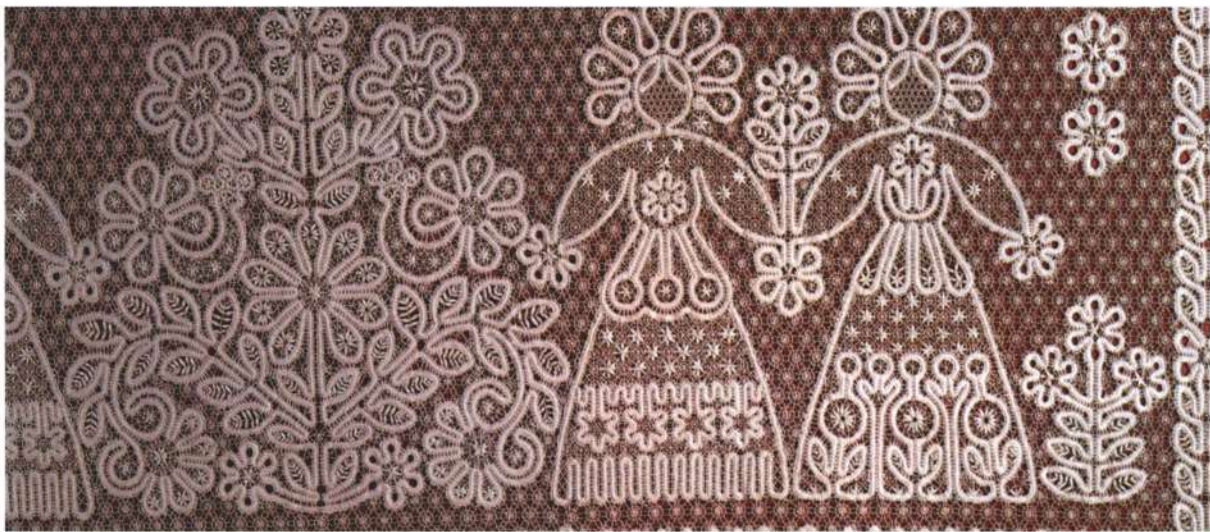
и ловко перебра-
сывает их из одной ру-
ки в другую. Нити обвиваются во-
круг булавок и сплетаются в прекрас-
ном узоре кружева.

Кажется, невозможно разобраться в хи-
тросплетении нитей, ведь число коклюшек
может достигать 300 пар и более, но кру-
жевница знает свое дело.

Словно какая-то загадка заключена в за-
мысловатых узорах, и, зачарованные красо-
той, мы пытаемся разгадать эту загадку.

Вологодские кружева и ныне в почете
и уважении. Ими украшают одежду, бе-
лье, салфетки. Самые известные моделье-
ры охотно работают с кружевом.

Художник В. Тропинин еще в XIX веке
нарисовал портрет юной кружевницы.
С легкой улыбкой смотрит она на нас из
далекого прошлого, а ее руки все плетут
и плетут кружева...

ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ ТОРЖКА

Торжокский золотошвейный промысел

К. Юон. В провинции. Торжок

Между рекой Волгой и озером Селигер, на реке Тверце, издавна стоит город Торжок. В летописях он упоминается даже раньше Москвы, под 1134 годом, но, возможно, существовал и ранее. Известен Борисоглебский Новоторжский монастырь, возникший еще в 1038 году. Основал его инок Ефрем, бывший конюший князей Бориса и Глеба, убитых по злому умыслу их брата, Святополка Окаянного.

Место, где располагался древний городок-крепость, было бойкое, торговое. Со всех сторон света приезжали сюда купцы, привозили на продажу и сами покупали здесь много всякого товара. Так и родилось название городка — Торжок. Называли его еще и Новым Торжком.

Но приходили гости и незваные. В 1238 году осадил Торжок всей силою хан Батый. «Татарове идоша ко Торжку и биша две недели, люди же изнемог во граде... и посекше всех марта в пятый день», — доносит до нас печальное известие летописец. За свою долгую историю страдал Торжок и от усобиц русских князей.

Но не только ратными подвигами прославился Торжок. Жили в нем умелые кузнецы, кожемяки, сапожники. Особую сла-

В. Боровиковский
Портрет ростовского
митрополита
Дмитрия

ву Торжку принесло знаменитое золотое шитье.

Вы знаете, что такое «канитель»? Нет, это не долгое, скучное и бестолковое дело. А очень тонкая золотая или серебряная нить.

С незапамятных времен вышивали на Руси золотыми и серебряными нитями. Золотошвеи работали и в боярских мастерских, и в царском дворце. Под расшитыми золотом стягами шли на бой русские дружины. Сверкало золотое шитье на церковных одеяниях священнослужителей. Украшала золотая вышивка и праздничную одежду крестьян: сарафаны, головные уборы, пояса, платки. Вышитый парчовый сарафан так и называли — «золотник». В древности в ходу были

Деталь фелони. Начало XIX века

В. Тропинин. *Золотошвейка*

Искусство вышивки золотой и серебряной нитью известно в Торжке еще с XIII века.

Для золотого торжокского шитья характерен растительный орнамент, разнообразные узоры из простых полос, петелек, звездочек. Вышивку нередко

дополняют блестками и включением разреженных швов, которые применяются при оформлении шарфов, платков, различных дополнений к костюму. Торжокские мастерицы используют и весьма трудоемкие приемы шитья — кованный шов, литой шов, «в прикреп» и другие. Золотое шитье украшает изделия из бархата, кожи, сукна — это может быть одежда, обувь, сувениры, эмблемы. Старинные традиции золотого шитья сегодня продолжают мастерицы Торжокской фабрики им. 8-го марта и художественно-производственных объединений.

Платок головной. Первая половина XIX века

Деталь шлейфа придворного платья. Конец XIX века

даже удивительные деньги — расшитые золотом кусочки кожи.

Искусные мастерицы из Торжка создавали золотые узоры на шубах, шапках, сафьяновых, из тонкой и мягкой кожи, сапогах. А уж какими удивительными были те узоры!

В Торжок приезжали семьями, чтобы загодя приготовить приданое для дочерей. Может, именно в Торжке родилась поговорка, записанная Владимиром Далем: «Кто умеет золотом шить, не пойдет молотом бить».

Не раз бывал проездом в Торжке и великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Купил он себе здесь красивый кошелек, а в подарок княгине В.Ф. Вяземской — шитые золотом и серебром пояса. В одном из писем другу поэт написал: «Скажи княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы».

И в наши дни не угас интерес к золотому торжокскому шитью.

О мастерстве торжокских золотошвей сложили песню в которой есть такие слова:

*Привези мне из Торжка
Два сафьянных сапожка.*

КРАСА БЕЛОМОРЬЯ

Холмогорская резьба по кости

В. Бялыницкий-Бируля. Белое море

Древние люди умели делать из кости животных нужные им вещи: ножи, гарпуны, скребки, наконечники стрел, украшения и амулеты.

Археологи при раскопках в старинных русских городах часто находят костяные гребни, заколки, бусы, коробочки и даже шахматные фигурки, вырезанные из кости.

Царь Иван Грозный восседал на троне, украшенном резными костяными пластинками. Византийские послы, побывавшие на Руси еще в X—XI веках, восхищались мастерством русских резчиков по кости.

Около XII века на берега Белого, или, как тогда говорили, «Студеного», моря пришли русские люди, отважные и предприимчивые новгородцы, выходцы из верховолжских земель. Поморы — так стали называть этих людей — обживали суровые северные просторы, уходили в море на небольших парусных судах — кочах и ладьях. Море кормило здешних жителей. Поморы открывали новые пути, ловили рыбу, били морского зверя, добывали «мягкую рухлядь» — пушнину.

Среди ценной добычи был и «рыбий зуб» — моржовая кость. Из кости умельцы вырезали затейливые украшения для шкатулок, ларцов, изображали сценки охоты,

Резной трон Ивана Грозного

морских путешествий, библейских сказаний.

Особенно славились мастера из Холмогор. Это поселение на берегу Северной Двины возникло еще в XIV веке и первоначально называлось Колмогоры. Поселение было торговым, богатым. В XVIII веке оно превратилось в уездный город Архангельской губернии.

Его украсил старейший в тех местах каменный Спасо-Преображенский собор с нарядной колокольней. Около Холмогор, в бывшей деревеньке Мишанинской, родились великий русский ученый М.В. Ломоносов и талантливый скульптор Ф.И. Шубин.

К XVII веку Холмогоры и окрестные селения стали признанным центром народного промысла резьбы по кости. И неудивительно, что именно холмогорских резчиков по царскому указу вызывали для работы в Оружейной палате Московского Кремля. Резные чарки и вазы, ларцы и дворцовую мебель, посохи свя-

К. Коваль. Колыбельная песня

Резная шкатулка из кости

Народный художественный промысел резной кости в Холмогорах и окрестных селениях Архангельской области известен с XVII века, но, возможно, существовал гораздо раньше. Расцвет промысла пришелся на XVIII и первую половину XIX века. После периода упадка в начале XX столетия, промысел резьбы по кости восстановлен заново. Начала работать косторезная школа, в 1932 году основана артель, а с 1960 года — фабрика художественной резьбы по кости им. М.В. Ломоносова.

Разнообразные изделия современных мастеров: кубки, вазы, ларцы, декоративные и ювелирные изделия, украшенные резьбой и гравировкой, — пользуются большим успехом на российских и международных художественных выставках, высоко ценятся всеми любителями прекрасного. Современная холмогорская резьба продолжает и развивает традиции старых мастеров. Кроме Холмогор, в нашей стране существуют и другие центры художественной резьбы по кости.

Резные изделия из кости работы холмогорских мастеров

ценников и даже эфесы сабель украсили костяные пластинки с мастерски вырезанными узорными орнаментами, с рельефными рисунками: сценками из истории, Священного Писания, а также

Процесс изготовления ножа из кости

с изображениями героев мифов и легенд. Ажурная вязь тонкой работы холмогорских резчиков восхищала всех, кто ее видел.

И у себя на родине мастера создавали вещи не хуже кремлевских — всевозможные ларцы и шкатулки, украшения, оправы для зеркал и многое другое. Легкое, воздушное кружево казалось не вырезанным из твердой кости, а сплетенным искусной кружевницей. Иногда холмогорские мастера окрашивали кость в разные цвета, а под «сквозную» резьбу подкладывали цветную фольгу или полупрозрачную слюду. Это создавало особый декоративный эффект. Словно мерцает северное сияние, светится чистый лед...

И даже не верится, что все эти чудесные вещи сделаны из такого твердого материала, как кость.

Современные холмогорские резчики искусно владеют всеми секретами мастерства своих предков.

КРАСНЫЙ САРАФАН

Русский народный костюм

С. Милорадович. За вышиванием

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», — эти слова из песни, ставшей почти сразу же народной, написал в начале XIX века актер и певец Н.Г. Цыганов.

«Красный сарафан» — означает не только цвет одежды, но и то, что она праздничная, нарядная. Девушка в песне просит мать не шить ей свадебный наряд.

Нелегкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, о домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались — надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Устраивали гулянья, игры, водили хороводы, пели песни. Не зря говорили наши предки, что «встречают по одежке...» Одежда могла многое рассказать о семейном положении, возрасте ее владельца. Так, в южных районах нашей страны все дети до двенадцатитринадцатилет ходили в одних длинных руба-

Костюм крестьянки.
Середина XIX века.
Саратовская губерния

хах, а девушки носили холщовые юбки — «подолы». По узорам на одежде, по ярким головным уборам (кокошникам, рогатым шапочкам — кичкам) можно было, например, узнать, что женщина лишь первый год замужем и детей у нее пока нет.

Праздничную одежду хранили в сундуках, нередко передавали ее из поколения в поколение. Такую одежду старались шить из дорогой ткани, украшали вышитыми орнаментами, для отделки использовали жемчуг, стеклярус, бисер или блески.

Обычная женская одежда состояла из длинной рубахи с рукавами, поверх надевали сарафан или юбку, а еще передник — фартук. Голову покрывали платком или иными головными уборами. Только девушки могли ходить с непокрытой головой. Они заплетали косы, украшали себя лентами, венками.

Удивительно, но в старину мужчины тоже носили... сарафаны! Так в XIV—XVII веках называли длинный мужской кафтан. В русских летописях можно прочитать: «Врас-

Сонетка с вышивкой

Костюм женский праздничный. Вторая половина XIX века

Праздничный костюм молодой женщины. Тульская губерния

Костюм жениха. Конец XIX века. Воронежская губерния

Костюм молодой женщины. Орловская губерния

Костюм женский праздничный. Орловская губерния

плох на Пьяне-реке князя были в одних сарафанах». Само слово «сарафан» — восточного происхождения и первоначально означало «одетый с головы до ног».

Вышивка не только украшала одежду, но имела еще и «волшебное» значение. По народным поверьям, вышитые узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще защищать от беды и зла. В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

Каждая невеста вышивала свадебные рубашки для себя и будущего мужа, а также ткала цветной узорный пояс. С древнейших времен пояс считался оберегом. Девушки носили на вышитых поясах карманы-«лакомники», женщины — небольшие карманчики-кошельки, а мужчины подвешивали к поясу гребни, кисеты.

Уже с раннего детства девочек учили шить, вышивать, прясть, вязать: надо было готовить приданое к свадьбе.

*Там сидела душа красна девица,
Она шила-вышивала да все узорами.
Как первый узор — красно солнце со лучами,
А другой узор — светел месяц со звездами...*

Одно из любимых женских украшений — это серьги. Славилась серьги, сделанные мастерами села Красное, что на

Волге, и села Рыбное, Казанской губернии. А на знаменитой Нижегородской ярмарке можно было увидеть работы мастеров всех ювелирных промыслов России. А уж какой был выбор серег! Тут и массивные, литые «голубцы» с жемчугом, сканью, эмалью, их делали еще в XVII веке. Были сережки со вставками из стекла, с бусинками, с кусочками сердолика и других камней самоцветных, а еще с янтарем и перламутром... А пуговицы? О, это тоже было украшением одежды! В старину их делали из различных металлов, с чернью и филигранью, с жемчугом и цветным стеклом, с различными вставками.

Для самых известных модельеров народный костюм — это неиссякаемый источник вдохновения для создания современных нарядов.

*Кокешник,
расшитый
жемчугом*

СОДЕРЖАНИЕ

«Во поле березка стояла...».....2	Скопа — птица сказочная.....24
Вот так кузнецы!.....4	Подарки с ярмарки.....26
На древней земле Радонежа.....6	Праздничная «дымка».....28
Веселый Городец.....8	Букеты из Жостова.....30
«Две Матрены, три Матрешки и еще Матрешечка!».....10	Из глубины веков.....32
Золотая Хохлома.....12	Серебряная краса Великого Устюга.....34
Палехские сказы.....14	Красота, рожденная огнем.....36
Чудо шкатулочки.....16	«Плат узорный...».....38
На берегах тихой Тезы.....18	Чудеса рукотворные.....40
Сказочная Мстёра.....20	Золотые узоры Торжка.....42
Синие цветы Гжели.....22	Краса Беломорья.....44
	Красный сарафан.....46

Серия «История России»

Алексей Евгеньевич Клиентов

Народные промыслы

Для среднего школьного возраста

Хохлома, Палех, Мстёра... Это названия не только российских сел, но и народных промыслов. Изделия мастеров показывают богатства культурных традиций России, открывают тайны русской души.

Художник Арсений Михайлович Саморезов (карта)

Редактор Л. Жукова
Научный редактор В. Михайлов
Корректор Н. Старостина
Компьютерная верстка: А. Григорьева
Обработка иллюстраций:
В. Поволоцкая

ISBN 978-5-7793-1329-2

ООО «Белый город»
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 305-26-50, 780-39-11
E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращайтесь по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел. (495) 304-54-64

192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская,
д. 17, эт. 3
Тел.: (812) 766-33-93, 766-58-06
394018, Воронеж, ул. Станкевича, д. 1
Тел. (4732) 765-059
Полный ассортимент книг
издательства «Белый город» представлен
на сайте: www.belygorod.ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог издательства «Белый город»
по тел.: (495) 304-43-38, 780-39-11

Отпечатано в Италии
Тираж 10 000 экз.

© «Белый город»

Электронный вариант книги:

Скан, обработка, формат: manjak1961

Финский залив

ЭСТОНИЯ

БЕЛОРУСИЯ

УКРАИНА

Ладожское озеро

Онежское озеро

Санкт-Петербург

Олонец

Расписные прялки

Каргопольская игрушка

Каргополь

оз. Белое

Вологодское кружево

Вологда

Сухона

Котлас

Великий Устюг

Великоустюжская чернь по серебру

Кама

Дымковская игрушка

Дымково

Киров (Вятка)

Чусовая

Кама

Берестяные изделия

Новгород

оз. Ильмень

Псков

Торжокское золотое шитье

Горжок

Тверь

Ростовская финифть

Ростов

Ярославль

Кострома

Городская роспись

Иваново

Палех

Холуй

Городец

Холломские изделия

Хохлома

Йошкар-Ола

Жостовские подносы

Жостово

Матрешки

Богородская игрушка

Богородское

Сергиев Посад

Федоскино

Владимир

Шкатулки из Мстёры

Мстёра

Нижний Новгород

Казань

Витебск

Смоленск

Берестяные изделия

Калуга

Тула

Рязань

Скопин

Скопинская керамика

Гжельская керамика

Гжель

Тульские пряники

Павловопосадские платки

Филимоновская игрушка

Филимоново

Липецк

Елецкое кружево

Елец

Орел

Брянск

Курск

Воронеж

Тамбов

Саранск

Пенза

Саратов

Симбирск

Самара

Оренбург

Оренбургские пуховые платки

Уральск

КАЗАХСТАН

Хопер

Цна

Сура

Волга

Уфа

Чусовая

Кама

Уфа

Уфа

Самара

Оренбург

Уральск

Серия «История России» — единственная серия книг для детей, наиболее полно раскрывающая перед юным читателем уникальный мир русской истории. Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали ее популярной.

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 100 книг.

Тираж серии 2 500 000 экземпляров!

Книги, вышедшие в 2008—2009 годах

Готовятся к выпуску:

Исторические анекдоты

Калининград

Меценаты

Московская Русь

Чудотворные иконы

ISBN 978-5-7793-1329-2

9 785779 313292

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Цветы, ягоды,
плоды, узорные
орнаменты — все это
золотая хохлома!

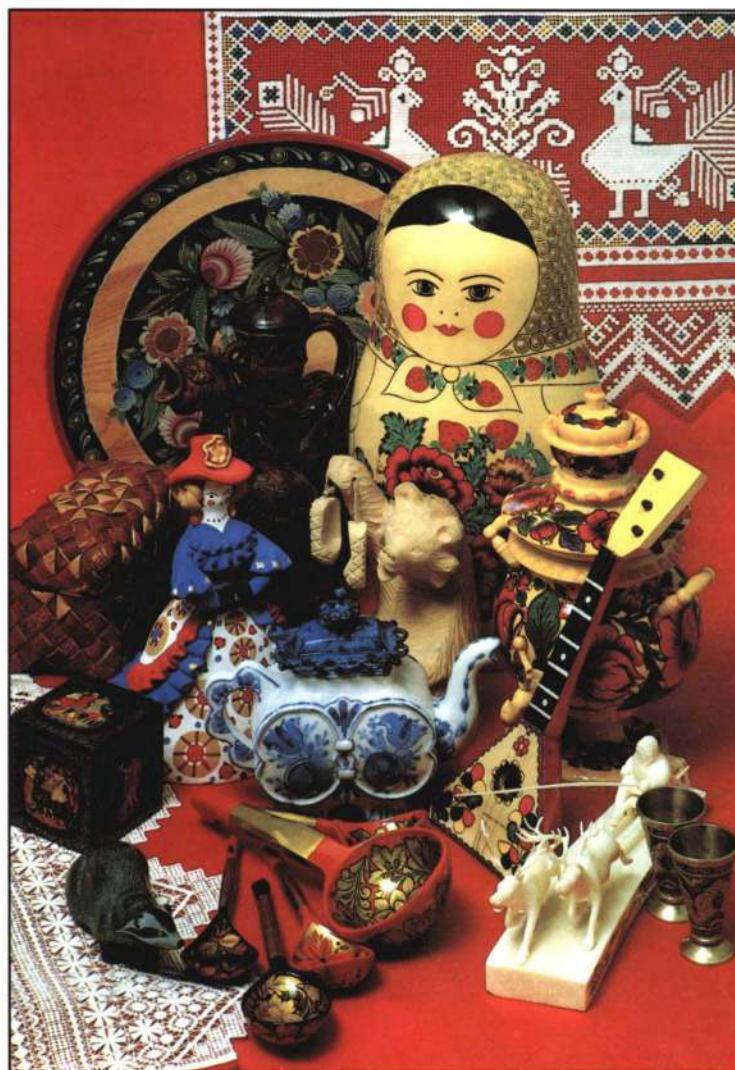
Федоскинская
миниатюра мерцает
изнутри волшебным
светом

Дымковская глиняная
скульптурка популярна
не только в России,
но и за рубежом

Сказочные
персонажи оживают на
лаковых миниатюрах
художников Мстёры

КАРТА

«Народные промыслы России»

Уникальна
и неповторима си-
небелая посуда, созданная
гжельскими мастерами

Лаковая миниатюра
Холуя украшает
шкатулки, броши,
ларцы, пудреницы...

Деревянные резные
игрушки прославили
подмосковное село
Богородское

Городецкая роспись
поражает яркими,
праздничными
красками

БЕЛЫЙ ГОРОД