

Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
Российская Академия художеств
Нижегородское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
Нижегородский государственный выставочный комплекс

при поддержке:
Министерства культуры РФ
Министерства промышленности и торговли РФ
Государственного Российского Дома народного творчества
Медиахолдинга «Столица Нижний»
АО «НИАЭП»

III ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ИСКУССТВА
«ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
НИЖЕГОРОДЦЫ ПРИГЛАШАЮТ»

— ◆ —
К А Т А Л О Г

Нижний Новгород, 2016 г.

Ковычева Е. И.

*доктор искусствоведения,
член ВТОО «СХР»*

Косарева И. А.

*кандидат исторических наук
(г. Ижевск)*

Многообразие художественных воплощений традиций в узорном ткачестве Удмуртии

Достижение удмуртского ручного ткачества – в вариативности при сохранении национальной узнаваемости. Эти качества заложены географией региона на пересечении славянского, финно-угорского, тюркского миров, отзывчивостью к культуре соседних народов, устойчивостью традиций в силу консервативности жизненного уклада населения, наконец, усилиями органов культуры по сохранению и развитию традиционного декоративно-прикладного искусства и ремёсел.

Ткачество удмуртского народа представляет значительный интерес для исследователей¹. Оно уходит корнями во времена позднего неолита, когда предки удмуртов начали изготавливать первые ткани из растительных волокон. Расцвет узорного ткачества приходится на период 1860–1950-х гг. Он обусловлен мировоззренческими изменениями, отказом от одежды из белого холста, декорированной вышивкой с языческой символикой, переходом к одежде из более практичной пестряди, прекрасно сочетающейся с тканями узорами. В это время появились анилиновые красители, позволявшие окрашивать нити. Экономические трудности, дефицит тканей, трудолюбие удмуртских крестьянок, их готовность к созидательному труду способствовали длительному сохранению традиции.

Основная часть удмуртского этноса тесно связана с сельской средой. Обширные леса, реки и болота наряду с брачными ареалами способствовали изолированности отдельных групп населения друг от друга. Эта изолированность способствовала выработке и сохранению специфики разных явлений традиционной культуры, в том числе узорного ткачества. Первыми исследователями было отмечено различие между традицией сдержанного двухцветного ткачества северных районов, сформированной при участии населения Русского Севера, и полихромной гаммой ткачих южных территорий, испытавших

влияние казанских татар. Тщательное экспедиционное изучение материала позволило выделить значительно больше территориальных подразделений удмуртского народа, которые в процессе творческой деятельности вырабатывали, накапливали, закрепляли в многочисленных повторениях специфические технические и художественные приёмы, определявшие декоративное своеобразие каждой местной традиции. Коллективный опыт поколений отразил и донёс до нашего времени результаты вдохновенного поиска прекрасного. Удмуртские ткачихи владели разными техниками ткачества, позволявшими добиваться различных декоративных цветовых и фактурных эффектов: браной, выборной, браной в рубчик, переборной, закладной, многоремизной, ажуром и ложным ажуром.

Северные удмурты демонстрируют сложные геометрические орнаменты, выполненные в браной технике. Монументальные узоры на полотенцах, занавесах, праздничной одежде хорошо читаются издалека. Они имеют сложную детальную внутреннюю разработку, предполагающую внимательное восприятие с близкого расстояния. Зрительно можно выделить замысловатые красные узоры на белом фоне и белые – на красном.

В узорном ткачестве верхнеижско-шарканских удмуртов, проживающих на востоке удмуртской этнической территории, проявилось влияние традиций башкирского искусства. Оно предопределило художественное многообразие полосатых тканей. Ярким явлением в этой традиции являются покрывала с крупными узорами, выполненными в закладной технике, которыми украшали боковую полосу, закрывающую постель вертикально сбоку.

У собственно-южных удмуртов исторически сложилось шесть этнографических подразделений. Каждое имело свои художественные достижения в области узорного ткачества. Многообразны типы предметов, украшенных тканями узорами. Это одежда: рубахи, фартуки, головные полотенца, пояса, подвязки для лаптей. Для оформления жилища создавали декоративные полотенца, покрывала на постель и лавки, настенные ковры, скатерти, занавесы, половики. Уникальным предметом являлось приспособление для переноски младенца за спиной – «ныпъет». Художественное решение определялось применением раппортного узора с многократно повторёнными геометрическими или растительными мотивами. Цветовое заполнение узора было лишено симметрии, представляло собой многоцветную мозаику. Чувство цвета позволяло создавать уравновешенную по цвету композицию.

Домашнее ремесло узорного ткачества было почти утрачено ко 2-й половине XX в. из-за доступности фабричного текстиля, лишь пожилые деревенские мастерицы продолжали ткать ковровые изделия из домашней и покупной пряжи. В 1990-е гг. уникальный вид народного искусства начал возрождаться, чему способствовали

ла организация 23-х центров и домов ремёсел в системе республиканского министерства культуры. В концепции сохранения традиционного декоративно-прикладного искусства значительная роль была отведена созданию школы ткачества, за что в 2012 г. курировавшие направление учёные (доктора исторических наук В.Е. Владыкин и М.Г. Иванова, доктор искусствоведения В.Б. Кошаев) и руководители системы (заслуженные работники культуры РФ Р.М. Каримов и Н.М. Собина) были удостоены премии Правительства РФ. В 2009 г. А.В. Ядыгарова реконструировала забытые технологии по музейным образцам, за что была удостоена премии Правительства РФ «Душа России». Современные ткачихи получили художественную подготовку в Удмуртском университете и Республиканском колледже культуры (Л.И. Буянова, Н.Г. Мансурова, В.Н. Фартдиева, Л.В. Мамеева, Н.Р. Сидорова и др.), осваивали техники и каноны местного стиля у редких носительниц традиций и более опытных коллег. Подспорьем в освоении локальных традиций мастерства стали собранные в окрестных деревнях коллекции старинных изделий. Это позволило каждому из районных центров восстановить узнаваемый облик тканых изделий. Яркий пример бережного отношения к стилю своей исторической популяции – создание в 2013 г. ткачихами Л.Н. Имполитовой, Е.В. Анисимовой, В.М. Александровой реконструкций костюмов для фольклорного коллектива «Бурановские бабушки». Известность красно-белого браного ткачества северных и центральных районов поддерживают Е.И. Виноградова, С.Л. Кожевникова, О.Ю. Кортаева. Выросшие на юге республики Н.В. Измайлова и И.Б. Васильева предпочитают выборную технику и творческие вариации многоцветных композиций. Несмотря на нарушение принципа семейной преемственности мастерства, строгое следование национальному стилю помогло ткачихам выйти на уровень создания высокохудожественных произведений с исконными и современными функциями. Праздничные полотенца, которые преподносят в дар молодожёнам и будущим солдатам, переходят в разряд семейных реликвий. Трёхчастная композиция вытканых концов, имевшая семантику трёх зон Вселенной, получает дополнительные внутренние ярусы ради мажорного звучания. Кроме традиционных ковров, скатертей, покрывал создаются современные столешники и салфетки. Разнообразие пряжи дает возможность создать авторские варианты гармоний, доказать колористическое дарование художниц. На примере свободной ритмики старинных изделий оттачивается мастерство композиционного равновесия. Свободу самовыражения даёт изучение предпочтений потребителей. Шестигранные формы напольных изделий актуальны для типовых и авторских интерьеров в этно-стиле. Разнообразны по размеру, форме и декору подушки. Ковры приобрели вертикальную форму панно как доминанта представительского интерьера. Кроме

раппорта в них интерпретируется осевая симметрия вышитых нагрудников удмуртского костюма. Ансамблевое мышление авторов подтверждают приемы оформления панно текстильными и деревянными аксессуарами. Традиционный «ныпъет» предлагается как авангардный аксессуар молодёжного костюма и интерьера. Сумки дополняют стилевое многообразие одежды для разных возрастов. Этот вид продукции используется для обучения молодежи в рамках летней лагерной смены «Усточикар» («Город мастеров»). Узорными элементами оформляют стулья, что соответствует традиции украшать нарядной подушкой стул «торо», главы праздника. Для концертной деятельности, семейных и государственных праздников востребованы традиционные костюмные комплексы и их элементы. Нарядные фартуки дополняют платья традиционного кроя из фабричной ткани, создавая аутентичный облик женщин на праздничных событиях. Разнообразие локальных традиций доказывают реконструкции 24-х свадебных комплексов, созданные в 2016 г. в рамках проекта, возрождающего традиции самого яркого семейного события.

Мастерство ткачих Удмуртии отмечалось на всероссийских и международных фестивалях современного ручного ткачества «Кросна». В конкурсе на тему «Шарф, галстук» (2013) победила С.В. Русских, в трёх номинациях конкурса «Платок» (2015) – Н.Г. Ускова, Е.С. Маркелова, Е.Г. Сунцова. Честь проведения фестивалей не раз доставалась Удмуртии. При содействии Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества здесь планируется создание российской школы узорного ткачества. Важным доводом в принятии решения стала экспедиционная и издательская активность Национального центра ДПИ и ремёсел. При содействии Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН издан альбом образцов ткачества, собранных во время экспедиций 1930-х годов сотрудниками российских музейных и научных учреждений².

Знакомство с историческим и новейшим ручным ткачеством Удмуртии доказывает его значение в палитре народного искусства России, даёт пример соблюдения канонов мастерства при достижении функционального и художественного разнообразия, что делает этот вид народного декоративно-прикладного искусства жизнеспособным.

1. Крюкова Т.А. Удмуртское народное изобразительное искусство. – Ижевск; Л.: Удмуртия, 1973. – 159 с., ил.; Климов К.М. Удмуртское народное ткачество. – Ижевск: Удмуртия, 1979. – 140 с., ил.; Косарева И.А. Традиционное узорное ткачество удмуртского народа. – Ижевск: УдГУ, 2011. – 82 с., ил.
2. Узорное ткачество удмуртов. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН; НЦДПИИР, – Ижевск. – 80 с., ил.

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева	4
Приветственное слово Председателя Союза художников России А.Н. Ковальчука	5
Вступительная статья Л. И. Помыткиной	6
Оргкомитет выставки	8
Фотохроника (выставком, прессконференция, открытие выставки)	10
КАТАЛОГ	14
Архангельская область	14
Резьба и роспись по дереву	
Щепная птица	
Текстильная игрушка, лоскутное шитьё	
Белгородская область	14
Старооскольская гончарная посуда	
Старооскольская игрушка	
Текстиль	
Владимирская область	15
Владимирский шов	
Мистёрская лаковая миниатюра	
Художественная обработка металла	
Вологодская область	15
Вологодское коклюшечное кружево	
Великоустюгская роспись	
Шемогодская резьба по бересте	
Плетение из бересты	
Резьба по дереву	
Керамика	
Ручное ткачество	
Воронежская область	16
Бисероплетение	
Ивановская область	16
Палехская лаковая миниатюра	
Холуйская лаковая миниатюра	

Кировская область	17
Дымковская игрушка	
Плетение из соснового корня	
Плетение из бересты, лозы, соломки	
Ткачество	
Лоскутное шитьё	
Костромская область	19
Ювелирное искусство	
Ткачество, вышивка, текстиль	
Плетение из бересты	
Керамика	
Петровская игрушка-свистулька	
Художественная обработка металла	
Курская область	20
Курский цветочный ковёр	
Суджанская игрушка	
Народный костюм	
Липецкая область	21
Романовская игрушка	
Игрушка и посуда в традиции гончарного промысла с. Доброе	
Московская область	22
Богородская игрушка	
Гжельская майолика и фарфор	
Елочные украшения	
Жостовская роспись	
Павлово-посадские платки	
Сергиево-посадская матрёшка	
и роспись по дереву с выжиганием	
Федоскинская лаковая миниатюра	
Текстильная кукла	
Нижегородская область	25
Балахнинское кружево	
Варнавинская резная кость	
Городецкая золотная вышивка	
Городецкая роспись по дереву	
Елочные украшения	
Жбанниковская игрушка	
Казаковская филигрань	
Новинковская игрушка	
Павловские художественные металлоизделия	
Полхов-майданская роспись	
Семеновская и мериновская матрёшка	
Федосеевская топорная игрушка	
Хохломская роспись	
Чкаловский гипюр	
Шахунское ручное ткачество	
Плетение	
Художественная керамика	
Художественный металл	
Художественный текстиль	

Новгородская область	31
Художественная обработка дерева и бересты	
Оренбургская область	31
Оренбургский пуховый платок	
Пензенская область	31
Абашевская игрушка	
Рязанская область	31
Скопинская художественная керамика	
Кружево, вышивка, текстиль	
Тульская область	32
Тульская городская игрушка	
Филимоновская игрушка	
Художественный текстиль	
Ярославская область	33
Ростовская финифть	
Ярославские изразцы, гончарство	
Республика Башкортостан	34
Резьба по дереву	
Художественный текстиль, смешанная техника	
Республика Мордовия	34
Мокшанская вышивка	
Национальный женский костюм	
Керамика	
Фигуративная резьба по дереву	
Художественная береста	
Республика Дагестан	35
Балхарская курамика	
Ювелирное искусство	
Республика Удмуртия	36
Ручное ремизное и переборное ткачество	
Плетение	
Куклы в народных костюмах	
Республика Чувашия	36
Вышивка	
Народный костюм	
Ручное ремизное ткачество	
Искусствоведение	37
Мемориальный раздел выставки	38

РЕПРОДУКЦИИ	41
Всероссийская научная конференция «Народное искусство России: Традиции и современность» сборник статей	123
Программа конференции	125
Греков А. У. От составителя	128
Фотохроника конференции	130
Греков А. У. Народное искусство России начала XXI века: границы, преграды, вызовы времени.	132
Астраханцева Т. Л. Феномен рождения новой традиции в народном искусстве. Из исторического опыта XX века.	135
Колобкова И. А. Традиционные гончарные центры Нижегородского Заволжья – уникальная часть народного искусства Нижегородского края. Проблемы изучения и сохранения.	137
Квач Н. В. Традиции и новации. Нижегородские промыслы конца XX – начала XXI веков.	143
Гущин Н. А. Семинская хохлома: от истоков к современности.	147
Карташова М. В. Деятельность Балахнинского музейного историко-художественного комплекса по изучению, коллекционированию и популяризации балахнинского кружева	152
Ковычева Е. И., Косарева И. А. Многообразие художественных воплощений традиций в узорном ткачестве Удмуртии	154
Пак В. Ф. Современное состояние эмальерного промысла Ростова Великого.	156
Каткова С. С. Сказка в «Русском серебре».	160
Андреева О. А. Тульская игрушка – время и мода.	162
Горожанина С. В. Клинская ёлочная игрушка XIX – первой половины XX вв.	166
Зотов В. Г. Палехская лаковая миниатюра: рождение, перерождение, перспективы.	168
Колесова О. А. Анализ современного состояния художественного промысла в Палехе.	170
Макашов В. С. Почему улетела Жар-птица?	178
Вахитова Р. Р. Современные проблемы профессиональной подготовки художников народного искусства (на примере Нижегородской области).	180
Менчикова Н. Н. Дымковская игрушка: проблема подготовки кадров и поиск путей её решения в современной реалии.	182
Атюшева Т. Н. Народная игрушка России в частном музее: собрание и экспонирование.	184
Ковалева Т. И. Нижегородская ёлочная игрушка: сохраненные традиции и современное состояние (к 80-летию создания горьковской артели «Детская игрушка»).	186
Никишина Н. Н. Старооскольская глиняная игрушка в контексте истории и культуры: традиции и развитие.	188
Бушухина И. В. Оренбургский пуховый платок. К проблеме сохранения промысла.	193
Маршева И. В. Цикл выставок «Вне времени. Нижегородские народные художественные промыслы» в Нижегородском государственном выставочном комплексе. К проблеме экспонирования народного искусства.	195

III ВСЕРОССИЙСКАЯ
ВЫСТАВКА
НАРОДНОГО ИСКУССТВА

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
НИЖЕГОРОДЦЫ ПРИГЛАШАЮТ

каталог
◆
сборник статей

составители каталога: А. У. Греков
Л. И. Помыткина
И. В. Маршева
В. Н. Величко

дизайн, вёрстка В.В. Петрухин
корректор Л.Р. Королёва
ответственный за выпуск В.Н. Величко

Подписано в печать 16.03.2017
Формат 60х90/8 (215х285)
Бумага мелованная, матовая. Печать офсетная.
Гарнитура Adonis, HeliosCond.
Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано в типографии «????????????»
Нижегород, ??????????????, д.?????
Тел.: (831) ??????????????????
www.????????????????????

ISBN 978-5-9907904-2-1
????????????????