

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА

КРУГ ЛЫЙ СТОЛ:

МОСКВА

МУЗЕИ, НАРОДНЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ,
КРЕАТИВНЫЕ
ИНДУСТРИИ: ТОЧКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2024

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА

МУЗЕИ, НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ, КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КРУГЛОГО СТОЛА

МОСКВА, **2024**

ББК 85.12
УДК 745/749
М89

**ПУБЛИКУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНом НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА.**

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДАЮТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ.

Музеи, народные художественные промыслы, креативные индустрии: точки взаимодействия. Сборник материалов круглого стола. Москва, 23 октября 2023 года. – М., 2024. - 91 с., ил.

ISBN 978-5-906574-14-5

В сборнике представлены материалы круглого стола «Музеи, народные художественные промыслы, креативные индустрии: точки взаимодействия», который прошел во Всероссийском музее декоративного искусства 23 октября 2023 года. Мероприятие было приурочено к открытию выставочного проекта музея «Во имя Промысла. Художественные промыслы России. Имена XX века». Основными темами для обсуждения стали: исторический опыт взаимодействия музея и народных художественных промыслов; место и роль музея в создании экосистемы художественных производств и креативных индустрий; экспонирование и популяризация народных художественных промыслов: как сделать проекты интересными и понятными современному посетителю? В круглом столе приняли участие представители музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Архангельской областей, сотрудники профильных вузов, дизайнеры.

ЕЛЕНА ТИТОВА

ДИРЕКТОР ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать всех участников круглого стола «Музеи, народные художественные промыслы, креативные индустрии: точки взаимодействия».

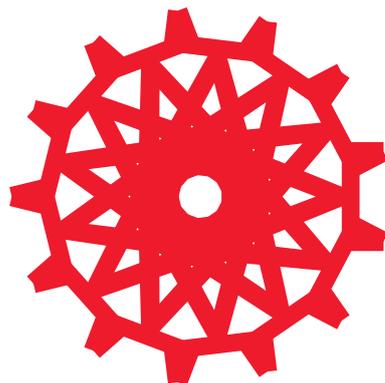
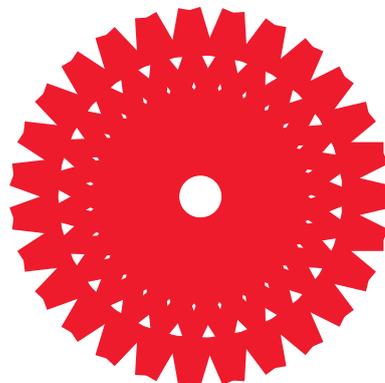
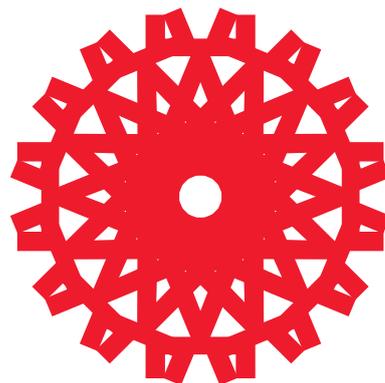
Круглый стол проходит в рамках открытия новой экспозиции «Во имя промысла», которая для нашего музея является знаковой.

Уже с момента своего создания среди основных задач Всероссийского музея декоративного искусства стояла задача активного взаимодействия с народными художественными промыслами. Это находило отражение в собирании лучших образцов, созданных мастерами прошлого и нашими современниками, изучении истории и традиции центров художественных производств, публикации материалов по теме. Благодаря работе наших сотрудников музей обладает одними из лучших коллекций лаковой миниатюры, изделий из кости, Хохломы, тувинского камня и других.

Открытием новой экспозиции мы начинаем этап «перезагрузки» в работе с промыслами – музей должен не только показывать и изучать НХП, но и являться методическим центром и для промыслов, и для креативных индустрий, которые хотят использовать в своей работе наследие НХП.

Эта задача предполагает активную работу с современными мастерами, дизайнерами, исследователями, образовательными институциями, музеями. Работа должна строиться на научной основе, что позволит сохранить и актуализировать традиции, обеспечить высокий художественный уровень выпускаемых произведений.

Важно обозначить основные направления, задачи, проблемы, пути их решений.

СТАТЬИ

СОДЕРЖАНИЕ

- 6–10** **Р.Р. МУСИНА.** Роль Научно-исследовательского института художественной промышленности в становлении и развитии народных художественных промыслов
- 11–14** **И.Б. ШАЛУГИНА.** Презентация проекта «РазАРХИВация» по введению в научный оборот материалов НИИХП из фондов Всероссийского музея декоративного искусства
- 15–21** **Н.Л. ДЕНИСОВА.** Музей и народные художественные промыслы. Опыт выставочных и просветительских проектов Всероссийского музея декоративного искусства
- 22–27** **И.А. КОЛОБКОВА.** Музейные коллекции как значимый ресурс возрождения и развития традиционных народных промыслов
- 28–34** **Н.М. КАЛАШНИКОВА.** Фольклорно-этнографические фестивали – один из показателей современного состояния народных ремёсел и промыслов в России
- 35–40** **Н.В. ПОЛОННИКОВА.** Программа музея-заповедника «Царицыно» «Исследование современного состояния народных художественных промыслов и отрасли в целом»
- 41–45** **А.С. ЯШИНА.** Актуальные способы сохранения и развития народных художественных промыслов и культурного кода посредством музейной проектной деятельности
- 46–49** **Г.Н. ЦЫГАНОВА.** Проектная деятельность музея как ресурс поддержки народного художественного промысла
- 50–54** **Е.А. РЫЧКОВА.** Заонежская вышивка в проектной деятельности музея-заповедника «Кижы»
- 55–60** **Ю.Б. ИВАНОВА.** Из опыта работы клуба знатоков и любителей народного искусства ГМЗ «Царицыно» в рамках выставочного проекта «В поисках народного искусства»
- 61–72** **Л.В. ВВЕДЕНСКАЯ.** Особенности экспонирования народных художественных промыслов
- 73–77** **О.Ю. ЦВЕТКОВА.** Музей как драйвер развития территорий в местах традиционного бытования народных художественных промыслов
- 78–83** **П.В. БЕЛОВА.** Об опыте изучения коллекции традиционного текстиля Краснобаковского исторического музея
- 84–87** **Т. БАБКОВА.** Дизайн и традиции. Роль дизайнера в развитии народных художественных промыслов
- 88–90** **Т.Д. ФЕДОРОВСКАЯ.** Освоение традиций народного промысла – стратегическая база художественного образования Гжелского государственного университета

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

РАЛИЯ РИФГАТОВНА МУСИНА

ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ПРОФЕССОР
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА

Масштаб системы народных художественных промыслов трудно осознать только охватом ее размеров и видов искусств. Это длительный путь поступательного развития, механизмом и одновременно средоточием которого стал созданный в 1932 году НИИ художественной промышленности¹. Своим образованием он свидетельствовал о придании государством высокого значения этой области деятельности и отразил внутреннюю энергию самой системы к развитию. Институт вырос из структуры Кустарного музея Московского земства, став показателем роста научного фактора в организации и осмыслении процессов сохранения и развития традиционного искусства.

В конце 1920-х – 1930-е годы были апробированы и запущены организационные формы работы с промыслами и творческими кустарями. Бывший в 1920-е годы в центре этих процессов Кустарный музей в собственном устройстве формировал модель будущей системы. Он явился центром активных и всесторонних связей с промыслами, теперь уже в условиях новой страны. Образованные при нем в 1927 году ЦНОПС², а затем в 1931 году на базе последнего НЭКИН³ теперь уже с Кустарным музеем в своем составе занимались не свойственными музеям консультативно-практическими функциями по развитию традиционных художественных производств. Именно эта деятельность Кустарного музея оказалась чрезвычайно востребованной на том этапе, и она переросла собственно музей. Это отмечала Н.Н. Иванова, одна из первых восстановившая картину его

1 Дается его последнее из многочисленных наименований, по которому он остался известен многим. Первоначальное название Институт художественной кустарной промышленности (ИХКП).
2 Центральная научная опытно-показательная станция.
3 Научно-экспериментальный кустарный институт.

деятельности и выявившая его роль в выработке будущих направлений работы с системой народных художественных промыслов. «Нельзя не отметить и того, — писала она, — что организация и структура Кустарного музея в основных чертах наметила вехи деятельности будущего научного центра руководства народными художественными промыслами — Научно-исследовательского института художественной промышленности»⁴.

Таким образом, создание НИИ художественной промышленности было не только подготовлено, но и опробовано в недрах музейной практики. НЭКИН стал опытной моделью НИИХП. Но объем работ и степень их детализации требовали более емкой и сложной структуры деятельности, независимой от специфики музея, научной и практической самостоятельности. Проводя широкий комплекс мероприятий культурной и практической значимости, музей на том этапе подспудно выявлял актуальные задачи времени, которые уже нельзя было решить в рамках музейного подразделения. Это понимали специалисты, что проявлялось в поисках оптимальной модели. Поэтому создание сначала Центра, а затем института с научно-практическими функциями явилось логическим завершением предыдущего этапа промысловой деятельности, и ознаменовало собой преемственный характер преобразований, стало точкой отсчета новой истории народных художественных промыслов.

Поначалу НИИХП продолжил обозначенные еще в недрах музея направления работы. Признаки ее активизации были отмечены уже во второй половине и конце 1930-х годов. Она состояла из обследований состояния артелей, консультирования мастеров, разработки технологических регламентов, предложения рациональных технологий и оказания помощи в налаживании производственных процессов. Однако в творческой работе серьезных продвижений в этот период не наблюдалось.

Собранные материалы свидетельствуют, что выработанной программы деятельности института в момент его создания не было. Было понимание задач, которые следовало превратить в перспективную программу сохранения и развития художественных промыслов с выявлением их специфики. И действительно, институт как живой организм, следуя задачам, положенным в его основание, выстраивал свою деятельность во благо сохранения культурного и художественного наследия народов страны. Этот процесс носил эволюционный характер, что хорошо просматривается в постановке художественными лабораториями научно-практических работ, их тематики, в формировании отраслевых задач, наконец, в результатах сделанного, что особенно наглядно поэтапно отражалось в созданных направляющих образцах изделий.

Наиболее значимым фактом стало усиление научного фактора в деятельности института. Следует подчеркнуть, что он наследовал традицию Кустарного музея по сотрудничеству с крупнейшими специалистами своего времени, знатоками традиционной народной культуры и искусства — А.В. Бакушинским, В.С. Вороновым, Н.Н. Соболевым, Е.М. Шиллингом, а со временем привлек новый круг ученых — В.М. Василенко, А.А. Федорова-Давыдова, А.Б. Салтыкова, М.А. Ильина. Их уровень научной компетенции сформировал уважительное отношение к деятельности НИИХП, а сами они повлияли на формирование научной программы института и методики работы с промыслами. Успехи института в этом направлении были отмечены открытием в 1947 году аспирантуры, в 1952 году созданием научно-исследовательского сектора (отдела теории),

4 Цитируется по: Институт на Воровского (несостоявшийся юбилей). М., 2017. С. 39-40.

а с 1962 года регулярным выходом научных сборников, которые по сей день не утратили своей актуальности. Так разносторонне в середине века обозначилась укрепившаяся научная деятельность НИИХП, не давшая институту превратиться в конструкторское бюро по оказанию технической помощи промыслам. Художественная практика опиралась на научные разработки: работы практической направленности стали сопровождаться конкретными исследованиями на заданную тему и выполняться в соответствии с законами развития традиционного народного искусства. Это случилось всего за три десятилетия, включая тяжелые военные и послевоенные годы.

Соединение теории и практики стало неотъемлемой особенностью работ НИИХП, повысило их качество. Наука в системе художественных промыслов укрепляла практику, но и при этом сама она развивалась. Специалисты института к историческому опыту приносили аналитику живого наблюдения за уникальным проектом – народными художественными промыслами, а сложившаяся атмосфера с научными приоритетами служила профессиональному и интеллектуальному росту сотрудников, многие из которых становились универсалами в своей области. Достаточно назвать И.П. Работнову, И.Л. Карахан, В.А. Барадудина, Л.И. Чубарову, каждый из которых воплощал тип практика-методиста, исследователя и консультанта.

Таким образом, влияние института на промыслы было всеобъемлющим. Чутким и доброжелательным отношением, стремлением помочь мастерам промыслов в их творческом росте сотрудники НИИХП завоевали уважение на промыслах. Казалось, что в самом институте установился промысловый климат осознания коллективной ответственности за результат, что скрепляло связи мастеров и специалистов. Ни одно серьезное начинание не обходилось без участия института: восстанавливали угасшие центры, обучали мастеров работе со своей локальной традицией, как это происходило, например, в Гжели, оказывали помощь в переформатировании наследия, что было блестяще продемонстрировано при переложении иконописных традиций в лаковую миниатюру, начавшееся еще в эпоху Кустарного музея и продолжавшееся в последующие десятилетия. Все это придало развитию советских промыслов «ученый» характер, стало их отличительной особенностью не только от исторического оригинала – самобытного развития народного крестьянского искусства, но и уникальным примером в мировой практике.

Народные художественные промыслы – это всецело проект, сложившийся в первые советские десятилетия. Он не был направлен на сохранение естественно текущего процесса традиционного творчества в гармоничной патриархальной крестьянской среде. К этому времени его не стало, изменения отмечались современниками еще в конце XIX века и носили глобальный и быстротекущий характер. Капитализм не только устанавливал свои порядки в производственных и рыночных отношениях, но сильно влиял на духовную сферу, питавшую традиционную культуру и искусство. К тому же в первые советские годы страна определила курс на преодоление отсталости, укрепление промышленности, назвав ее в приоритетах развития, и новое общество устремилось в индустриальный мир, встраивая в него традиционную культуру.

Понимая значение традиционного искусства как фактора преемственного развития общества, его будущее при этом не воспринимали в прежнем формате, а рассматривали в общем тренде на индустриализацию всех видов производств, что закрепилось даже в названии НИИХП. Следует отметить, что направление движения вырабатывалось опытным путем. Образца для

подражания не было, предложения сменяли друг друга. Например, революционный дух, заложенный в известное «производственное искусство», оказался крайне левым и не согласовывался с идеологическим выбором страны на культурную преемственность, опору которой видели в сохранении духовного наследия, в принципах которого развивались традиционные художественные промыслы.

Делая ставку на них, приходилось учитывать все факторы: разрушенное состояние промыслов, отсутствие достойного качества сырья и материалов, но при этом наличие большого числа ремесленников – носителей традиций. Понимая значимость традиционного пласта для культуры современного общества, также видели необходимость создания самобытной среды, которая была бы способной сохранять и оберегать творческие установки для преемственного и гармоничного развития традиционного народного искусства. Все это заставляло осмыслить новый характер их организации в контексте устремлений к новому активно развивавшемуся обществу. Для того чтобы собрать и увлечь обособленно работавших мастеров творческими задачами, возрождать уникальные центры по единой научной программе необходим был центр аналитики, практической помощи и методической работы с промыслами и их мастерами. Пример был рядом. Стихийно сложившаяся практика работы Кустарного музея с промыслами оказалась продуктивной, уже были намечены важные направления, оставалось выделить их в отдельную структуру.

Деятельность НИИ художественной промышленности придерживалась выработанной специфики, но пребывала в постоянной соотнесенности с задачами текущего момента. В ней хорошо просматривается поступательность, профессиональный рост сотрудников, отмечается разнообразие видов работ и дифференцирование проблем в крупных блоках. Объем институтских работ в начале 1950-х и начале 1980-х годов различался не только количеством, но и их реализацией. Несмотря на укрепление специфики промыслов, базирующейся на принципах традиционного искусства, с каждым годом работа становилась сложнее за счет увеличения новообразованных предприятий, размывавших границы понятий и нарушавших чистоту системы НХП. По этой причине в начале 1980-х годов ведущим становится научно-методическое направление, позволявшее выработать подходы к разным группам предприятий НХП и строить перспективные программы с учетом их статуса (традиционные и новообразованные) и их специфических задач.

Таким образом, развиваясь, институт приумножал и осваивал разные направления, необходимые ему в комплексной работе. Несмотря на то, что приоритетно внимание института было направлено на функционирование творческих процессов на предприятиях промыслов, эти вопросы всегда решались в комплексе производственных, технических и технологических составляющих. Степень и характер участия всегда определялись размером проблем, но пакет услуг предполагался. Для этого в структуре института были предусмотрены разные службы, имелись специалисты разных профилей.

Будучи головным российским институтом по системе народных художественных промыслов, НИИХП обладал полной информацией о состоянии промыслов. Ученые института всегда принимали участие в разработке государственных документов, будь то вопросы художественного плана или связанные с экономикой промыслов.

Отвечая на вопрос, поставленный в заглавии, о роли института следует подчеркнуть, что она заключалась в создании эффективно работающей

системы народных художественных промыслов. И это получилось. Лучшим подтверждением является современное состояние промыслов: с ликвидацией института начался процесс их внутреннего разложения или полной утраты.

Проект был задуман для бытования традиционного искусства в некомфортных для него условиях с предусмотренными охранительными мерами, одной из которых стала сама система НХП в форме экозоны, в которой действовали свои специфические установки под присмотром специалистов. Они же открывали промысловым мастерам и художникам духовную и декоративную суть их искусства, погружали в процесс познания, возвращая в них чувство уважения к своему делу и промыслу. В этом выявилась гуманитарная миссия института и его сотрудников. Практически на всех промыслах к 1980-м годам сложилось интеллектуальное творческое ядро, способное поддерживать творческий климат в коллективе, отслеживать чистоту художественных процессов. Это дало невиданный взлет искусства промыслов, что просвещенный зритель отмечает сегодня на выставках. По сути, деятельность НИИ художественной промышленности на протяжении 65 лет (1932 – 1997) формировала облик современных художественных промыслов, в искусстве которых достойно отразилось время и грамотно транслировалось наследие.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «РАЗАРХИВАЦИЯ» ПО ВВЕДЕНИЮ В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ МАТЕРИАЛОВ НИИХП ИЗ ФОНДОВ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

ИРИНА БОРИСОВНА ШАЛУГИНА
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Деятельность Научно-исследовательского института художественной промышленности (далее – НИИХП) была знаменательной для изучения, развития, а в ряде случаев и возрождения народных художественных промыслов. Во многом в результате работы НИИХП период 1960-80-х годов стал периодом наивысшего расцвета художественных промыслов нашей страны. И поэтому опыт НИИХП, который впервые реализовал эффективную модель изучения и актуализации художественных традиций декоративного искусства в современных контекстах, сегодня как никогда должен быть осмыслен и использован.

Значительная часть материалов, сложившихся за время существования института (1932–1998 годы) была передана во Всероссийский музей декоративного искусства. Всего было принято более 126 тысяч единиц хранения.

К сожалению, не весь материал, хранившийся в НИИХП, был передан нашему музею. Определенная часть была утрачена в силу разных причин. До сих пор мы встречаем на блошиных рынках, сайтах и прочих ресурсах материалы со штампами НИИХП и библиотеки НИИХП. Часть материалов «осела» у бывших сотрудников НИИХП и их наследников, часть ранее была передана в другие музеи.

С 1999 года сотрудниками музея была проведена колоссальная работа по атрибуции поступивших материалов НИИХП, прежде всего музейных предметов.

В настоящий момент все поступившие музейные предметы внесены в предметные карточки электронной базы данных системы КАМИС, большая часть предметов получила уникальные идентификационные номера Государственного каталога Музейного фонда РФ. Многие предметы активно задей-

ствованы в экспозиционной и выставочной работе. Что же касается архивных, библиотечных и фотоматериалов, то их обработка и введение в научный оборот требовала специального проектного подхода с привлечением не только музейных специалистов, но и представителей образовательных институций и креативных индустрий.

С этой целью в 2021 году Всероссийский музей декоративного искусства подал заявку на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом «РазАРХИВация. Наследие НИИ художественной промышленности как ресурсный центр взаимодействия музея, институций образования и креативных индустрий». Проект стал победителем конкурса «Музей без границ». Партнерами музея в реализации проекта стали Российский этнографический музей и Лаборатория дизайна Высшей школы экономики.

«РазАРХИВация» – это междисциплинарный, партнерский проект, главной целью которого является создание открытой платформы для изучения, актуализации и использования материалов НИИХП в образовательных и творческих практиках.

Результатом проекта станет создание современного справочно-информационного ресурса с востребованным музейным контентом (онлайн-коллекция архивных материалов с расширенными описаниями и цифровыми изображениями, научно-справочный аппарат), универсальным образовательным модулем, удобной системой поиска, отбора и использования материалов.

Для научного описания и выгрузки в коллекцию-онлайн было отобрано 6056 единиц хранения. Эта репрезентативная выборка может быть условно поделена на две группы материалов: экспедиционные (включая командировки с целью обследования и работы на промыслах) и иные, связанные с научно-исследовательской, методической и технологической работой с конкретными промыслами.

При отборе материалов мы учитывали следующие параметры:

Материалы должны

1. Отражать все этапы работы НИИХП – от научных исследований до внедрения разработок в производство
2. Включать максимальное количество регионов, с которыми работал НИИХП
3. Охватывать максимально большой хронологический период, чтобы продемонстрировать изменения в подходах к работе на разных этапах деятельности НИИХП
4. Отображать работу НИИХП со всеми известными материалами, используемыми народными художественными промыслами, – дерево, кость, ткани, металл, керамика
5. Отражать максимально возможное количество типов предметов – от простых элементов одежды до ювелирных украшений
6. Отражать максимально широкий «этнический» подход, чтобы проследить принципы работы НИИХП с народными художественными промыслами различных национальностей и народностей страны.

Однако, как указывалось выше, музей получил не весь архив материалов НИИХП, поэтому не все позиции удалось учесть в полном объеме.

При обработке выбранных 6000 единиц хранения были выделены следующие группы материалов:

- Зарисовки предметов в экспедициях и музеях
- Фотографии предметов в экспедициях и музеях

- Фотографии жанровые, фотографии персоналий
- Рисунки образцов для новых изделий (эскизы)
- Таблицы (образцы тканей, нитей, кружева, кости и пр.)
- Образцы окрашивания (выкраски) тканей, нитей, кости
- Разработки (чертежи, технические рисунки, схемы)
- Гербарий и рисунки растений (для окрашивания, материал для использования в орнаментах и пр.).

Сохранившиеся материалы позволяют проследить работу НИИХП за достаточно большой отрезок времени: с 1930-х до 1990-х годов. Не все периоды представлены равномерно. С наибольшей полнотой отражены 1960–1970-е гг.

Хранящиеся в музее архивы позволяют представить достаточно полную работу НИИХП с тканями (около 80–90% материалов), на долю остальных материалов – дерево, керамика, металл, кость – приходится только 10–20%

По тканям можно выделить следующие рубрики: одежда (взрослая и детская), элементы одежды, изделия из кружева (скатерти, салфетки), рисунки набойки и др.

По керамике в основном сохранились материалы, отражающие разработку образцов посуды. Дерево представлено образцами игрушки, посуды и предметами интерьера. Немногочисленная группа материалов с разработками из металла: украшения, предметы интерьера. Работа Института по оформлению интерьеров помещений представлена одним альбомом.

Сотрудники НИИХП выезжали, обследовали и оказывали помощь центрам НХП практически во всех регионах СССР: от Калининграда до Приморья, от Русского Севера до Средней Азии. Для проекта были выбраны районы России. Из них наиболее интересные материалы сохранились по регионам центра России, а также национальным образованиям (Карелия, ХМАО и др.)

Для создания онлайн-платформы используется система КАМИС, в силу того, что музей работает в ней. И эта система является достаточно гибкой конструкцией (даже в стандартном варианте), что позволяет настраивать систему хранения и поиска информации с учетом максимального количества запросов различных типов пользователей.

На данном этапе для выгрузки в Коллекцию-онлайн было решено выбрать следующие поля карточек предметов:

1. Название предмета
2. Принадлежность к комплекту (с возможностью зайти в подробное описание самого комплекта)
3. Дата создания
4. Место создания
5. Материал, техника
6. Размеры
7. Описание предмета
8. Описание для каталога
9. Значимые подписи, надписи
10. Эксилибрисы, штампы, печати
11. Регион – информация касается как региона происхождения предмета, так и региона его бытования
12. Персоналии – в этом поле указаны все лица, связанные с предметом – авторы (художники, фотографы, авторы текстов), все участники экспедиций и командировок, во время которой были созданы предметы, все

- персоны, указанные в надписях и подписях (мастера, дарители и пр.). Это наиболее сложное для заполнения поле, т.к. по многим персонам информация крайне скудная. И работа по поиску информации идет постоянно и будет продолжаться и после завершения проекта
13. Организации – в этом поле указаны подразделения НИИХП, а также все упоминающиеся на предмете (комплекте) организации
 14. Тематические рубрики – поле, позволяющее сделать выборку предметов по материалу, технике, персоналии и др. признакам
 15. Этническая принадлежность
 16. Принадлежность к музейной коллекции
 17. Музейный номер по книге поступления и инвентарной книге.

Поскольку платформа является открытой не только для музейных специалистов, то было решено не ограничиться стандартным описанием предмета (в нашем случае это изобразительный и фотографический материал), но и ввести поле «Описание для каталога». В данном поле неспециалист сможет найти подробную информацию о предметах, изображенных на рисунках, схемах и других документах.

Особенно полно в данном поле планируется представить информацию о цветовой гамме, орнаментах, символах и других ключевых признаках.

Поисковыми являются все содержательные поля: можно проводить выборку предметов по персоналиям (авторам и связанным лицам), организациям, тематическим рубрикам, регионам, этнической принадлежности, названиям, экспедициям. Можно делать выборку по запросу, как и по всему массиву материалов, так и по вынесенным отдельно рубрикам: персоналии, организации, экспедиции.

В процессе реализации проекта «РазАРХИВация» по всем поисковым полям будет введена информация, которая доступна к настоящему моменту. В дальнейшем работа по поиску данных будет продолжаться, и все новые сведения будут выгружаться в коллекцию-онлайн.

Важнейшей составляющей платформы являются выполненные в высоком разрешении сканы материалов – как с лицевой, так и с оборотной стороны. Изображения позволяют не только в деталях рассмотреть предмет, но и изучить служебную информацию, которая размещена на материалах. Коллекция-онлайн будет доступна на сайте музея damuseum.ru¹.

Образовательный модуль будет создан на ресурсе партнера музея – Лаборатории дизайна Высшей школы экономики. Через систему гиперссылок модуль соединен с коллекцией-онлайн.

После завершения проекта «РазАРХИВация» (сентябрь 2024 года) музей планирует продолжить работу по обработке материалов НИИХП с тем, чтобы сделать доступным весь массив документов института, в том числе из библиотечного фонда и фототеки. Продолжится сбор информации по поисковым полям: авторы, персоналии, организации, экспедиции. После подготовки к выгрузке материалов «предметных» фондов будут, по мере необходимости, делаться перекрестные ссылки предмет-материал НИИХП.

1 На момент публикации коллекция-онлайн доступна на сайте damuseum.ru.

МУЗЕЙ И НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ. ОПЫТ ВЫСТАВОЧНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ДЕНИСОВА
ИСТОРИК ИСКУССТВА, ГЛАВНЫЙ МЕТОДИСТ
ОТДЕЛА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

25 ноября 2023 года во Всероссийском музее декоративного искусства состоялась презентация масштабного выставочного проекта «Во имя промысла. Художественные промыслы России. Имена XX века», давшего новый импульс научной и просветительской деятельности музея (Илл. 1, 2). Находясь в тесной смысловой связи с экспозицией «Русский стиль. От историзма к модерну», представляющей национально-романтическое направление в истории русского декоративно-прикладного искусства, и обновленной экспозицией традиционного искусства XVIII-начала XX века «Путешествие домой», выставка «Во имя промысла...» позволяет выстроить чрезвычайно насыщенный и увлекательный как для широкой аудитории, так и для специалистов рассказ о путях сохранения, изучения и творческой интерпретации в XIX – XX веках нашего общего наследия – художественно-ремесленной традиции как одной из основ национального самосознания и необходимой составляющей современной культуры.

Само создание Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в 1981 году явилось ответом на запрос творческих союзов, предприятий народных художественных промыслов, общественных деятелей на организацию музея, который стал бы «воплощением самобытности русского народа и других народов Российской Федерации»¹. Специфика комплектования фондов музея уже в первые годы его существования отразила тот интерес к народному искусству, который был характерен для российского общества в 1980-х – начале 1990-х годов. Экспонаты и научные материалы, привезенные

1 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. М.: Бук Хаус, 2006. С. 6.

из музейных экспедиций в Архангельскую, Вологодскую, Нижегородскую области, в Карелию, Якутию и другие регионы страны, произведения предприятий народных художественных промыслов (например, ценная коллекция павловопосадских шалей, переданная музеем непосредственно самой мануфактурой), дары частных коллекционеров, — заложили основу собрания народного искусства XVIII–XX веков. В 1985 году музей сам выступил заказчиком: ведущие мастера чукотской гравировки по моржовому клыку уэленской косторезной мастерской выполнили 66 произведений, значительно обогатив музейную коллекцию художественной резной кости. Сотрудничество с современными предприятиями народных художественных промыслов — в рамках научно-методической поддержки, выставочных проектов — стало одним из главных направлений деятельности молодого музея.

Передача в 1999 году Всероссийскому музею декоративного искусства коллекции Музея народного искусства (бывшего Московского кустарного музея) и богатейшего архива Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП), частью которого Музей народного искусства (МНИ) являлся до закрытия института в 1998 году, открыла новую главу в истории музея. За последнее десятилетие был проведен учет фондов МНИ, уникальных материалов лабораторий НИИХП, были отреставрированы и введены в научный оборот многие экспонаты. Это позволило выстроить новые экспозиции, воплотить выставочные и издательские проекты, отвечающие первоначальной миссии музея — изучению и популяризации народного декоративного искусства. По мере пополнения фондов и научного освоения коллекции музей последовательно знакомит своего зрителя с лучшими образцами народных промыслов: художественной резной костью (выставки «Царская игра» 2013, «Путешествие по дорогам времени. Косторезное искусство России» 2014, «Сказки Чукотки» 2015); художественным резным камнем (выставка «Тыва в беге времени» 2014); художественным текстилем («Ситцевая Россия» 2010, «Кружево на показ» 2016, «Заонежская вышивка» 2022); традиционной деревянной и глиняной игрушкой («Дымка» 2013, «Непростая игрушка» 2015, «Богородская поэма» 2016, «Медвежьи сказы» 2017, «Игрушка Липецкой земли. Романовская и добровская игрушка» 2023); лаковой миниатюрой («Новый взгляд. Русская лаковая миниатюра» 2022), — и другими знаменитыми и малоизвестными широкой аудитории художественными центрами (Илл. 3).

Отличительной особенностью экспонирования произведений народных промыслов, а также их представления в контексте просветительских программ Всероссийского музея декоративного искусства становится акцент на художественной, образной природе народного искусства. Нередко в рамках выставочного проекта, посвященного тому или иному промыслу, на лучших образцах из коллекции МНИ и более поздних поступлений, можно проследить «художественную» эволюцию промысла — начиная с истоков в XVIII веке и ранее, экспериментов Московского кустарного музея на рубеже XIX–XX веков (как первого опыта совместной работы профессиональных художников и мастеров-кустарей), прослеживая трансформацию образов и техник в русле деятельности творческих лабораторий НИИХП и Союза художников СССР в веке XX-м и заканчивая новейшим временем, — современными образцами, нередко несущими подчеркнuto авторский почерк мастеров промыслов или созданных в коллаборации с современными художниками и дизайнерами.

**1
ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ
ВЫСТАВКИ «ВО ИМЯ
ПРОМЫСЛА.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ РОССИИ.
ИМЕНА XX ВЕКА»**

**2
ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ
ВЫСТАВКИ «ВО ИМЯ
ПРОМЫСЛА.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ РОССИИ.
ИМЕНА XX ВЕКА»**

**3
ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ
ВЫСТАВКИ
«ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ДОРОГАМ ВРЕМЕНИ.
КОСТОРЕЗНОЕ
ИСКУССТВО РОССИИ»**

Такое внимание к теме преемственности и актуализации традиционной художественно-предметной культуры позволяет Всероссийскому музею декоративного искусства стать тем пространством национального «культурного кода», где соединяются (но не смешиваются) предметы традиционного искусства XVIII – начала XX века, лучшие образцы промыслов XX века как плод совместной творческой работы мастеров и художников Московского кустарного музея, специалистов НИИХП – и произведения современных авторов, которые на очередной волне интереса к народному искусству предлагают свою интерпретацию наследия, в духе XXI века. Примечательно, что многие выставочные проекты во Всероссийском музее декоративного искусства создаются художниками и сами представляют собой произведения экспозиционного искусства («Ситцевая Россия» – Борис Мессерер, «Таймыр. Гений места», «Заонежская вышивка», «Русский Север. Народные мотивы» – Мила Введенская и др.). В свою очередь, выставка «Во имя промысла. Художественные промыслы России. Имена XX века», куратором которой стала Нина Гомиашвили, представляет лучшие работы мастеров промыслов, поступившие в составе коллекции МНИ, экспедиционные зарисовки и архивные материалы НИИХП как собрание «драгоценностей». Драгоценностью становятся и сами имена исследователей, художников, мастеров (А.В. Бакушинский, В.М. Василенко, А.А. Кораблева, В.М. Вишневская, И.И. Голиков и другие), посвятивших свою жизнь изучению и сохранению в контексте реалий XX века, развитию художественной промышленности, основ национальной художественно-ремесленной традиции².

Современный взгляд на развитие и интерпретацию ремесленных традиций можно проследить и на примере проектов Центра моды и дизайна – нового структурного подразделения музея, открытого в 2015 году. На выставках конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России» нередко можно увидеть примеры коллабораций современных дизайнеров и мастеров промыслов и традиционных художественных производств («Хохломская роспись», Гусь-Хрустальный и др.). Результат таких коллабораций или нового прочтения традиции может вызывать споры в профессиональной среде, но очевидна сама необходимость диалога современных авторов и тех центров, которые пока еще сохраняют старинные технологии, образную систему, характерную для своей локальной традиции (Илл. 4).

В чем же здесь роль музея?

Всероссийский музей декоративного искусства, являясь наследником бесценного архива творческих лабораторий, научной библиотеки НИИХП, имея в своем распоряжении уникальные материалы личных фондов исследователей народного искусства XX века и, главное, – коллекцию произведений народных художественных промыслов самого высокого художественного уровня, многие из которых выставлялись на международных выставках XX века, – может стать новым «музеем образцов», методическим, образовательным центром и пространством вдохновения как для состоявшихся современных художников, так и для творческой молодежи, которая делает первые шаги в освоении культурного наследия большой страны. Вот некоторые просветительские и образовательные проекты музея, которые

2 Институт на Воровского (несостоявшийся юбилей): сборник статей к 85-летию Научно-исследовательского института художественной промышленности. М., 2017. 288 с.

уже можно рассматривать как этапы на пути создания будущего ресурсного центра:

- масштабный проект «РазАРХИВация», поддержанный Благотворительным фондом Потанина, посвященный открытию для исследования и практической работы уникального архива, методологии НИИХП;
- творческие лаборатории, которые музей регулярно проводит совместно с художественными школами, колледжами, ведущими профильными ВУЗами – Российским государственным художественно-промышленным университетом им. С.Г. Строганова, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени А.Л. Штиглица, Британской высшей школой дизайна, Институтом дизайна Высшей школы экономики и др.: «Точка опоры. Новое народное» (2019), «Дети авангарда» (2021), [Текст]ура (2023) и другие (Илл. 5);
- методические разработки просветительских программ для детской, семейной, подростковой аудитории, в основе которых – идеи отечественной научной школы музейной педагогики, эстетического воспитания XX века, интерпретативный подход к изучению наследия Ф. Тилдена и актуальные музейные практики участия, арт-терапии, медиации. В настоящее время Всероссийский музей декоративного искусства располагает Просветительским центром с обширным вспомогательным тактильным фондом (предметами промыслов, крестьянского уклада, глиняной и деревянной игрушкой из ключевых центров и т.п.), который позволяет в комфортном интерактивном пространстве прикоснуться к «прикладной» природе народного декоративного искусства, в игровой форме познакомиться с основными ценностями традиционного уклада жизни, поэтикой народного миропонимания (Илл. 6);
- лекторий музея, обращенный к молодежной и взрослой аудитории, отражающий миссию музея через соединение академического знания (цикл лекций «Говорит хранитель» от специалистов музея, лекции от ведущих культурологов, искусствоведов по традиционной культуре, народным промыслам, декоративному искусству) и современных форматов – паблик-токов, дискуссий, арт-медиаций, перформансов;
- мастерские музея (вышивка, витраж, гравюра, резьба по дереву, столярная студия, архитектурная школа, керамика, перегородчатая эмаль и др.). Мастерские ведут профессиональные художники, дизайнеры, многие из которых являются выпускниками Строгановской академии, что отвечает одной из главных тем музея – теме высокого профессионализма народного искусства, глубокого знания ремесленником свойств природных материалов, преемственности идей и образов сквозь века, от мастера к ученику (Илл. 7).

Таким образом, музей предоставляет возможность современному зрителю, вне зависимости от уровня его знаний и подготовки, погрузиться в богатый мир национального декоративного искусства, обрести понимание ценности художественно-ремесленного труда, увидеть преемственность и отражение в современной практике XX–XXI веков традиционной образно-орнаментальной системы, форм, техник и технологий – как в постоянной экспозиции, так и на выставках современного декоративного искусства и дизайна, в рамках просветительских, лекционных программ.

Музей как ресурсный центр, сохраняющий методологию отечественной научной школы в области теории народного искусства, – школа эстетического

4
**БЛЮДА С РОСПИСЬЮ
В ТЕХНИКЕ «ХОХЛОМА»**
Анна Кулачек
2020 год
Half&Half,
АО «Хохломская роспись»

5
**РАБОТА УЧАСТНИКА
ТВОРЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
«ДЕТИ АВАНГАРДА»**
2021

6
**ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММЫ «РУССКАЯ
ДЕРЕВЯННАЯ ИГРУШКА»**

7
**МАСТЕРСКАЯ
«САЖЕНИЕ ПО БЕЛИ»**

воспитания для новых поколений на образцах национальной художественной культуры. Музей, отвечающий на запросы современности,— место встречи, открытого и конструктивного диалога между хранителями традиций художественных ремесел, современными авторами декоративного искусства и представителями креативных индустрий. Наверное, так можно определить главный вектор развития Всероссийского музея декоративного искусства на ближайшие годы — вектор, не меняющий своё направление со времени основания музея.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. — М.: Бук Хаус, 2006. — 180 с.
- [2] Институт на Воровского (несостоявшийся юбилей): сборник статей к 85-летию Научно-исследовательского института художественной промышленности. — М.: Ассоциация НХП России, 2017. — 288 с.
- [3] Научные чтения им. В.М. Василенко. Сборник статей. — М., 1997. — 164 с.
- [4] Путеводитель по фондам Всероссийского музея декоративного искусства. — М.: Всероссийский музей декоративного искусства; Кучково поле Музеон, 2021. — 192 с.
- [5] Точка опоры: народное искусство и современная образовательная практика. Цели, методы, проекты. Сборник выступлений круглого стола. — М., 2019. — 116 с.

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КАК ЗНАЧИМЫЙ РЕСУРС ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

ИРИНА АНДРЕЕВНА КОЛОБКОВА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА
НАРОДНОГО ИСКУССТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

В народном искусстве России конец XX — начало XXI века ознаменовались усилением общественного интереса к утраченным традициям в области традиционных ремесел. Урон этому пласту культуры был нанесен в 1930-х годах. В 1960-е годы поиск мастеров оживил некоторые виды народных ремесел. Относительная сохранность следов традиций на местах, интерес к ним общества стали почвой для их дальнейшего развития. На содержание этого процесса обратили внимание фольклористы. «Повышенный интерес общества к фольклору сопровождается оживлением подлинно народных традиций», — писал известный исследователь фольклора В.Е. Гусев¹.

Обозревая историю последнего полувека следует признать: жизнь народного искусства России в первой четверти XXI века, возрождение традиционных художественных ремесел в местах их исторического бытования — результат востребованности самим обществом продолжения живой исторической памяти народа, преемственности его исторического наследия. Здесь счастливо соединился ряд факторов: деятельность по сбору материалов 1960–1980-х годов, осуществляемая музеями, общественными организациями и частными коллекционерами, ниточка ремесла, подхваченная от старых мастеров, что позволило к началу 1990-х годов развернуть процесс возрождения ряда центров, выхода народного искусства на новый, современный этап развития.

Особенно интенсивно этот процесс протекал в таком виде народного искусства как традиционная глиняная игрушка и гончарство. Путь активизации

1 Гусев В.Е. Фольклор и социалистическая культура (к проблеме современного фольклоризма // Современность и фольклор. Сборник статей ЛГИТМиК. Вып. 4. М., 1977. С. 14.

традиций блестяще подтвердил период 1990–2000-х годов. Сегодня мы стали свидетелями возрождения полноценной жизни целого ряда центров. Из руинированного состояния были подняты: Романовский, Ямбургский, Старооскольский, Суджанский и другие керамические промыслы.

Восстановление их целостной структуры, художественных канонов продолжается и в настоящее время. Первоначальный этап вхождения в традицию проходили все из возрожденных ныне центров. Свободное владение образно-техническими приемами, присущими ремеслу данной местности, не приходит сразу. Степень разрушения исторического подлинника диктует различные формы работ по его восстановлению, но шансы на возрождение тем реальнее, чем сохраннее сам субстрат. Кроме живого опыта, перенимаемого от носителей ремесла, его неперенным, базовым компонентом стали музейные коллекции. Их роль в возрождении исторических центров трудно переоценить. Опора на музеефицированное наследие промысла, дающее представление о его истоках, развитии художественного стиля, образной природе, о работах лучших мастеров помогает выстраивать верный вектор восстановления современного центра в статусе традиционного.

Коллективы мастеров, первоначально ничем не отличавшиеся от самостоятельных, занимались поиском материалов в музеях, собиранием артефактов, творческим их освоением, формированием собственных музейных фондов, что сразу же в корне изменило их облик. Причастность людей к культуре данной местности, их заинтересованность в восстановлении традиций становились гарантом подлинного возрождения.

В начале 1990-х годов одним из первых начал возрождать угасающий промысел Виктор Васильевич Маркин. Игрушка с. Романова Липецкой области обладала в начале XX века ярко выраженным стилем². Его черты сформировались на крестьянской основе под влиянием культуры близлежащего Липецка. Разнообразие сюжетов, богатый пластический декор поставили традицию Романова в ряд с неординарными явлениями народного искусства.

В 1980-х годах единственным носителем гончарного ремесла в Романове оставался Иван Федорович Гункин. Основы традиции, взятые от старого мастера, позволили развернуть работу по реконструкции промысла. Сейчас в Романово-Троицком работают два поколения мастеров, местных жителей с высшим художественным образованием. Задача возрождения потребовала от них углубленных знаний, в том числе исследования музейных коллекций. Часто мастера работали непосредственно в музейных фондах.

Основной объем романовской игрушки конца XIX – начала XX века представлен в коллекциях Российского этнографического и Липецкого краеведческого музеев. Коллекции позволили воссоздать формы вещей, относящиеся к городскому слою Романовской пластики. Реконструкция не означала цитатности или стилизаторства. Авторские версии творчески воплощают классические формы по-новому, оставаясь при этом в рамках канона. Метод работы состоит в вариативной разработке отстоявшихся в коллективном творчестве форм, отточенных в нем до уровня самобытных декоративных формул, несущих в себе те обобщающие, канонизирующие начала, которые сообщают им черты фольклорности³. В личном творчестве мастера искали свой собственный путь.

2 Колобкова И.А. Романовская глиняная игрушка // Народное искусство. Исследования и материалы. Сборник статей. ГРМ. Palace editions. СПб., 1995. С. 121–137.

3 Тарановская Н.В. О народной основе современной холмогорской резной кости (черты фольклорности) // Холмогоры – центр художественной культуры Русского Севера. Архангельск, 1987. С. 92.

Работы В.В. Маркина (Илл. 1) сопоставимы с классическими образцами романовской пластики. Они ориентированы на оригинал старой романовской импозантной игрушки-скульптуры 1910–1920-х годов. Мастером была восстановлена ее крупная форма с ярким великолепным декором, усложненной декоративно-пластической разработкой. Творческим почеркам Анастасии Колдаевой и Ольги Волокитиной свойственно индивидуальное пластическое воплощение традиционных типов романовской игрушки.

Освоение наследия с присущими ему в каждом центре собственными художественными традициями представляет сложную задачу. Цель ее – достижение необходимого уровня профессионализма через овладение канонами мастерства⁴. Молодые мастера испытывали немалые трудности. Отсутствие контактов с кругом опытных наставников восполнялось общением с вещами-подлинниками. Ориентация на музейный образец помогла овладеть всем арсеналом традиционных приемов, их свободным, вариативно-импровизационным воплощением в творческих работах.

Поколение романовских мастеров, прошедших становление в 2000-х годах, уже имеет собственных учеников. Волокитина Анжелика, Харина Яна, Ильина Анна, Вишнякова Катя и другие представляют романовскую игрушку на выставках и конкурсах. В Романово выстроен центр Романовской игрушки с мастерскими, ставшими объектом событийного туризма. Популяризатором традиций Романова стал Липецкий краеведческий музей, на базе которого проходят мастер-классы. Промысел стал реальностью современной художественной жизни. Поэтому так органична размещенная на массовой открытке старинная романовская игрушка в исполнении современных мастеров (Илл. 2).

Сохранность старых образцов игрушки в музеях сыграла едва ли не ведущую роль в деле возрождения Ямбургской керамики (Илл. 3). До недавнего времени сведения о ней были ограничены. Известностью пользовался Оятский промысел, расположенный в восточной части Ленинградской области. Ямбургский промысел заслуживает не меньшего внимания. Он принадлежал культуре финно-язычного народа Ижора. Центр его располагался в деревнях Большое и Малое Стремление бывшего Ямбургского уезда (ныне Кингисеппского района) Петербургской губернии⁵.

Ижоры – древние насельники берегов Финского залива. В своей жизни они долгое время сохраняли этническое своеобразие, традиционные, а зачастую древнейшие черты, ярко отразившиеся в постройках, вышивке, обрядности, фольклоре. Начиная с XVIII века история края в значительной мере формировалась под влиянием Петербурга.

В 1830–1860-е годы культуре ижор были посвящены Академические труды Андреаса Шёгрена и Петра Кеппена. Первые достоверные данные об ижорском гончарстве были получены на основании подворных статистических переписей, проводившихся в Санкт-Петербургской губернии в 1885–1902 годах. Промысел числился среди крупных гончарных центров, вырабатывающих посуду высокого качества⁶. В 1920–1930-е годы его зафиксировал ряд этнографических экспедиций. На территории ижор работал Давид Алексеевич Золотарев⁷. Материалы Золотарева сопровождает редкая коллекция фотографий из Большого Стрем-

4 Богуславская И.А. Значение местных традиций для развития современного народного искусства. // Народное искусство России в современной культуре. М., 2003. С. 118.

5 Конькова О.И. Ижора. Очерки истории и культуры. СПб., 2009. С. 67.

6 Материалы по статистике народного хозяйства в СПб губ. вып.3. Крестьянское хозяйство в Ямбургском у. СПб., 1885 г.; Кустарные промыслы СПб губ. Издание СПб губернского Земства. СПб., 1902.

7 Золотарев Д.А. У ижор. // Труды ЛОИКФУН. Т.1. Л., 1927. С. 143.

ления, хранящаяся в РЭМ. В 1980–1990-е годы промысел обследовали Российский этнографический и Русский музеи.

По сравнению с историографией ямбургского гончарства, вещественная, коллекционная его часть до недавнего времени оставалась крайне скудной. Посудная керамика сохранилась в единицах. Из всей гончарной продукции ямбургского промысла относительную известность приобрела только глиняная игрушка. В начале XX века ее включили в свои коллекции такие известные собиратели как Е.Н. Басова, Е.М. Бём, В.В. Матэ, А.Н. Бенуа, Л.В. Костиков, С.В. Иванов. Позже эти коллекции переместились в музеи. Во второй половине XX века ямбургской промысел заглох.

Его возрождение связано с открытием в 1993 году Музея традиционной ижорской культуры, инициатива создания которого принадлежит местным жителям⁸. Центром возрождения гончарства стала возникшая при музее гончарная мастерская «Сойка». С 2012 года ее возглавляет методист музея, мастер-керамист Дмитрий Николаевич Ткачев. Восстановление промысла осуществляется на основе изучения музейных собраний, сбора экспонатов по деревням, археологической работы на местах старых горнов, формирования собственного музейного фонда.

Накопление сведений позволило воссоздать технологию, декор, ассортимент сосудов. Мастерская работает на местной глине, что дает тонкое понимание материала в его связи с характером местных форм. На основе старых изделий создаются новые, отвечающие потребностям современного быта. Прикосновение к музейному подлиннику убедило мастеров в важности понимания исторической глубины промысла. «Музейные материалы раскрыли мои глаза, – свидетельствует Дмитрий Ткачев, – я увидел изящные вещи, со скромным, но изысканным декором, тонким черепком, «живинкой» в форме. Впервые, с большим трепетом я подошел к задаче копирования»⁹.

Особым направлением стало возрождение игрушки. В рамках традиционной стилистики возникают ее новые типы, что свойственно традиционной игрушке как особому виду народного искусства. Характеризуя результаты работы по возрождению местного гончарства, можно сказать, что традиционный ижорский гончарный промысел постепенно обретает современные очертания.

Сегодня Ижорский музей стал подлинным центром возрождения ямбургского гончарства. С 2014 года в нем проходят ежегодные праздники ижорской культуры. Фольклорный праздник – центральное звено всей этнографической, культурной работы. В его программу органично включены выступления фольклорных коллективов, различные формы популяризации знаний о ремеслах, фольклоре, обычаях, языке ижор, проведение профессиональных мастер-классов. Заметно украшает и разнообразит праздники продажа изделий местных традиционных промыслов. В целях их возрождения сотрудники музея ведут собирательскую, научную, педагогическую работу. Среди ее направлений: музыкальный фольклор, ткачество, вышивка, ижорский язык и гончарство.

В 2023 году благодарные мастера воздвигли в историческом центре бытования промысла деревне Большое Стремление памятный знак, посвященный старым гончарам.

Не менее заметную роль музейные коллекции сыграли в деле возрождения Старооскольского промысла. История его открытия связана с именем

8 Колобкова И.А. Ямбургский гончарный промысел // Народное искусство. Материалы и исследования. Вып. 5. ГРМ. Сб.статей. СПб., 2019. С. 107.

9 Там же. С. 107.

московского коллекционера Михаила Никитина¹⁰. В 1983 году Никитин застал в Старом Осколе игрушку, уже изрядно трансформированную во времени. Ее первая партия, воспроизведенная мастерицами Н.М. и О.М. Гончровыми и Е.М. Тарарьевой, поступила в Русской музей. В Старооскольском музее, частных коллекциях Бориса Шевченко и Татьяны Брыжик хранились вещи, датированные XIX и даже первой половиной XIX века. Ранние образцы расширили представления о промысле.

Уникальным экспонатом Русского музея стала недавно атрибутированная свистулька «Барыня», датированная началом XX века (Илл. 4). Стилистика предмета позволила связать позднее творчество мастериц 1980-х годов, претерпевшее заметные утраты стиля, с ранними образцами XIX века, увидеть устойчивость Старооскольской традиции, сохраняющей на протяжении длительного времени свои художественные каноны. Опираясь на музейные собрания, современные мастера обрели возможность прикоснуться к различным историческим ветвям традиции, воспроизвести богатство всех ее стилистических проявлений.

Как видно из краткого обзора промыслов, изучение музейных коллекций становится для мастеров верным ориентиром собственного творческого развития, импульсом к поиску исторических артефактов, созданию новых, местных музеев. Сегодня в единый процесс возрождения и развития промыслов включаются фестивали, конкурсы, праздники, туристическая деятельность, знакомящие общество с обновленными формами жизни народной художественной культуры. Некоторые из известных в прошлом центров народного гончарства находятся сегодня в скрытом, или, как принято говорить в фольклористике – «латентном» состоянии ожидания. Существующие в виде музейных экспонатов, следов традиций на местах они могут быть востребованы и продолжить свое развитие. За последнее время в музей за консультацией обращались представители ряда возрождающихся центров. Работы их молодых мастеров уже участвуют в выставках, поступают в музеи. Ждут своего часа традиции керамики и игрушки из г. Боровичи Новгородской области, г. Гатчины Ленинградской области, других центров традиционного художественного ремесла, возрождение которых способно обогатить современное культурное пространство регионов страны.

10 Колобкова И.А. Коллекция глиняной игрушки Михаила Александровича Никитина // Современные проблемы гончарного ремесла и мастерства глиняной игрушки. Сб. материалов. М., 2021. С. 43-64.

1

**1
ИНДЮК**

В.В. Маркин
Липецкая обл, Липецкий р-н,
с. Романово (Троицкое)
2004 год
Глина, лепка, роспись
19,8 x 12,1 x 13, 8 см
РГМ Инв. № Г-5755ц

2

**2
СОВРЕМЕННАЯ
РОМАНОВСКАЯ ИГРУШКА
НА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКЕ**

**3
СВИСТУЛЬКА «ВСАДНИК»**

Петербургская губ, Ямбургский
уезд, д, Большое Стремление
Начало XX века
Глина, лепка, полива
9 x 9 x 4 см
ГРМ. Инв. № Г-219

**4
СВИСТУЛЬКА «БАРЫНЯ»**

Курская губ. г. Старый Оскол
Конец XIX – начало XX веков
Глина, лепка, роспись
11,7 x 5 x 5,9 см
ГРМ инв.№ Г-397

3

4

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ – ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАРОДНЫХ РЕМЁСЕЛ И ПРОМЫСЛОВ В РОССИИ

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВНА КАЛАШНИКОВА
ДОКТОР КУЛЬТУРОЛОГИИ, ПРОФЕССОР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ЭТНОГРАФИИ ВОСТОЧНОЙ,
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Как известно, в начале XXI века традиционная сфера функционирования ремёсел и промыслов существенно сузилась, переместившись, в значительной степени, в область празднично-сценической деятельности, и в этом важную роль стали играть фольклорно-этнографические фестивали.

При этом нужно отметить, что современные художественные задачи фестивальной практики достаточно многообразны. Так, например, фестиваль, как культурная акция, предполагает наличие своей аудитории, на которую ориентирована его художественная концепция. Следовательно, фестиваль как явление художественной жизни отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на показ лучших достижений в той или иной области и предполагает определенное соревнование художественных коллективов и отдельных исполнителей/участников, предлагающих оригинальные решения, основанные на народной традиции. Однако, такие фольклорно-этнографические фестивали являются, вместе с тем, и своеобразными смотрами изделий мастеров, представляющих свои работы как на конкурсы, так и для продажи на ярмарках, которые обычно входят в программу фестивалей. Присутствие на таких фестивалях специалистов (сотрудников музеев в качестве членов жюри или консультантов) позволяет не только оценить результаты работы участников – народных мастеров и ремесленников, но и получать представление о тех направлениях, в которых происходит развитие того или иного промысла, а зачастую и о новых тенденциях в этой области.

Анализируя фольклорно-этнографические фестивали, в проведении которых участвуют современные мастера народных ремёсел и промыслов, создающих традиционные и сувенирные изделия, можно констатировать, что к этой группе относятся фестивали как общероссийского, регионального, так и местного

характера. За последнее двадцатилетие на территории Российской Федерации их прошло большое количество. Среди них - фестиваль «Русь мастеровая» (2003, 2005–2020), проходивший в разные годы во Пскове, Твери и других городах, фестивали фольклора и художественных ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая» на Воронежской земле (2012–2022), фестиваль «Гончары России» в Твери (2010–2022), фестиваль «Игрушки» в Вятке (2007, 2008, 2010), многолетний фестиваль «Лоскутная мозаика России» в Иваново (1997–2021), фестиваль народных художественных промыслов в Клину (2016, 2017, 2018), фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» в Пензе (2019), фестиваль музыки и ремёсел «Мир Сибири» (2019), фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия в городе Златоусте (2019), фестиваль реконструкторов, в том числе «Абалакское поле» в Тобольском районе (2019), фестиваль ремёсел «Праздник топора» и многие другие. Однако, не все названные фестивали были достаточно успешны как с точки зрения организации мероприятия, так и качества предлагаемых изделий.

Положительным примером организации и проведения фольклорно-этнографического фестиваля может служить ежегодно проходящий в Вологде фестиваль народных промыслов и ремесел «Голос/город ремесел», который впервые состоялся в 2014 году, став одним из самых масштабных мероприятий под открытым небом на северо-западе России. Организаторы предложили рассматривать народную культуру в контексте современности, сохранив подвижную структуру, аналогичную традиционным русским праздникам, с самобытными, яркими народными гуляниями, где каждый участник и артист, и зритель одновременно¹.

«Голос/город ремесел» - стал один из немногих фестивалей, организаторы которого попытались охватить различные направления и виды народных художественных ремесел, бытующих в современной социокультурной практике. Поскольку этот фестиваль ещё и конкурс, то у мастеров появилась возможность не только торговать, но и представить свои изделия на суд экспертам по таким направлениям как «Женские ремёсла», «Роспись по дереву и бересте» (Илл. 1), «Резьба по дереву, плетение из традиционных

1
ФЕСТИВАЛЬ
«ГОЛОС/ГОРОД
РЕМЁСЕЛ»
Вологда, 2017 год
Кузнецы. Перформанс

1 Малашина С.Н. Голос ремёсел звучит // Мода и дизайн: исторический опыт—новые технологии. Мат-лы XXV междунар.науч.конф. / Под ред. Н.М. Калашниковой. СПб.: ФГБОУВО «СПГУПТД», 2022. С. 524–528.

материалов», «Художественная ковка», «Валяние», «Гончарное дело и керамика», а также «Забытые ремёсла».

В основе концепции «Голоса/города ремесел» лежала идея показа традиционного материала. На ярмарке народных ремесел и промыслов, расположенной на центральной площади Вологды, проходили и выступления фольклорных коллективов. Устроителям было важно погрузить современного зрителя, особенно молодого, в мир народной культуры, попытаться приблизить к пониманию смыслов традиций, семантики художественных образов народного искусства. Следует напомнить, что фестиваль «Голос ремесел» – это своеобразная коммуникативная и образовательная площадка, куда съезжаются мастера народных промыслов и гости для встречи с носителями культуры, этнографами, искусствоведами, для общения, где происходит та самая передача традиций «от поколения к поколению». Интересно отметить, что это один из немногих фестивалей, где люди собираются целыми семьями, а это в условиях урбанизации – большая редкость.

«Голос ремесел» уже на протяжении десяти лет открыт для экспериментов – танцевальных, музыкальных, модных, театральных и даже спортивных, сочетающих в себе традиции и современное творчество. На фестивале можно услышать не только легко усваиваемый адаптированный фольклор и аутентичные напевы, но и местные вологодские диалекты, которые в обычной жизни уже почти не встречаются. Самые яркие зрелища происходят в ремесленном посаде, где собираются не только резчики по дереву, гончары, кузнецы, ткачихи, вышивальщицы и кукольницы, но и мастера забытых промыслов, хранящих традиции изготовления канатов и лодок, бондарных и печных работ.

Особенной популярностью пользуются перфомансы, когда на глазах у зрителей мастер создает то или иное изделие, вступает в диалог с публикой, приглашает поучаствовать в рабочем процессе (илл. 2). По мысли устроителей,

2
**ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОС/
ГОРОД РЕМЁСЕЛ»**
Вологда, 2021 год
Резьба и роспись по дереву

фестиваль «Голос ремесел» позволяет смешивать разные стили и направления, традиции и современность, экспериментировать с музыкой, танцами и модой. Большой интерес у публики вызывают показы-дефиле этнического и авторского костюмов, выполненных мастерами, вдохновленными традицией. На фестивале всегда представлена обширная культурно-образовательная программа, когда на различных площадках города проходят лекции, театрализованные представления, творческие встречи с художниками-прикладниками, искусствоведами.

Для профессиональной аудитории организуются круглые столы и семинары, в проведении которых участвуют ведущие специалисты в области традиционной народной культуры из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России.

Фестиваль «Голос/город ремесел» являет собой пример успешного опыта использования ресурса ремесленной культуры в разработке продуктов в сфере культурно-познавательного и событийного туризма в рамках проекта «Серебряное кольцо России», что позволяет получить представление о современном состоянии ремесел и промыслов на северо-западе России.

Особенно следует отметить роль современных мастеров народных ремёсел и промыслов в создании традиционных костюмных комплексов, которые представляются на многочисленных фольклорно-этнографических фестивалях. Это так называемые «костюмные» фестивали, количество которых весьма значительно. Среди них Международный фестиваль народного костюма «Этностиль» (Астрахань, 2013, 2014), Фестиваль национального костюма «Чувашия многолика» (2018), Республиканский фестиваль-конкурс народного костюма «ГУЛИСТАН» (Башкортостан, 2019), Межрегиональный этнокультурный фестиваль национальных костюмов «Тоонто Нюгай Баялигль» (Бурятия, 2020), Фестиваль русского костюма «Сарафан» (Великий Новгород, 2015, 2019), Межрегиональный фестиваль-конкурс рязанского костюма «Рязанскую понёву за кремлём видно» (2019), Фестиваль-конкурс театрального костюма «Тайна образа» (Тамбов, 2019), Фестиваль «Костюм Русского Севера» (Архангельск, 2020, 2022), Городской фестиваль национального костюма в Ханты-Мансийске (2021) – и это далеко не полный список фестивалей этнического костюма.

Самый известный среди названных – это Всероссийский фестиваль «Русский костюм на рубеже эпох», проходящий более двадцати лет в Ярославле (2002–2022). Первоначально, в 1999 году по инициативе Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (Москва) при сотрудничестве с Ярославским областным домом народного творчества родился в самом сердце России, городе Ярославле, региональный фестиваль под названием «Русский костюм на рубеже веков». А в 2002 году этот фестиваль расширил свои границы и стал Всероссийским фестивалем «Русский костюм на рубеже эпох».

Опыт работы в качестве члена жюри фольклорно-этнографических фестивалей с костюмной тематикой позволяет говорить об определённых достижениях в этой области (Илл. 3). Так, в результате исследовательской и практической деятельности постепенно выкристаллизовались направления/номинации для участников фестивалей, посвященных народному костюму:

- этнографический костюм (реконструкция)
- сценический костюм (стилизиция)
- использование народных традиций в современном моделировании.

Так, например, участники фестиваля «Русский костюм на рубеже веков» в Ярославле, в номинации «Этнографический костюм» представляют костюмы-реконструкции, выполненные вручную, на основании изучения музейных, фольклорных и полевых материалов XIX–XX вв². В этом случае очень важна помощь народных мастеров, специализирующихся на изготовлении домотканых материалов. В качестве примера можно привести работы, показанные на фестивалях «Русский костюм на рубеже эпох» (2002, 2004, 2006, 2008), успешно воспроизводящие в XXI веке облик традиционной одежды предыдущего столетия. Это коллекции «Русские начала» (Москва), «Истоки» (Астрахань), «с. Усть-Цильма» (Республика Коми), «Традиция» (г. Судогда, Владимирская обл.) (Илл. 4). В названиях некоторых из них видны размышления авторов над результатом выполненной работы: «Имитация» (с. Нюксеница Вологодская обл.), или «Коллекция аутентичных костюмов» (Этноклуб «Параскева», Санкт-Петербург)³.

Создание сценических костюмов, выполненных на основании изучения региональных особенностей костюма, связано с сохранением общих черт традиционного кроя, определяющих силуэт костюма, где важную роль играют выбор качества и цветовых характеристик ткани, правильное размещение декоративных акцентов (вышивки, аппликации), наличие аксессуаров. Опыт показывает, что при создании сценического костюма важно сохранять особенности народной одежды, ее пропорции (длина, многослойность, соотношение отдельных частей), при этом технологические приемы изготовления (качество материала, способы шитья) могут меняться. Имеются убедительные примеры, когда такие коллекции создавались с помощью мастеров возрожденных промыслов, в том числе по изготовлению золотного шитья, плетения поясов (Илл. 5), валяной и плетеной обуви и др.

Несколько позже появились на фестивале в Ярославле номинации «Древнерусский костюм» (Реконструкция), «Аксессуары» и «Куклы». Особенно многочисленной и очень разнообразной стала номинация «Куклы», постепенно набирает силу такой важный раздел в создании традиционного и сценического костюмов как «Аксессуары», в частности, изготовление головных уборов, украшений и поясов. Сложной и пока недостаточно разработанной является номинация «Реконструкция древнерусского костюма». Особого рассмотрения достоин и вопрос о выполнении аксессуаров для реконструируемых костюмов, которые могут изготавливаться мастерами по металлу и представлять собой реплику, сделанную в измененном материале или масштабе с экспонатов, хранящихся в музеях⁴.

Следует признать, что третья номинация «Использование народных традиций в современном моделировании», присутствующая на фольклорно-этнографических фестивалях до сих пор остается самой слабой по сравнению с другими. Однако, и здесь отмечены определенные успехи, связанные с появлением ярких личностей, одной из которых несомненно является Николай Терюхин, обладатель Гран-при фестиваля «Русский

2 Калашникова Н.М. Этнографическая реконструкция – один из способов трансляции этничности в XXI веке // Вещь в трансляции этничности. Мат-лы 17 Междун. СПб этногр. чтений. СПб., 2018. С. 166–171.

3 Макарова М.П., Романова Н.Е. Опыт этнографической реконструкции (проекты этноклуба «Параскева»). // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. Мат-лы XX межд. науч. конфер. СПб.: ФГБОУВО «СПГУПТД», 2017. С. 82–86.

4 Калашникова Н.М. Об использовании украшений-реплик при реконструкции костюмных комплексов // «На одно крыло – серебряная, На другое – золотая...» Сборник статей памяти Светланы Рябцевой. Ответственные редакторы: Р.А. Рабинович, Н.П. Тельнов. Кишинэу: Stratum Plus, 2020. С. 125–132.

костюм на рубеже эпох» в 2002 г. в Ярославле. После получения двух высших наград этого фестиваля (2002, 2004) модельера пригласили в состав жюри. Впоследствии коллекции Николая Терюхина были презентованы парижской публике на фестивале «Дни российской моды в Европе».

Приведенные примеры свидетельствуют о роли фольклорно-этнографических фестивалей, на которых с успехом демонстрируются и продаются изделия современных мастеров народных ремёсел и промыслов, участвующих, таким образом, в разработке продуктов в сфере культурно-познавательного и событийного туризма.

3
ФЕСТИВАЛЬ
«РУССКИЙ КОСТЮМ
НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»
Ярославль. 2022
Жюри за работой

4
ФЕСТИВАЛЬ
«РУССКИЙ КОСТЮМ
НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»
Ярославль. 2022
Этнографический костюм
(реконструкция)

5
ФЕСТИВАЛЬ
«РУССКИЙ КОСТЮМ
НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»
Ярославль. 2022
Мастера по плетению
поясов

ПРОГРАММА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ЦАРИЦЫНО» «ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ»

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ПОЛОННИКОВА
ИСТОРИК, СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ
И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I КАТЕГОРИИ
ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

Словосочетание народные художественные промыслы (далее НХП) сегодня на слуху каждого жителя России: «выставка НХП», «креативные индустрии и НХП», «государственная поддержка в области НХП», «год НХП в России»¹ и т.п. К НХП можно относиться по-разному, но в целом, данное мастерство никого не оставляет равнодушным. Современный интерес к истории НХП, его искусствоведческому и экономическому анализу, к самим предметам НХП в музейных собраниях и на нынешних выставках связан в первую очередь с изменением в сознании, образе жизни людей, а также вызван потребностями НХП в самоидентификации. Актуальна тема НХП и в рамках непрекращающегося интереса к проблеме самобытности России, которую исследуют на разных уровнях, в разных сторонах жизни, включая социологию, психологию и антропологию. Интересны также политический и природно-географический механизмы воздействия на существование НХП.

Происходящие на протяжении вот уже более 30 лет изменения в НХП сегодня становятся заметными как никогда. Несомненно, они требуют внимания исследователей, глубокого изучения и анализа. Пришло время пересмотреть утвердившееся в советской исторической и искусствоведческой науке представление об истории НХП, модели их развития и принципах изучения. Необходима живая история промыслов без магистральной линии, «истинного» варианта понимания красоты и художественной ценности, ориентированной на некоторый эталон или образец. Необходимо уточнение методов исследова-

1 Ежегодно с 2007-го глава государства своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания. 2022 год были объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. // <https://edu.gov.ru/press/4582/2022-god-budet-godom-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/> дата обращения. 17.01.2024.

ния НХП, задач и функций, которые они выполняют в повседневной жизни и в восприятии общества.

Тема народных художественных промыслов вот уже несколько лет является важным направлением в научной и выставочной работе ГМЗ «Царицыно». Многие предметы промысловой деятельности, хранящиеся в музее-заповеднике², требуют переосмысления, как и вопросы терминологии, художественной ценности, атрибуции и т.п.

Субъективный подход одного исследователя к информации способен изменить, иногда в необратимом направлении, ракурс восприятия источника. Поэтому предлагаемая для апробации научная программа по исследованию современного состояния народных художественных промыслов и отдельные ее разделы будут освещены «на стыке» или с точки зрения одновременно нескольких наук: истории, искусствоведения, культурологии, социологии и этнографии и предусматривают ее адаптацию к художественно-культурным задачам с помощью антропологических практик. Это связано с тем, что исследованием занимается команда, в состав которой входят представители разных наук – антропологи, филологи, фольклористы, историки, искусствоведы и даже экономист³. По мере необходимости мы планируем привлекать и специалистов других областей знаний: культурологов, этнографов, источниковедов и др.

Исследование, проводимое музеем, прекрасно вписывается в современную историческую тенденцию отказа от общих моделей объяснения исторического процесса и переход к идее истории «под микроскопом», рассмотрения отдельных проблем и перехода от объяснения к интерпретации. Подобные исследования в последнее время становятся достаточно распространенным явлением во многих областях, в том числе и в культурной сфере⁴.

Рассматривая процесс поиска новой методологии, мы не упускаем из виду историографические «вертикали» и обращаемся к научному наследию ученых нашей страны и опыту зарубежных коллег.

Теоретическая часть исследования включает в себя анализ источников, литературы⁵, разработку методики исследования, критериев отбора исследуемых предприятий, а также других плановых работ.

Первое, с чего мы начали – это понятийный аппарат. С одной стороны, определение НХП четко прописано в Федеральном законе Российской Федерации: «Народный художественный промысел – одна из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров народных художественных промыслов»⁶. Помимо этого, в законе есть определения: места традиционного бытования, изделия НХП уникального и типового образца, мастера НХП, творческого варьирова-

2 Количество предметов НХП в составе коллекции ГМЗ «Царицыно» составляет 55 тысяч единиц.

3 Руководитель проекта – Полонникова Н.В. (историк); участники проекта – Петров Н.В. (кандидат филологических наук, антрополог, фольклорист), Герасимова А.Г. (кандидат искусствоведения), Ильина А.И. (экономист), Петухова В.В. (искусствовед) и др.

4 О проблемах и перспективах развития музейного дела в Российской Федерации; результаты комплексного обследования. М.: Институт Наследия, 2019. 282 с.

5 Беловинский Л.В. Русские крестьянские ремесла и промыслы М., 2009; Водарский Я.Е., Истомина Э.Г., Истомина Э.Г. Сельские кустарные промыслы Европейской России на рубеже XIX–XX столетий. М., 2002.; Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре, XX–XXI век. М., 2003. Статистический временник Российской империи. Материалы для изучения кустарной промышленности и ручного труда в России. СПб., 1872; Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. СПб., 1886–1914 и др.

6 Федеральный закон от 06.01.1999. № 7-ФЗ О народных художественных промыслах <http://www.kremlin.ru/acts/bank/13363> / Дата обращения. 17.01.2024.

ния, художественно-стилевые особенности и др. Но данный закон не включает в себя определенных кустарный, ремесленник, художник, традиции, канон и т.п., а также их употребления по отношению к современным НХП. Определения используют по наитию, часто заменяют друг друга в качестве синонима. Например, мастера или художника могут назвать ремесленником. При этом сами художники на это очень обижаются, считая ремесленников гораздо ниже себя. Если мы посмотрим определение ремесленника⁷ в дореволюционной интерпретации – это будет очень уважаемый профессионал, который выполняет работы высшего уровня и только на заказ. (Поэтому обижаться-то и не стоит). Интересно рассмотреть и появление слова, и значение слова промысел, которое активно упоминается в источниках еще в XVIII столетии, а вопрос о начале его изучения и как определенный круг проблем, связанных с ним, поднимается только в середине XIX века. Первоначально промыслом обозначали любое занятие (дело), приносящее доход, отсюда слово «промышлять». К 1885 году определение несколько изменилось. Это был не просто доход, а дополнительный доход к основной деятельности. К 1900-м годам промыслы разделяли на земледельческие и неземледельческие, отхожие и неотхожие, а также кустарные. Термины кустарь и кустарный многие считают устаревшими и иногда с некоторым уничижительным оттенком, вызывают споры и происхождение слова, но без него невозможно обойтись при написании истории НХП вплоть до 1940–1950-х и даже 1970-х годов⁸. Когерентность понятий, о которых говорится выше, очевидна, но их трактовка и в некоторых случаях противоречивость, затрудняют возможность сопоставления, интерпретации и оценок. Самым условным среди всего упомянутого, на наш взгляд, является термин народный, заменивший исходное понятие кустарный. Устойчивое словосочетание НХП появляется не сразу. Оно складывается постепенно в рамках исследовательской работы по изучению промыслов сотрудников НИИХП⁹.

В настоящий момент очень важно понимать, что объединение данных терминов носит символический характер и некоторую многозначность, так как только малая часть из предприятий, состоящих в НХП, относятся к этому самому НХП. Зачастую в них отсутствует тот или иной элемент, а может и все сразу.

Второе – это пересмотр хронологических рамок истории НХП, которое должно помочь по-другому расставить акценты в изучении истории НХП и его современного понимания. Изменения связаны, в том числе, и с изменением характеристик исторической науки. Если ранее основным делением являлись такие моменты как Октябрьская революция 1917 года, Великая Отечественная война (1941–1945), хрущевская оттепель (1960-е), Постановление Совета Министров СССР¹⁰ о промыслах 1976 года, то теперь мы рассматриваем это как этапы трех основных периодов. Первый период с 1850 года до 1930-х годов, второй – с 1930-х по начало 2000-х, третий

7 Ремесло (handwork, handi-craft) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб. 1890–1907, Т.52. С. 557–561.

8 Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении Положения о кустарно-ремесленных промыслах граждан» от 03.05.1976 // <https://e-ecolog.ru/docs/TscwZbVaUKbNU03NwS79E>. Дата обращения 17.01.2024.

9 Василенко В.М. Русское народное искусство. Содержание, стиль, развитие. М., 2011; Василенко В.М. Русское советское народное искусство и художественная промышленность. М., 1977; Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды о народном искусстве X–XX вв. М., 1974; Воронов В.С. О крестьянском искусстве. М., 1924 и др.

10 Постановление Совета Министров СССР № 868 от 26.10.1976 «О мерах по дальнейшему развитию производства, расширению ассортимента, повышению качества рыбной продукции и по улучшению торговли рыбными товарами». <https://docs.cntd.ru/document/765709699>. Дата обращения 17.01.2024.

период – с начала 2000-х по настоящее время. Выделяемые нами временные периоды характеризуют развитие промыслов по определенной заданной модели, связанной с политическими, экономическими, историческими и прочими реалиями. Все мы прекрасно понимаем, что революция привнесла изменения, и они были глобальными, в некоторых случаях катастрофическими, но не такими быстрыми, как может показаться. Вплоть до создания в 1932 году Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП) промыслы продолжали работать в основном по дореволюционным «правилам». Поменялся ассортимент, художественная направленность, в некоторых случаях материалы, но основные принципы работы оставались прежними. Приоритет в работе частных мастеров, артелей, и даже скупщиков был направлен на самостоятельность. Этому способствовала Новая экономическая политика государства (НЭП), а вот курс на индустриализацию страны потребовал новых решений в вопросе промыслов, в том числе. Создание при Всекопромсоюзе в 1932 году НИИХП, в миссию которого входило огромное количество задач – от сохранения промыслов, их изучения, усовершенствования, распространения до создания фактически новой структуры НХП. Данная система была не просто создана, она успешно функционировала, и ее задела хватило более чем на десятилетие после распада СССР в 1991 году, несмотря на переход предприятий НХП в частные руки, изменения рынка, спроса, художественных ценностей и др.¹¹

Одним из значительных моментов в исследовании является роль государства в изучении, развитии, поддержке промыслов, включая законодательные, экономические и национальные культурные инициативы на местном, региональном и общегосударственном уровне. Главный акцент на сегодняшний день направлен на внесение поправок в Федеральный закон об НХП, особенно в части самозанятых, имеющих право на звание НХП¹². Стремление предприятий сохранить статус НХП или получить его в случае отсутствия говорят о том, что меры государства по льготному налогообложению, ссудам играют существенную роль в жизни промыслов¹³. Это поднимает сразу несколько важных вопросов. Во-первых, могут ли промыслы эффективно функционировать без государственной поддержки? Во-вторых, несмотря на существующий регламент и новые поправки в закон, остается открытым вопрос о процессе приобретения промыслами статуса НХП, особенно на уровне региональных организаций.

В совокупности с государственной поддержкой важным считаем рассмотреть деятельность общественных организаций. На сегодняшний день самое известное объединение – Ассоциация НХП России, в состав которой входит 250 промыслов. Кроме этого работают различные общественные организации, общества, союзы и другие учреждения в регионах, которые оказывают влияние, поддержку, а в некоторых случаях являются настоящей путеводной звездой для отдельных мастеров и предприятий НХП¹⁴.

11 Народные художественные промыслы в условиях перехода к рыночной экономике. М., 1991.

12 О внесении изменений в Федеральный закон от 06.01.1999. № 7-ФЗ О народных художественных промыслах. <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312120020/> дата обращения 17.01.2024

13 Государственный классификатор НХП содержит сведения о более чем 10 000 предприятий// Общероссийский классификатор Народных художественных промыслов и мест традиционного бытования. М., 2020.

14 Ассоциация «Наследие и традиция», Фонд «Уникальная страна», Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства» и др.

Побудительными моментами к активности НХП является выставочно-ярмарочная деятельность и организация фестивалей, которую тоже постараемся в той или иной мере включить в исследование¹⁵.

Зачастую в деятельности и жизнеспособности НХП важную роль играют отдельные персоналии, часто сегодня называемые агрегаторами¹⁶.

Дополнительные темы для полноты проводимого исследования, которые по мере возможности постараемся раскрыть: НХП и авторское право, образование в сфере НХП, развитие туристической деятельности, НХП и информационные пространства, НХП и современные технологии, НХП и современное искусство, дизайн и другие.

Многоаспектность изучения процессов становления и развития НХП выдвигает проблему создания обобщающего вида исследования, которое наиболее полно и систематизировано бы отражало все основные этапы и процессы. При составлении методики мы использовали основные исторические и искусствоведческие методики: ретроспекция и встречно-ретроспективный метод, компаративный анализ, метод классификации, метод контент-анализа, стилистический анализ, иконологический метод и др.

НХП описываются нами по фиксированному набору параметров – вопросу, составленному в процессе подготовительного этапа разработки программы исследования. Подобная практика хорошо известна и широко применялась в России с конца XIX века до конца 1930-х годов. Однако, следует понимать, что способов соединения данных параметров, их упорядоченность, время их рассмотрения тоже имеет немалое значение.

При составлении вопроса мы использовали материалы комиссий по обследованию кустарной промышленности и материалы НИИХП до 1940 года включительно, так как они имели наиболее прикладное значение и подходили нашим целям и задачам.

Наш вопросник состоит из шести основных блоков, в каждом из которых содержится по 8–10 вопросов. Первый блок – формальный. Он должен дать общее представление об организации, ее названии, отношении предприятия к сфере НХП. Следующий блок кадровый: численность, рабочие специальности, возраст работающих и т.п. Третий блок посвящен экономическим задачам и логистической политике компании. Сопряженный с ним блок о продукции, выпускаемой предприятием. Один из важных для нас фрагментов в вопросе – художественный блок. Сюда относятся проблемы соблюдения технологии, сюжетов, приемов, работа с современными художниками и дизайнерами, качество художественных изделий и проч. В дополнительный блок вошли темы, не затронутые никаким образом в предыдущих группах. Например, бытовые условия на предприятиях, образ будущего у предприятия, мотивация выбора человеком работы на данном производстве и т.п.

Вопросы задаются всем участникам исследования. На одном предприятии одна и та же тема может по несколько раз обсуждаться на разном уровне: от руководящего состава до рядового сотрудника для того, чтобы иметь наиболее полное и непредвзятое представление о происходящем. Все вопросы задаются в неофициальной обстановке, в форме свободной беседы иногда продолжающейся несколько часов, так называемых глубинных интервью,

15 Выставки НХП, прошедшие в Москве за период с 1.09-31.12.2023: «РусАртСтиль». Сокольники (7-10.09), «Трынтрава. Современный русский стиль». Усадьба Муравьевых-Апостолов (10-26.10), «Ладья» ЦВК Экспоцентр (13-17.12). Сюда же можно отнести и выставку-форум «Россия». ВДНХ.

16 Примером можно назвать Вологодскую область и их фестиваль «Голос ремесел», инициатором, которого выступила Снежанна Малашина в 2014 году.

которые записываются на диктофон и затем расшифровываются. В виду некоторых обстоятельств, к сожалению, мы не можем использовать такой метод, как эксперимент, в широком смысле, когда происходит вживание в определенную среду с целью ее изучения и понимания.

Выбор критериев предприятия для участия в исследовании на первоначальном этапе был связан с коллекцией и деятельностью ГМЗ «Царицыно». Также одним из приоритетов явились исторические аспекты в развитии НХП и их ареалы распространения. Это Центральная часть России и Урал. Начать исследование было решено с северных регионов: Архангельской и Вологодской областей. Пилотные интервью дали возможность составить дальнейшую программу на 2024 год.

Мы надеемся, что настоящее исследование поможет составить актуальное представление о НХП сегодня, уточнить терминологию, составить историографический обзор, поднять вопрос о художественной ценности современных промыслов, рассмотреть проблемы преемственности, традиции и путей дальнейшего развития.

В ходе исследования, запланированного на несколько лет, предполагается систематизация полученных в ходе изыскания материалов, а также анализ, характеристика и оценка деятельности предприятий НХП, отдельных художников и ремесленников в отдельных регионах нашей страны. В качестве одной из задач может стоять не только выяснение полученных в процессе исследования результатов, но и тех реализованных потенциалов, которые могли бы в ней быть. Понимаем и необходимость дополнительного исследования анализа подобного опыта в других музеях, университетах, архивах и прочих организациях РФ и за рубежом. Благодаря комплексному подходу и использованию методик различных наук роль и место НХП в современном мире могут быть поняты и освоены в самостоятельном ключе.

Мы не призываем к полной смене модели НХП, не подкреплённой эмпирическими и конкретно-историческими наработками, но ищем новые зоны исследования, ратуем за расширение объясняющих факторов, изменение уровня и структуры толкования существующих фактов. Последние, мы надеемся, дадут возможность создать объективную картину современного состояния НХП, что в свою очередь может помочь промыслам, художникам, музеям, коллекционерам и любителям народного искусства найти новые грани прекрасного.

АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И КУЛЬТУРНОГО КОДА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ЯШИНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
МБУК «ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ни один народ не существует вне культуры: в ней огромный исторический опыт, кладезь гуманитарного знания, основа системы ценностей и норм поведения; она пространство памяти и поиск жизненных смыслов. Любая из культур реализуется через культурные коды - знаки к пониманию конкретного типа культуры, ключи к самоидентификации каждого народа. Состояние народных художественных промыслов России – серьезная государственная проблема. В современных условиях глобализации эта сфера общественной деятельности постепенно приходит в упадок: исчезают навсегда известные некогда ремесла, у пока еще существующих падают производство и сбыт, неумолимо снижается число мастеров-умельцев, что нивелирует преемственность в передаче знаний и технологий.

В Нижегородской области – сердце России и центре народных художественных промыслов (далее – НХП) – более 40 мест традиционного бытования НХП, 27 предприятий НХП, 14 видов производств НХП, в изготовление изделий НХП принимает участие 1250 человек.

Наш город Семенов прославил Россию по всему миру русской красавицей румяной Матрешкой, золотой россыпью хохломских изделий и резной деревянной ложкой, ставших по-настоящему национальным русским сувениром и визитной карточкой нашей страны.

За последние 3 года в рамках работы по сохранению и популяризации народных художественных промыслов посредством проектной деятельности МБУК «Историко-художественный музей» совместно с БФ «Истоки», администрацией г.о. Семеновский были реализованы два крупнейших межрегиональных событийных мультилокационных мероприятия на средства грантов. Ежегодно на территории г.о. Семеновский проводится Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома».

Как показала практика, такие способы сохранения и развития народных художественных промыслов и культурного кода являются актуальными и привлекают внимание.

Ежегодный Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» проводится в городе Семенове на протяжении 20 лет.

В 2024 году будет проходить юбилейный 20-й фестиваль, каждый фестиваль не похож на предыдущий, несмотря на повторяющуюся тему, каждый удивляет своими масштабами, площадками и количеством участников и посетителей.

История этого события началась в 2004 году с предложений музея, отдела культуры г.о. Семеновский и фабрики «Хохломская роспись» о проведении Всероссийского фестиваля НХП «Золотая Хохлома». Именно благодаря фестивалю Семенов получил свое второе имя – столица Золотой Хохломы. И носит он его по праву, ведь именно на территории нашего города находится самое большое предприятие народных художественного промысла «Хохломская роспись», и именно здесь рождаются уникальные хохломские изделия, известные на весь мир, а простое крестьянское ремесло было возведено в ранг искусства и получило профессиональную подготовку.

Каждый фестиваль имеет свою «изюминку» – неповторимый уникальный экспонат, являющийся символом праздника и выставляющийся на главной площади на радость гостям и жителям города. Создание подобных волшебных вещей стало красивой ежегодной традицией для предприятия АО «Хохломская роспись». Чаще всего символ приурочивают к определенному событию в самом городе, области или даже мире.

Фестиваль «Золотая Хохлома» собирает не только местных мастеров, но и умельцев из разных регионов страны.

Главной задачей фестиваля является поддержка мастеров народного искусства как основы сохранения культурной самобытности народов нашей страны. Благодаря проведению Международного фестиваля «Золотая Хохлома» сохраняется российская культурная самобытность и создаются условия для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; обеспечивается поддержка и развитие традиционных художественных промыслов Российской Федерации.

Не менее важная задача Фестиваля: способствовать созданию условий представления каждого мастера как представителя национального достояния своего государства, который является проводником культуры своей страны в мировое культурное пространство. Благодаря Фестивалю демонстрируется огромный опыт сотрудничества между российскими и зарубежными мастерами народных художественных промыслов, который, несомненно, способствует повышению взаимного интереса к обычаям и традициям культур разных народов, приобщению общественности к произведениям народных художественных промыслов. Здесь в одном месте можно посетить музей хохломы, музей семеновской матрешки, познакомиться с уникальной экспозицией шедевров хохломского промысла, выполненных как нашими современниками, так и мастерами предшествующих поколений.

В данном проекте музей принимает непосредственное участие: на базе музея проводятся различные выставочные проекты, экскурсии, интерактивные мероприятия, конференции, форумы. Все то, что продвигает и популяризирует народные художественные промыслы.

В 2021 году в преддверии фестиваля «Золотая Хохлома» на базе отдела нашего музея – МТЦ «Золотая Хохлома» – прошло заседание Совета Федерации по развитию народных художественных промыслов. Это тоже говорит о значимости и масштабе проводимых на нашей территории событий.

Что касается межрегиональных событийных мультилокационных мероприятий, то большой опыт проведения фестиваля помог в подготовке и проведение данных мероприятий.

Город Семенов – это историческая Родина русской деревянной ложки уже более 300 лет. По данным статистики, Семеновский уезд - самый многочисленный по количеству ложкарей в России.

В 2020 году музей совместно с БФ «Истоки», отделом культуры г.о. Семеновский подготовил проект «Экспресс-путешествие „Русские сезоны в Ложкограде“», получивший поддержку в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В проекте участвовали 10 регионов России: Владимирская, Ивановская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Самарская области, Пермский край, Москва и Санкт-Петербург.

Основными целями проекта стали: популяризация ложкарного промысла, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, ремесел, повышение интересов общественности к деятельности мастеров-ремесленников путем организации экспресс-путешествия в места исконного бытования ложкарного промысла. На площадках отделов Историко-художественного музея действовали:

- историческая реконструкция «Ложка-Торг», на которой проходили театрализованные постановки базарного дня и найма ложкаря к купцу;
- исторический костюмированный подиум в интерьерах купеческой жизни «Щепные короли»;
- ретроспективная фотовыставка «Ложка сквозь Время»;
- театрализованная экскурсия «Резные смотрины»;
- интерактивная программа «ЛожкаFamily» в рамках которой были организованы и проведены: развлекательно-игровая зона «Бей баклуши», посвященная старинным детским играм и различным предметам, которые делали из отходов от обрубки ложки;
- театрализованная программа «Мастер: рождение ложки», посвященная процессу изготовления ложки вручную с показом всех стадий и этапов ее изготовления;
- научно-практическая конференция, посвященная ложкарному промыслу Семеновского уезда, на которой затрагивались проблемы кустарного дела и возможные пути их решения через участие в конференции ученых-историков, краеведов-исследователей, мастеров, производителей ложкарной продукции, журналистов, педагогов и студентов, владеющих знанием о промысле и глубоким пониманием предмета. В рамках этого проекта было издан буклет «Семеновские ложкари», где собран материал по классификации деревянной Семеновской ложки.

Возрождение утраченных народных художественных промыслов актуально и может рассматриваться как важная государственная задача, поскольку будут возобновлены традиционные формы народного искусства, в сельской местности появятся очаги роста, привлекающие туристический поток и обеспечивающие занятость местного населения.

В 2022 году музеем был разработан новый проект «Солнечные балясы: странствие к местам бытования русской деревянной игрушки», получивший грант Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Проект был направлен на поддержку и дальнейшее развитие сохранившихся в России форм ремесленного производства традиционной деревянной игрушки в исконном месте его бытования. С этой целью были проведены мероприятия на базе возрожденного производства федосеевской топорной игрушки, в прошлом одного из старейших и крупных центров данного промысла. Содержание локаций было обусловлено различными подходами к рассмотрению заявленной проблематики. Когнитивная линия проходила через ознакомление с историей ремесла в ходе экскурсий, выставок старинной русской и зарубежной игрушки, фотопроектов зального и уличного размещения: тематических выставок деревянных игрушек регионов страны «Игрушка в дереве – примета России», «Деревянных безделок явь...», «Карусель открытий», ретро-экспозиции «Игрушки разные – забавы расписные» и коллекции «Миниатюрная игрушка рудных гор» (немецкая игрушка). Осуществление цели – развитие личности – обеспечивалось множеством профильных мастер-классов, интерактивных и игровых зон, обучающе-игровых кластеров, уголков интеллектуальной активности: «Веселушки вокруг игрушки», поляны спокойствия «Играйка-отдыхайка», читального зала на траве «Игрушки в книжках».

Детская часть проекта была призвана решать задачи семейного воспитания и преемственности поколений в ходе семейного чемпионата по игре в бирюльки «Потешки из полешка», актив-программы с обучающим мастер-классом игры в старинные русские забавы «Игра из-под топора». Теоретические и практические проблемы развития деревянного игрушечного промысла были рассмотрены в ходе научно-практических чтений «Деревянная игрушка: жизнь, традиции, ремесло» с показом фильма «Город солнечных игрушек».

Уникальность проекта обусловлена:

- восстановлением спустя полвека в г. Семёнове утраченного традиционного ремесла, что само по себе эксклюзивно;
- возможностью аккумулировать творческий и человеческий потенциал сохранившихся производств традиционной русской деревянной игрушки на первом в истории данной отрасли фестивале, проводящемся вокруг возрожденного ремесла;
- аутентичностью, своеобразием и неповторимым опытом художественного мастерства большинства заявленных на проект ремесел.

Еще одним актуальным способом сохранения и развития народных художественных промыслов и культурного кода посредством музейной проектной деятельности стал запуск в ноября 2022 года туристического маршрута - путешествие на ретро-поезде на родину Золотой Хохломы и традиционной семеновской матрешки по маршруту Нижний Новгород – Семенов – Нижний Новгород.

Уникальность его состоит в том, что он достаточно полно отражает и знакомит с самобытной культурой промыслового городка Семенова, известного сейчас по всему миру как столица Золотой Хохломы, родина Семеновской матрешки. Концептуальная идея турмаршрута с аутентичным названием «Семёновский торжок» возникла неспроста. Семенов уже в XVIII веке прославился как базарный, мастеровой городок, где на каждой

из его пяти площадей по четвергам проходили многолюдные торжища, на которые съезжался всякого рода торговый люд.

Туристическая программа разработана МБУК «Историко-художественным музеем» совместно с ведущим многопрофильным туроператором Romanova Travel.

Партнерами в проведении туристического маршрута стали предприятие АО «Хохломская роспись», Центр Культуры и искусства г. Семенова. МБУК «Историко-художественному музею» принадлежит идея проекта, концепция, информационное и туристическое сопровождение.

Таким образом, используя доступные возможности грантовой поддержки различных фондов, музей участвует в процессе сохранения и развития народных художественных промыслов и культурного кода своего региона.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ КАК РЕСУРС ПОДДЕРЖКИ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ЦЫГАНОВА
ДИРЕКТОР МБУК «ВАРНАВИНСКИЙ
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня в условиях глобальной конкуренции между территориями за финансовые и человеческие ресурсы становится особо актуальным поиск альтернативных подходов к продвижению своей территории. Одним из таких подходов является использование её культурного потенциала.

Именно музеи как социокультурные институты, аккумулирующие историческую память и формирующие территориальную идентичность, могут играть ключевую роль в создании уникального территориального имиджа. Они являются не только центрами производства, продвижения культурных продуктов, но и драйверами развития территории.

Команда Варнавинского историко-художественного музея считает, что именно художественный промысел – варнавинская резная кость, бытующий на территории, – является одним из главных культурных кодов региона.

К сожалению, состояние традиционных ремесел сегодня неутешительно. Уменьшается количество мастеров и художников, происходит старение кадров, угасает преемственность поколений, передающих навыки и секреты технологий.

Варнавинский художественный промысел резьбы по кости, как и многие другие, переживает сегодня непростые времена.

В 1970–1980-е годы Варнавинская фабрика резьбы по кости была градообразующим предприятием посёлка – работать на нём было выгодно и престижно. В 1990-е гг. её штатная численность достигла максимума – 170 человек. В последующем производство неуклонно сворачивалось, постоянно теряло кадры опытных косторезов и не пополнялось молодыми мастерами. В настоящее время на территории посёлка существует два косторезных производства: ООО «ВАРКО» и Студия резьбы по кости Ивана Геннадьевича Воскресенского.

Общее количество резчиков составляет меньше 10 человек. Долгое время тема сохранения местного промысла и его продвижения не обсуждалась в общественном пространстве района.

С 2014 года Варнавинский историко-художественный музей взял на себя инициативу по разработке туристических маршрутов на территории района и их продвижению. Позиционирование строилось на трех китах: Варнавино – место поселения и жизни Святого Варнавы Ветлужского, Варнавино – экологически чистый район, Варнавино – место уникального косторезного промысла. Большинство туристов запрашивало мастер-класс резьбы по кости, посещение предприятия. Нам не всегда удавалось предоставить услугу на должном уровне в силу отсутствия определенных условий на предприятии. Одна из сотрудниц музея обучилась этому мастерству, получая частные уроки у местных мастеров (сейчас она резчик по кости), после чего музей начал самостоятельно проводить мастер-классы, организовал реализацию изделий через собственную сувенирную лавку. В итоге возникла идея открыть небольшую мастерскую резьбы по кости при музее. Необходимы были средства. На тот момент коллектив имел опыт проектной деятельности.

В 2019 году музей создал некоммерческую организацию – Общественная организация Центр социальных и творческих инициатив «Сотворчество» – с целью участия в грантовых конкурсах. Был разработан проект «Наш гвоздь – Варнавинская резная кость!», который несколько раз получал грантовую поддержку.

Проект направлен на сохранение и популяризацию косторезного промысла в п. Варнавино. Так при музее появилась музейная мастерская резьбы по кости как творческое и обучающее пространство. Сегодня на базе мастерской работает один мастер резьбы по кости.

Мастерская предлагает обучение резьбе по кости для всех желающих, введены платные абонементы, предлагаются демонстрационные мастер-классы и мастер-классы, на которых посетитель под руководством мастера делает костяной сувенир на память. На базе мастерской проходят творческие встречи настоящих и будущих мастеров.

В рамках проекта была создана экспозиция «Варнавинская резная кость», рассказывающая об истории промысла и её выдающихся мастерах (Илл. 1). Экспозиция дополнена современной аудиовизуальной аппаратурой, с помощью которой посетителям демонстрируется процесс создания изделия из кости и предметы варнавинских мастеров-косторезов, хранящиеся в лучших музеях России и за рубежом. За последние 3 года коллекция предметов из кости значительно пополнилась, на закупку предметов потрачено около 1 млн руб. привлеченных средств.

28 августа 2021 года на центральной площади Варнавина прошел фестиваль народных художественных промыслов «Варнавинская резная кость», который стал важным событием для района (Илл. 2). В нем приняли участие три предприятия НХП резьбы по кости и 5 других предприятий НХП Нижегородской области: хохломская роспись, казаковская филигрань и другие.

Проект стал победителем следующих грантовых конкурсов:

- конкурса социальных проектов Фонда президентских грантов;
- конкурса на получение субсидии на реализацию социальных проектов при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;
- конкурса общественных инициатив «Твоя мечта» проекта ОНФ «Добровольцы культуры». Проект вошёл в 20-ку лучших;

- конкурса творческих проектов «Российского фонда культуры»;
- конкурса «Школа музейного лидера» Благотворительного Фонда Владимира Потанина. Благодаря грантовой поддержке мне как руководителю проекта удалось пройти стажировку в одном из крупных центров НХП, в том числе местах бытования косторезного промысла, познакомиться с успешными практиками его сохранения и популяризации, получить консультации ведущих специалистов в этой области, в том числе музейных. Всего на реализацию проекта привлечено 3,6 млн. рублей, из них более 2 млн. грантовых.

Все эти мероприятия несомненно привлекли внимание общественности, органов власти, самих мастеров.

21–22 августа 2022 года на площадке Варнавинского историко-художественного музея прошла Межрегиональная Школа косторезного мастерства – творческая и деловая встреча мастеров-косторезов Нижегородской, Московской, Тюменской областей и республики Карелия. Прошла выставка-конкурс высокохудожественных косторезных изделий – представлено более 70 работ. На уличной площадке была организована ярмарка сувениров, бижутерии, скульптур и других изделий из различных видов кости.

Особый интерес вызвала демонстрация авторских мастер-классов, в том числе от мастеров резьбы по кости, являющихся заслуженными художниками РФ и заслуженными мастерами народных художественных промыслов. На одной из площадок музея был организован круглый стол в онлайн- и офлайн-форматах для обсуждения проблем и перспектив косторезного промысла с участием российских искусствоведов и экспертов в области НХП, мастеров НХП, представителей власти, бизнеса и общественности. Для небольшого поселка Варнавино с численностью менее 2000 человек это было масштабное событие, которое вызвало особый интерес.

Уже во время и после мероприятий активный отклик пошел от сообщества местных мастеров косторезов из разных уголков России, которые выразили желание в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях. Принимая во внимание то, что количество местных мастеров на сегодняшний день не растет и сами предприятия работают больше в режиме самосохранения, нежели развития – такие события нужны. Они привлекают внимание к проблемам самого промысла, отдельно мастеров, раскрывают потенциал культурного наследия как одной из главных составляющих формирования уникального имиджа территории.

Проект при соответствующей поддержке, большом желании команды может развиваться и дальше. Конечно, такие инициативы требуют больших финансовых затрат, которые для небольших населенных пунктов чаще не по силам, или по крайней мере, обременительны. Здесь не обойтись без привлечения сторонних средств, в том числе грантов различных фондов. Конечно, такие проекты «с перспективой» требуют серьезного командного подхода на всех его этапах, начиная от заявки, реализации и заканчивая отчетным периодом.

Если на территории сложится такая команда, флагманом которой может стать как музей, так и другая инициативная группа – значит, у вас есть колоссальные возможности для привлечения финансовых и других ресурсов для развития своих территорий. Культурно-исторический потенциал любого населенного пункта, в том числе народные художественные промыслы, конечно, требуют всесторонней поддержки и прежде всего государственной, но не менее важной является и помощь общественников, волонтеров, учреждений культуры, образования, т.е. объединенных усилий. Только общими и только искренними усилиями можно добиться определенных результатов.

1-2
ФЕСТИВАЛЬ
«ВАРНАВИНСКАЯ
РЕЗНАЯ КОСТЬ»

Шахматы «Русские сказки». Автор Михайлова Н.П.

ЗАОНЕЖСКАЯ ВЫШИВКА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КИЖИ»

ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА РЫЧКОВА
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КИЖИ»

Заонежская вышивка занимает особое место в декоративно-прикладном искусстве Русского Севера. Это крупнейший народный художественный промысел Карелии, бренд Заонежья. Почти 100-летняя история предприятия может быть рассмотрена как отдельный кейс в контексте развития народного искусства нашей страны. В статье представлены три проекта музея-заповедника «Кижы», которые стали важными этапами изучения и популяризации заонежской вышивки в 2021–2024 гг.

История предприятия во многом схожа с деятельностью других художественных промысловых центров России. В конце XIX – начале XX века искусство ручного вышивания в Олонецкой губернии было очень распространено (илл. 1). Работы мастериц Петрозаводского и Повенецкого уездов высоко ценились за виртуозность техники и художественную выразительность тамбурной строчки «белым по белому», «по выдергу», «по письму». В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже работы Т.И. Риккиевой и Е. Павловой были отмечены большой серебряной медалью и похвальными отзывами¹.

В 1929 году мастерицы объединились в промысловую артель в с. Хаше-зеро и открыли свои мастерские в шестнадцати деревнях Заонежья. В мастерских трудились более 300 человек, в том числе замечательные мастерицы Александра Лопарева из Пабережья, Клавдия Пирогова из Хаше-зера, Александра Савинова и Мария Косачева из Ажепнаволока и другие. Возглавляла артель с 1929 по 1946 год Парасковья Григорьевна Назарова

1 Агапов В. М. Предисловия и пояснения к альбому образцов узоров карельской вышивки. Национальный архив Республики Карелия. Р-3667, оп. 1, д. 6/79. Л. 5

(1885–1965), «исключительно трудолюбивая, честная и авторитетная работница»².

Во время финской оккупации Карелии артель приостановила свою работу, а многие образцы вышивки оказались вывезены за границы СССР. Восстановление промысла в послевоенный период потребовало много времени и сил. Уже в конце 1940-х – начале 1950-х гг. с предприятием начинают работать художники. Одним из первых стал В.М. Агапов – искусствовед и художник, который считал Заонежье «подлинной жемчужиной народного искусства республики»³. По его эскизам были созданы несколько панно с национальной карельской тематикой.

В 1950–1980-е годы большое значение для фабрики имело сотрудничество с Научно-исследовательским институтом художественной промышленности (далее – НИИХП) и Карельским научно-исследовательским институтом культуры, которые помогли в создании новых рисунков на основе художественного наследия Карелии, разрабатывали направляющие коллекции и курировали процесс производства. Методы и технологии, заложенные художниками НИИХП, демонстрировали четкий алгоритм работы с культурным наследием и его интерпретацией, направленной на развитие традиции в дизайне вышитых изделий⁴.

Сегодня заонежская вышивка производится только в г. Медвежьегорске, на единственном сохранившемся в Республике Карелия предприятии народных художественных промыслов «Карельские узоры» (до 2006 г. ЗАО НХП «Заонежская вышивка»⁵). В 2024 году фабрика отмечает свое 95-летие (Илл. 2).

На сегодняшний день более 1000 разрозненных произведений заонежских вышивальщиц находятся в собраниях музеев и частных коллекциях, часто – без атрибуции и возможности доступа. Большой проблемой была систематизация сведений для создания целостной картины. Как явление культуры Русского Севера вышивка Заонежья до сих пор не была комплексно не изучена.

С целью масштабного сбора информации о вышивке и вышивальщицах в 2021 году музей-заповедник «Кижский полог» инициировал подготовку выставки «Белее снега, краснее солнца. Вышивальщицы Заонежья». Более ста предметов конца XIX – начала XXI в. из собраний музеев и архивов Петрозаводска, Москвы, Медвежьегорска представили основные периоды работы фабрики. При подготовке к выставке были записаны интервью со старейшими вышивальщицами п. Шуньги, проведена работа по поиску предметов заонежской вышивки в собраниях музеев, проведена большая работа в Национальном архиве Республики Карелия и Архиве Карельского научного центра РАН. Выявленные документы и фотографии позволили составить объемное представление о разных этапах работы артели. Выставку посетили и сами вышивальщицы – работницы фабрики в 1960–1990-е годы. С их слов были записаны

2 Национальный архив Республики Карелия. URL: [http://www.rkna.ru/index.php/component/content/article/723-novosti/2019/sentyabr-2019/2746-20-sentyabrya-1929-g-v-zaonezhskom-rajone-kareliibyla-obrazovana-artel-khudozhestvennykh-kustarnykhpromyslov-zaonezhskaya-vyshivka]. Дата обращения 01.03.2024.

3 Рычкова, Е. А. Агапов В.М. (1898-1984) - художник и исследователь вышивки Заонежья в 1930-1950-е годы / Е. А. Рычкова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2022. – № 3-1. – С. 377-387.

4 Рычкова, Е. А. Наука и традиция в дизайне костюма 1970-1980-х годов фабрики «Заонежская вышивка» / Е. А. Рычкова // Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии : Материалы XXIV Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 26–29 мая 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. – С. 354.

5 Сайт ООО «Карельские узоры». URL: [http://kareluzory.ru/istoricheskaja-spravka/]. Дата обращения 21.01.2024.

ценные сведения, дополняющие рассказ о предприятии. Дизайнером выставки выступила Л.В. Введенская (Москва).

Второй важный проект был реализован во Всероссийском музее декоративного искусства (г. Москва). С 15 ноября по 15 декабря 2022 г. зрители столицы смогли впервые увидеть произведения карельских вышивальщиц на выставке «Заонежская вышивка. Коллекции и судьбы». В экспозиции было представлено более 100 предметов из собраний музея-заповедника «Кижы», Всероссийского музея декоративного искусства, частных коллекций г. Петрозаводска и г. Вологды, а также цифровые изображения предметов из собраний Национального музея Республики Карелия, Национального архива Республики Карелия и Медвежьегорского районного музея. Порядка тридцати предметов экспонировались впервые.

Совместный проект стал важным событием в Год культурного наследия народов России. Как отмечали на открытии выставки представители Министерства культуры Российской Федерации, музеев и других институций, проект идёт в авангарде процесса государственной поддержки креативных индустрий и создания отечественных брендов, это пример синергии креативных индустрий, традиционных ремёсел и музейного дела⁶. Проект способствовал уточнению атрибуции, выявлению новых предметов, а несколько уникальных предметов, собранных коллекционером А.С. Бабиковым, после выставки были переданы на приобретение в собрание музея-заповедника «Кижы». Помимо уникальных экспонатов, выставку отличала необычная организация пространства, интересно продуманные ракурсы музейных предметов, атмосфера старины и рукотворная красота современности, созданные дизайнером Л.В. Введенской (ООО «Артефакт»).

Реализация проекта позволила проследить эволюцию вышивального промысла Карелии с конца XIX по начало XXI вв., привлечь внимание мастеров декоративно-прикладного искусства, моды и дизайна. В ходе проекта было проведено множество экскурсий, состоялись лекции ведущих экспертов по народной вышивке, дискуссии для креативной молодежи, перформансы, программы выходного дня. Между музеями и фондами музеев были налажены новые партнерские связи с организациями и специалистами, интересующимися историей, народным искусством, дизайном текстиля. Ключевые мероприятия проекта были освещены в федеральных СМИ.

В 2022 году музей-заповедник «Кижы» стал победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина и получил грант 2 млн руб. на реализацию еще одного проекта — «Заонежская вышивка. Медиа-портал». Целью проекта стала апробация инновационной модели коллективной работы сотрудников ряда музеев, независимых исследователей и волонтеров по созданию тематического медиапортала на основе системы КАМИС-5.

Созданная ООО «КАМИС» подсистема администрирования медиапортала на базе КАМИС-5 позволяет интегрировать, публиковать и редактировать материалы на специализированном веб-сайте, оснащённом поисковой системой и тегированием, готовить выверенную информацию для размещения в Госкаталоге РФ. Музей-заповедник «Кижы» выступил опытной площадкой, апробировал новую систему и сформировал электронную коллекцию по одной теме в открытом доступе.

⁶ Заонежская вышивка покоряет Москву. Сайт музея-заповедника «Кижы». 16.11.2022. URL: [https://kizhi.karelia.ru/info/about/pressrelease/2022/13656.html]. Дата обращения 29.02.2024.

В рамках проекта проведены оцифровка предметов в высоком качестве, их атрибуция и систематизация; карточки предметов дополнены расширенными аннотациями, фотографиями из семейных архивов жителей Заонежья, схемами для вышивания, некоторые из карточек дополнены видеоинтервью. Качественный визуальный контент и достоверные сведения позволяют работать с порталом исследователям, жителям Заонежья, художникам и дизайнерам. Реализация проекта расширила формы сотрудничества музеев России в области учётно-хранительской, научной и выставочной работы, представила опыт взаимодействия с местными жителями.

На данный момент подписаны соглашения о сотрудничестве и лицензионные договоры с 25 партнерами – государственными и ведомственными музеями России, частными коллекционерами, получено более 500 изображений, ведется монтаж видеоматериалов, отрисовка схем и размещение медиаконтента в электронной базе КАМИС-5. Создаваемый в рамках проекта медиапортал позволил сформировать информационный массив и провести масштабное научное изучение предоставленных музеями коллекций на новом уровне. Впервые в отечественной практике создана модель дистанционной коллективной работы специалистов нескольких музеев России, независимых исследователей и волонтеров над созданием сводной тематической базы данных по вышивке Заонежья. Реализация проекта завершается в июне 2024 г.

Команда проекта реализовала проект, направленный на обмен научно-методическими материалами между музеями, частными коллекционерами и жителями Карелии, которые хранят заонежскую вышивку. Мультимедийность и коллективный характер работы позволили интенсифицировать научную работу и оцифровку предметов, привлечь к работе носителей информации – жителей Заонежья, в архивах которых сохранились бесценные сведения о вышивке и вышивальщицах XIX–XX вв. Обучение волонтеров основам учётно-хранительской работы позволило развить знания жителей Заонежья, формирующих коллекции местных музеев, в области этнографической и хранительской работы.

Три реализованных музеем-заповедником «Кижы» проекта позволили привлечь внимание к истории единственного сохранившегося в Карелии предприятия народных художественных промыслов Карелии, к судьбам ее работниц. Завершающим этапом исследования и проектной деятельности станет издание в 2025 г. книги-альбома «Заонежская вышивка», которая будет подготовлена музеем совместно с партнерами нескольких регионов России.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] Агапов В.М. Предисловия и пояснения к альбому образцов узоров карельской вышивки. Национальный архив Республики Карелия. Р-3667, оп. 1, д. 6/79. Л. 5
- [2] Национальный архив Республики Карелия. URL: [http://www.rkna.ru/index.php/component/content/article/723-novosti/2019/sentyabr-2019/2746-20-sentyabrya-1929-g-v-zaonezhskom-rajone-kareliibyla-obrazovana-artel-khudozhestvennykh-kustarnykhpromyslov-zaonezhskaya-vyshivka]. Дата обращения 01.03.2024.
- [3] Рычкова, Е.А. Агапов В.М. (1898–1984) – художник и исследователь вышивки Заонежья в 1930–1950-е годы / Е.А. Рычкова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2022. – № 3-1. – С. 377-387.
- [4] Рычкова, Е.А. Наука и традиция в дизайне костюма 1970–1980-х годов фабрики «Заонежская вышивка» / Е.А. Рычкова // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: Материалы XXIV Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 26–29 мая 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. – С. 354.
- [5] Сайт ООО «Карельские узоры». URL: [http://kareluzory.ru/istoricheskaja-spravka/]. Дата обращения 21.01.2024.
- [6] Заонежская вышивка покоряет Москву. Сайт музея-заповедника «Кижы». 16.11.2022. URL: [https://kizhi.karelia.ru/info/about/pressrelease/2022/13656.html]. Дата обращения 29.02.2024.

Георгий Георгиевич

1
СОВРЕМЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ООО «КАРЕЛЬСКИЕ
УЗОРЫ»

2
ПОЛОТЕНЦЕ
М.И. Никонова
Кон. XIX в. – нач. XX в.
Из собрания
музея-заповедника
Кижь. КП-168-1

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЛУБА ЗНАТОКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ГМЗ «ЦАРИЦЫНО» В РАМКАХ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА «В ПОИСКАХ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

ЮЛИЯ БОРИСОВНА ИВАНОВА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ
ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»

В 1984 году был создан Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР. После развала Советского Союза, он был преобразован в Государственный музей-заповедник «Царицыно». Коллекции предметов народного искусства из союзных республик оказались на долгое время не востребованными. И наконец, музей после многолетнего перерыва вновь обратился к теме народного искусства. В декабре 2022 года была открыта масштабная выставка «В поисках народного искусства», которая исследует феномен «советского народного искусства» 1960–1980-х годов. Кураторы проекта – искусствоведы О.В. Докучаева и Ю.Б. Иванова.

Основная часть экспонатов – первые поступления в фонды музея, когда целенаправленно собирались коллекция народного искусства 1960-1980-х гг. всех союзных республик. И если авторские произведения из стекла, керамики, а также гобелены советских художников регулярно представлялись на выставках музея, то именно эта коллекция народного искусства была фактически законсервирована в течение последних тридцати лет. Поэтому так значим сейчас ее показ и концептуальное переосмысление темы.

В проекте также приняли участие Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», ГБУ Ивановской области «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина», АО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева», Музей традиционного искусства народов мира (ТрадАрт), Музей игрушек Александра Грекова, современные художники и дизайнеры. Партнером проекта является также образовательная платформа Skilbox, которая разработала специальный AR-проект для выставки.

2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России. Это год, когда проходили и мероприятия, посвященные 100-летию образования

СССР. Но создание выставки определялось не столько политическим интересом к этим темам, сколько назревшей необходимостью в переосмыслении самого понятия «народное искусство» и его роли в развитии культурных процессов в нашей многонациональной стране.

Концепция проекта предлагает новый взгляд на феномен народного искусства как уникального явления культуры, рожденного в советскую эпоху.

Выставка о декоративном искусстве Советского Союза – не спекуляция на острых политических вопросах, не ностальгия по «идеалу жизни» при социализме и советской власти. Это выставка о реальных процессах внутри сложного историко-культурного явления, и поэтому мы были вправе отказаться от привычного дидактико-хронологического подхода, так свойственного выставкам народного искусства в других музеях. Такой подход сегодня не убедит и уже разочарует современного зрителя.

Нам хотелось показать и сам культурологический ПОИСК этого времени, и различные ФОРМЫ бытования феномена, и возможные ОЖИДАНИЯ по его развитию. Именно они и определили в 1960–1980-е годы художественно-исторический ПУТЬ мастеров, художников и специалистов, занимавшихся сохранением традиций в разных видах декоративного искусства. Отсюда и цель выставки: осмыслить феномен XX века – «народное искусство» как комплексный проект советского государства, его непростой путь в многонациональной стране и его глубинные составляющие.

Для нас важно сегодня вновь актуализировать тему декоративного искусства и поддержку творчества современных художников и мастеров национальных ремесел. Именно выставка прошлых достижений народного искусства может сегодня способствовать развитию диалога художников и специалистов на межрегиональном и межгосударственном уровне.

Советское народное искусство в выставочном проекте представляется как явление культуры, имеющее многослойную структуру:

- народное творчество и наивное искусство;
- семейные ремесла и рукоделия;
- эксперименты специалистов по созданию новой национальной стилистики (фольк-дизайн);
- система местной художественной промышленности (предприятия НХП);
- авторское искусство, связанное с народной тематикой и ручными ремесленными технологиями.

В проекте обозначаются формы и специфические пути развития национального декоративного искусства в многонациональном советском государстве.

Структура выставки исходит из основного концепта, определяющего многослойность феномена. Поэтому тематически экспозиция разбита на разделы, раскрывающие отдельные грани сложного явления «советское народное искусство» и акцентирует его актуализацию для современного зрителя.

Особенности выставочного помещения позволяют направить зрительский маршрут по анфиладе, который вновь возвращает посетителей в первый вводный зал. По форме проект задуман как ВЫСТАВКА-ПУТЕШЕСТВИЕ во времени и пространстве, где есть место юмору и серьезному разговору, как в любом путешествии.

Более 1250 экспонатов разместились на выставочной площади 1200 кв. м. За каждым экспонатом – своя история. Поэтому нередко мы также точно представляем индивидуальные портреты и истории исследователей, экспертов, художников и мастеров, каждый из которых оказал огромное влияние в своей

области на формирование общего процесса. Замечено, что зрители, как правило, где-то как бы «зависают», и потом приходят на выставку еще раз.

Основа дизайна – яркие зрительные образы залов. Они каждый раз контрастные по наполнению и цветовому решению. Например, во втором зале черно-белые фотографии мастеров Русского Севера, которые любезно были предоставлены нам архангельским искусствоведом Ниной Филевой, контрастирует со светлым соседним пространством – выставкой ярких картин и скульптур наивных художников. Уютный зал «Народное искусство в каждый дом!» с инсталляцией в виде части квартиры с сервантом, коврами и креслом, где из радиолы «Ригонда» звучат ностальгические мелодии 1960–1970-х годов, расположен рядом с залом «Творческих экспериментов» с фанерными стенами и доминирующим красным цветом.

Для зрителей, путешествующих по залам круговой галереи, хорошей подсказкой стали тексты, фотографии, мультимедийные средства, в том числе деликатное использование видеоинсталляции, аудиозаписей.

Мы показываем, как в Советском Союзе был проведен грандиозный эксперимент по научному воссозданию народного искусства, названный его «возрождением»:

- создана система государственных предприятий НХП и уникальная методика работы с художниками промыслов;
- провозглашена общественная поддержка индивидуальных мастеров и семейных этнических ремесел в «глубинках» страны;
- благодаря работе общественных художественных комиссий, в том числе Союзов художников республик и домов народного творчества, а также проведением выставок и закупок в музейные фонды, был выработан механизм функционирования и поддержки домашних ремесел высокого художественного уровня;
- поощрялась ориентация профессиональных художников на традиционные образы и технологии национального декоративно-прикладного искусства.

По сути (идее и содержанию) наш проект – это ВЫСТАВКА-ОСМЫСЛЕНИЕ, проект направленный на актуализацию проблемы жизни традиции и поиска национального стиля в современном обществе.

В большой экспозиции нашлось место и для специального мини-проекта – «капсула времени», отсылающего к теме понимания темы народного искусства сегодня. Эта часть зала постоянно представляет работы молодых и признанных мастеров, художников, дизайнеров, работающих с темой ремесленных этнических традиций. Есть зал и для отдельных сателлитных проектов, рассказывающих о современных мастерах в регионах. Так, здесь состоялись выставки «Якутская невеста» (реконструкция традиционного костюма в Республике Саха (Якутии)), «Наследники традиций» (выставка работ педагогов и учащихся Архангельской школы народных ремесел), «Вологда – город ремесел» (лучшие мастера Вологодской области), «Новая керамика древнего Риштана» (современные мастера керамики Республики Узбекистан), «Жернова времени» (графика этнофутуриста Юрия Лисовского и декоративное искусство мастеров Республики Коми) (Илл. 1).

Огромный объем впервые представленных экспонатов и информации на выставке заставил искать формы параллельной программы для специалистов и посетителей разной возрастной аудитории. Наряду с традиционными лекциями и мастер-классами, сотрудники образовательного отдела придумали

ряд творческих лабораторий для подростков и серию медиаций для зрителей «серебряного возраста» на экспозиции.

Новой формой работы для музея стал Клуб знатоков и любителей народного искусства, председателями которого стали кураторы выставки «В поисках народного искусства». В Клубе стали проводиться встречи в формате открытых дискуссий, объединивших на одной площадке профессионалов и энтузиастов, музейщиков и коллекционеров, современных мастеров и художников народного искусства. Такие клубные встречи – особый неформальный ресурс, где знатоки и любители расширяют свой пул общения и находят новые идеи для творческих проектов.

Все темы связаны с представленными произведениями выставочного проекта «В поисках народного искусства», в том числе из разделов «Капсула времени» и сателлитными мини-выставками, рассказывающими о современных художественных ремеслах. На заседания Клуба в качестве специальных гостей приглашаются ведущие специалисты и художники декоративно-прикладного искусства. Участвовать в мероприятиях Клуба могут и зрители – активные поклонники народного искусства. В социальной сети ВКонтакте была создана группа Клуба для активного общения и подготовки новых встреч.

Заседания Клуба проходят в офлайн- и онлайн-формате. Первая информационная часть транслируется в интернете, вторая часть – неформальное общение с угощением без прямого включения. Ориентация на камерность формата офлайн для приглашенных гостей, придающая задушевный настрой творческой встрече, оказалась расширена прямой видеотрансляцией для всех желающих подключиться к заседанию (Илл. 2).

В течение 2023 года вместе с экспертным сообществом были определены актуальные темы, которые впоследствии вызвали широкий общественный резонанс. Приведем конкретный пример, так первое заседание было посвящено теме «Ручная печать по ткани: от реконструкции традиций к новым технологиям». Главной героиней стала художник Вера Голубева, чьи ручные набойки были представлены в «капсуле времени». Сотрудники Музея ситца Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурлыкина поделились результатами недавно законченного эксперимента по расшифровке и воссозданию старинной рецептуры для печати, хранящейся в фондах музея. Благодаря прямым включениям участникам Клуба удалось пообщаться также и с исполнителем эксперимента технологом Павлом Осиповым из г. Самары. К разговору подключались пришедшие в Клуб специалисты и наши далекие зрители, как например, Тутунисо Ашурмадова из Таджикистана, представившая мало известную таджикскую набойку. Впоследствии печатные платки-реконструкции Павла Осипова были показаны в «капсуле времени», а Тутунисо Ашурмадова стала очным участником Международных Андреевских научных чтений 2023, посвящённых народному искусству, в музее-заповеднике «Царицыно».

Другие темы заседаний вызвали не меньший интерес и еще более расширили аудиторию. Отметим, что они имели разный формат, от узко направленного до достаточно комплексного. Например, тема «Русский Север. Наследники традиций» вызвала интерес как к самому региону, так и внимание педагогов дополнительного образования. В разговор на тему «Ручное узорное ткачество – от реконструкции к авторским решениям» включилось множество текстильщиков из регионов, так как эта тема оказалась не только достаточно редкой, но и очень модной для современных горожанок. Подлинным моноспектаклем

«Жизнь традиции в современном искусстве керамики Узбекистана» обернулась встреча с художником из Риштана Алишером Назировым, тема, собравшая в атриуме Хлебного Дома музея «Царицыно» огромное количество художников-керамистов и любителей керамики. Каждое заседание привлекало к сотворчеству коллег внутри самого музея и расширяло круг внешних специалистов и знатоков. Клуб как открытая дискуссионная площадка постепенно стал увеличивать свой потенциал для установления связей с мастерами, художниками и представителями производств в сфере НХП.

В рамках заседания Клуба камерный формат очных встреч в музее – это возможность общения с ведущими мастерами и художниками из регионов России и ближнего зарубежья, а онлайн-формат расширяет профессиональную и любительскую аудиторию, где рождаются новые идеи для совместных творческих проектов. Клуб стал эффективной площадкой для взаимодействия экспертного сообщества и популяризации темы народного искусства, задал мощный стимул активизации выставочной и научной работы в Государственном музее-заповеднике «Царицыно» по изучению наследия декоративно-прикладного искусства народов СССР и проведению новых исследований современного состояния национального декоративного искусства в России и на постсоветском пространстве.

1
КАПСУЛА ВРЕМЕНИ
С РАБОТАМИ СОВРЕМЕННЫХ
МАСТЕРОВ В ЭКСПОЗИЦИИ
«В ПОИСКАХ НАРОДНОГО
ИСКУССТВА» ГМЗ ЦАРИЦЫНО

2
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ЗНАТОКОВ
И ЛЮБИТЕЛЕЙ НАРОДНОГО
ИСКУССТВА В МУЗЕЕ
ЦАРИЦЫНО
28.08.2023

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВА ВВЕДЕНСКАЯ

ЧЛЕН МОСКОВСКОГО СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ, ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ
ХУДОЖНИКОВ ДЕКОРАТИВНЫХ
ИСКУССТВ

В статье рассматриваются особенности экспонирования произведений народных художественных промыслов на примере нескольких выставок, которые автор делала как художник, архитектор, экспозиционер.

ЗАОНЕЖСКАЯ ВЫШИВКА. КОЛЛЕКЦИИ И СУДЬБЫ

2022 ГОД. МОСКВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

(Куратор – Екатерина Рычкова)

Эта выставка является продолжением проекта «Белее снега, краснее солнца. Заонежская вышивка», показанного в Петрозаводске в музее – заповеднике «Кижы». На выставке был представлен крупнейший народный промысел Карелии, занимающий особое место в декоративном искусстве Русского Севера, а большую часть экспонатов предоставили музей-заповедник «Кижы» и Всероссийский музей декоративного искусства.

Выставка начиналась входной группой, в которой экспонировались текстильные изображения птицы Сири́н – символа, объединившего разные поколения вышивальщиц Заонежья.

Экспозиция в основном представляла плоскостные текстильные экспонаты, смонтированные по всем правилам музейного хранения в витрины и киоты (объёмные короба со стеклом). Современный проект – это фактически сценарная разработка пространства со своим началом и финалом, кульминацией и развитием сюжета, оставляющего прочувствованное и осмысленное впечатление. Главной задачей художника было дать посетителю возможность увидеть лучшие образцы народного промысла, соединив его символику, смысл

в единую систему структурообразующего равновесия. Дом, семья, человеческий путь от рождения до смерти, дорога – вот те базовые понятия, которые чётко прослеживаются в устройстве самой выставки. Это контуры домов, считающиеся в пришитых в рамы полотенцах и специально подготовленной экспозиционной мебели, это и инсталляция, обозначающая жизненный путь – дорогу с самым значимым экспонатом – четырёхметровым полотенцем, развёрнутым в витрине во всю длину, и ставшим смысловым центром рассказа о промысле, традициях и его истоках (Илл. 1–7).

1
ВЫСТАВКА
«ЗАОНЕЖСКАЯ
ВЫШИВКА. КОЛЛЕКЦИИ
И СУДЬБЫ»

Москва, 2022 год
Всероссийский музей
декоративного искусства

2
ВЫСТАВКА
«ЗАОНЕЖСКАЯ
ВЫШИВКА. КОЛЛЕКЦИИ
И СУДЬБЫ»

Фрагмент экспозиции
Москва, 2022 год
Всероссийский музей
декоративного искусства

3
ОБРАЗЕЦ АЖУРНОЙ ВЫШИВКИ

Конец XVIII
Всероссийский музей
декоративного искусства

4
ПАННО «ПТИЦА СИРИН»

1989 год
Музей заповедник «Кижы»

5
ДОСКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ПТИЦЫ СИРИН

Середина XIX века
Всероссийский музей
декоративного искусства

6
**ВЫСТАВКА «ЗАОНЕЖСКАЯ
ВЫШИВКА. КОЛЛЕКЦИИ
И СУДЬБЫ»**

Фрагмент экспозиции
Москва, 2022 год
Всероссийский музей
декоративного искусства

7
**ВЫСТАВКА «ЗАОНЕЖСКАЯ
ВЫШИВКА. КОЛЛЕКЦИИ
И СУДЬБЫ»**

Фрагмент проекта выставки
Москва, 2022 год
Всероссийский музей
декоративного искусства

**РУССКИЙ СЕВЕР. НАРОДНЫЕ МОТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ
И. КОЧЕТКОВА И И. АНТЫПКО**
2023 ГОД. МОСКВА
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
(Кураторская группа – сотрудники музея)

«Русский Север. Народные мотивы. Коллекция И. Кочеткова и И. Антыпко» – так называлась выставка, которая проходила в 2023 году во Всероссийском музее декоративного искусства.

Задачей выставки было показать богатейшую коллекцию, которую в 1960–1970-е годы собрали И. Кочетков и И. Антыпко и которую они безвозмездно передали в музей. Для экспонирования выбран классический музейный показ, с восстановленными ретро-витринами, которые органично вписались в пространство зала. Экспозиция была дополнена редкими чёрно-белыми фотографиями из экспедиций, хранящимися в фондах музея. Важность и значительность собранной коллекции, где можно увидеть истоки народного творчества и народного промысла, подчёркивались информацией, располагающейся на фризе красного цвета, смонтированного по периметру зала и сформированного из крупноформатных фото в сочетании с текстами, поясняющими и рассказывающими об укладе жизни, предметах быта, доме и семье, вере, то есть об общечеловеческих ценностях Русского Севера. Два основных фото, являющихся символами выставки, на которых изображена дорога и дом, выделены в начале экспозиции и стали точкой отсчёта повествования. Они распечатаны на светорассеивающей специальной ткани и смонтированы в две инсталляции из высокотехнологичных лайтбоксов. Такой современный подход допустим в экспозициях, если он естественно вписывается в общую концепцию и не противоречит созданному пространству (Илл. 8–11).

8
**ВЫСТАВКА «РУССКИЙ СЕВЕР.
НАРОДНЫЕ МОТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ
И. КОЧЕТКОВА И И. АНТЫПКО»**
Москва, 2023 год
Всероссийский музей
декоративного искусства

9–11
ВЫСТАВКА «РУССКИЙ СЕВЕР.
НАРОДНЫЕ МОТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ
И. КОЧЕТКОВА И И. АНТЫПКО»

Фрагмент экспозиции
Москва, 2023 год
Всероссийский музей
декоративного искусства

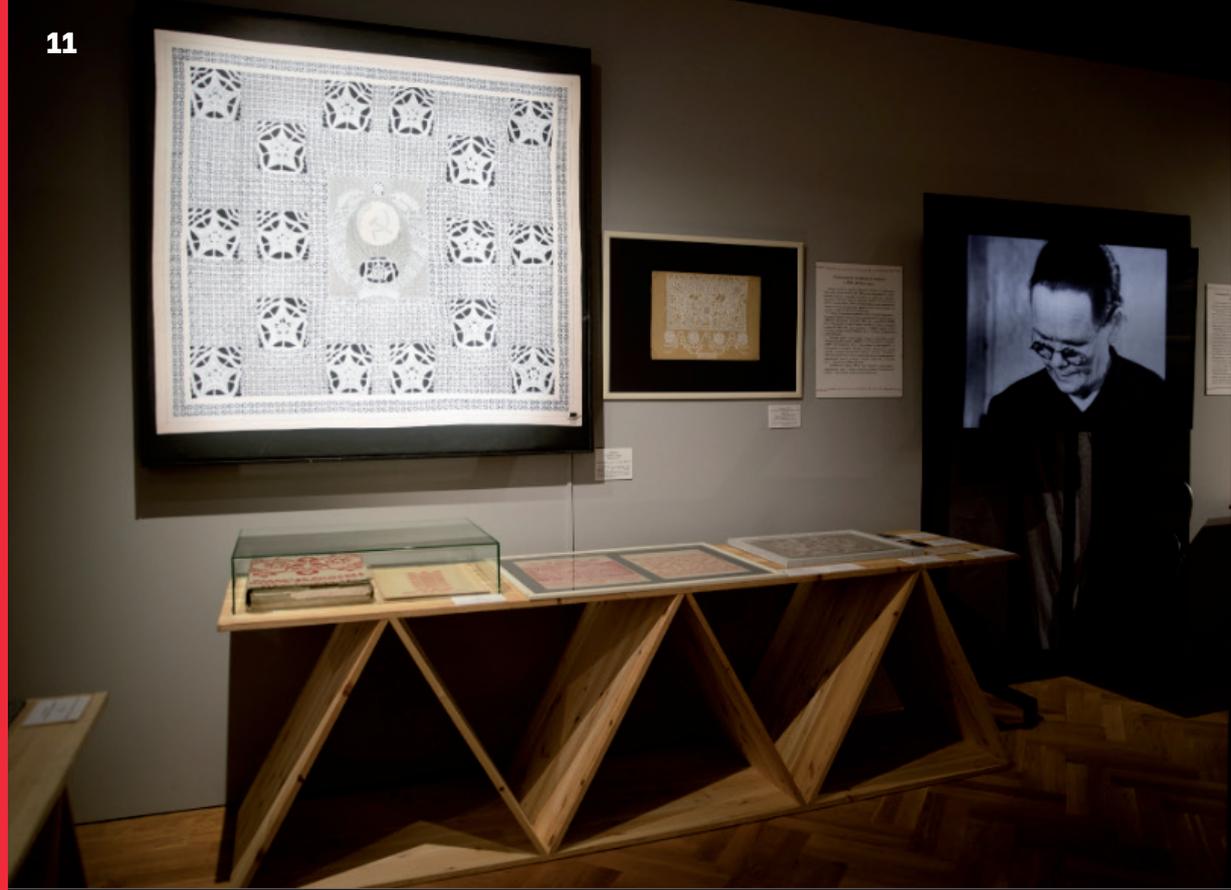
9

10

11

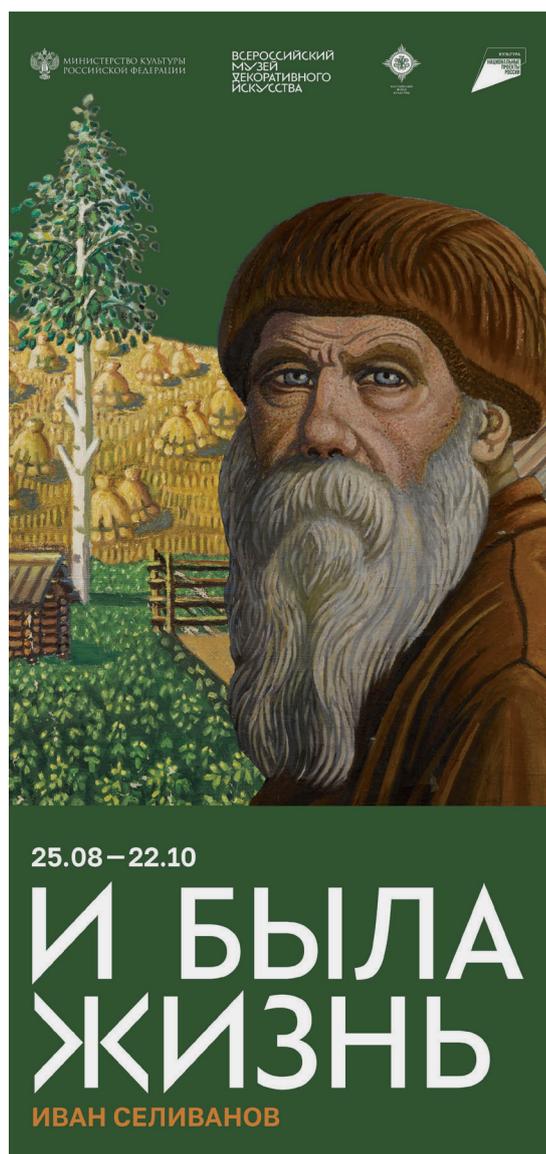
И БЫЛА ЖИЗНЬ. ИВАН СЕЛИВАНОВ

2023 ГОД. МОСКВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

(Куратор – Татьяна Синельникова)

Основная тема выставки – показать сложный жизненный путь самодельного художника, жившего в советское время. Лейтмотивом выставки стала дорога, а Иван Селиванов предстаёт странником, идущим к своему признанию – живописи, несущему свой крест, своё бремя человека мятежного и одарённого. Образная дорога-крест видна на плане проекта экспозиции. Во входной группе – инсталляция из архангельских щепных птиц, летящих стаей в окружении «философских размышлений – текстов» самобытного мыслителя. Выходец из Архангельской губернии Иван Селиванов направился пешком познавать мир. «Как перелётная птица: дыр на одежонке прибавляется, а сума тяжелее не становится. И душа поёт всё нестерпимей, всё больней. Ну чего ты маешься, Иван – крестьянский сын?!», – так определял художник своё странствие в познании мира. На выставке представлен был и дом, и мастерская как инсталляции из незатейливых деревенских предметов быта русского севера, ценных по своей сути и отточенных временем (Илл. 12–14).

12

ВЫСТАВКА

«И БЫЛА ЖИЗНЬ. ИВАН СЕЛИВАНОВ»

Москва, 2023 год

Всероссийский музей

декоративного искусства

13
И БЫЛА ЖИЗНЬ. ИВАН СЕЛИВАНОВ
 Фрагмент проекта выставки
 Москва, 2023 год
 Всероссийский музей
 декоративного искусства

14
И БЫЛА ЖИЗНЬ. ИВАН СЕЛИВАНОВ
 Фрагмент экспозиции
 Москва, 2023 год
 Всероссийский музей
 декоративного искусства

Я рожден самой природою легкой ироничной
 губернии Янкурского уезда... в семье
 Васильевской моей катерины Татианы
 из сословия ивских. Все время не вози-
 твуся на чужое добро, и привычки помню,
 что такое человек, его труд, для чего на-
 век живет. Самое главное - всем нам, людям,
 надо знать и осознавать. Это вас выручит,
 под чьей зависимостью находитесь и как с этим
 бороться. Если человек ничего не хочет
 знать, он коварный, злой, как зверь. Люди
 людей-зверей именовали, они умелись тор-
 мозят прокладывая дороги и лучшему обра-
 щению.

К таким людям относятся все люди и весь про-
 шлого и настоящего. Большинство из нас
 ся на ответственных постах... и все они про-
 крываются одной чертостью своей личности.
 Все стоят один за одного, все крепость и
 крепость эту создали для своих интересов,
 до остальных людей им дела нет. Пусть живи
 нищими живут!

человек рождался не сам собой, он прихо-
 дит в этот мир по какой-то никому неизвес-
 тной причине, и связан со всем живым. Если
 человек знает свою задачу, он выполняет закон о
 товариществе, значит, он выполняет закон о
 социальном общественном труде.

В своем своем натурой Татьяной Егоровной
 не для больших денег, не для роскошной жиз-
 ни, а просто для жизни, как всякое живое
 существо в природе.

Однако все живое взялось на земле и сама
 Вселенная? Зато ученые всех рангов изучают
 Вселенную, но это равносильно тому, как на
 море плыть, человек стремится ко многому,
 но, бывает все это плохо дается. Повторяю:
 научка Вселенной десятикратно никто не смо-
 лет. Но это нет предположений...

ТАЙМЫР. ГЕНИЙ МЕСТА

2019 ГОД. МОСКВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

(Куратор проекта – Кирилл Гаврилин, сокуратор – Лейла Ландина)

В 2019 году в залах Всероссийского музея декоративного искусства проходила выставка «Таймыр. Гений места», которая знакомила с историей и искусством, природой и духовным миром народов, населяющих Таймыр – нганасанов, ненцев, эвенков, энцев, долган.

Начиналась экспозиция авторским решением художника проекта знаком – объектом, размещённым на полу длинной перспективы зала. Был разработан стилизованный орнамент и выполнен из современного коврового покрытия в технике инкрустации с использованием шаблона. Инсталляция символизировала дорогу к чуму как проводника к высшим силам. Выбран был орнамент, имеющий статус оберега, сохранившегося у нганасан и переводящийся как «звенящий», а также сохранившегося у ненцев и обозначающий понятие «грудь песка», то есть движение. Для рисунка инсталляции был использован фрагмент инкрустации ненецких мужских бокарей из меха оленя, которые были размещены в экспозиции. Рисунок был сделан именно с готового изделия, показывая этим особую энергетическую ценность, когда мастерица выполняла трудоёмкую работу, а мерой служил её палец. В центре галереи располагался круг красного цвета как символа мироздания, точнее, там находилось три объединённых круга – красный, чёрный и белый. Это увеличенная реплика фрагмента с эскиза эвенкийского кожаного чулка, принадлежащего шаману. Современный научный мир объясняет графическую составляющую символа: «Три концентрических круга, каждому из которых соответствует определённая область проявления святого: область священных предметов, область священных представлений и область священных переживаний». «Возможностью осуществить связь трёх областей является священнодействие – ритуал, принцип которого обмен силами, то есть для того, чтобы получить, необходимо отдать. Это принцип жертвоприношения» (Илл. 15–18).

15

**НЕНЕЦКО- НГАНАСАНСКИЙ
ОРНАМЕНТ СОХРАНИЛ РОЛЬ ОБЕРЕГА,
ЧТО НАДЕЛЯЕТ ПРЕДМЕТ
ВООБРАЖАЕМОЙ САКРАЛЬНОЙ
СИЛОЙ И СВОЙСТВАМИ ПРИСУЩИМИ
ЯВЛЕНИЯМ РЕАЛЬНОГО МИРА**

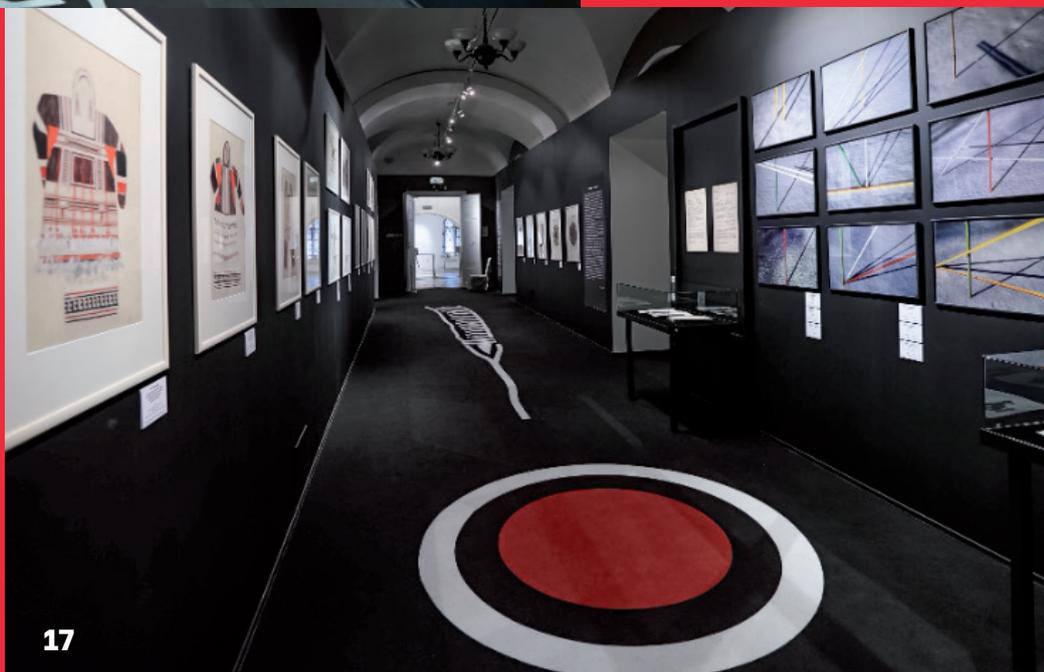

16

**16 – 18
ТАЙМЫР.
ГЕНИЙ МЕСТА**

Фрагмент экспозиции
Москва, 2019 год
Всероссийский музей
декоративного
искусства

17

18

70

КРАСНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
2023 ГОД. МОСКВА
МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ФОРМЫ

Выставка «Красный калейдоскоп» была представлена в залах Музея военной формы в Москве к 105-летию создания рабоче-крестьянской Красной Армии. Вся экспозиция была оформлена в стилистике советского авангарда.

В водном зале – трансформация картины Казимира Малевича «Красная конница», в заключительном зале – витрины-объекты по мотивам плакатов Эль Лисицкого и Стрежеминского, больше напоминающие театральные декорации, подчеркнута доминирующие так же, как и то беспокойное время, когда предлагалось бить по врагу культурной революцией. Внутри витрин экспонировались образцы народных промыслов и декоративного искусства 1920–1930-х годов из разных музеев Москвы и Московской области, в том числе, из собрания Всероссийского музея декоративного искусства. Изделия эти уже были переосмыслены мастерами, создающими новый мир в условиях революционной идеологии. (Илл. 19–25)

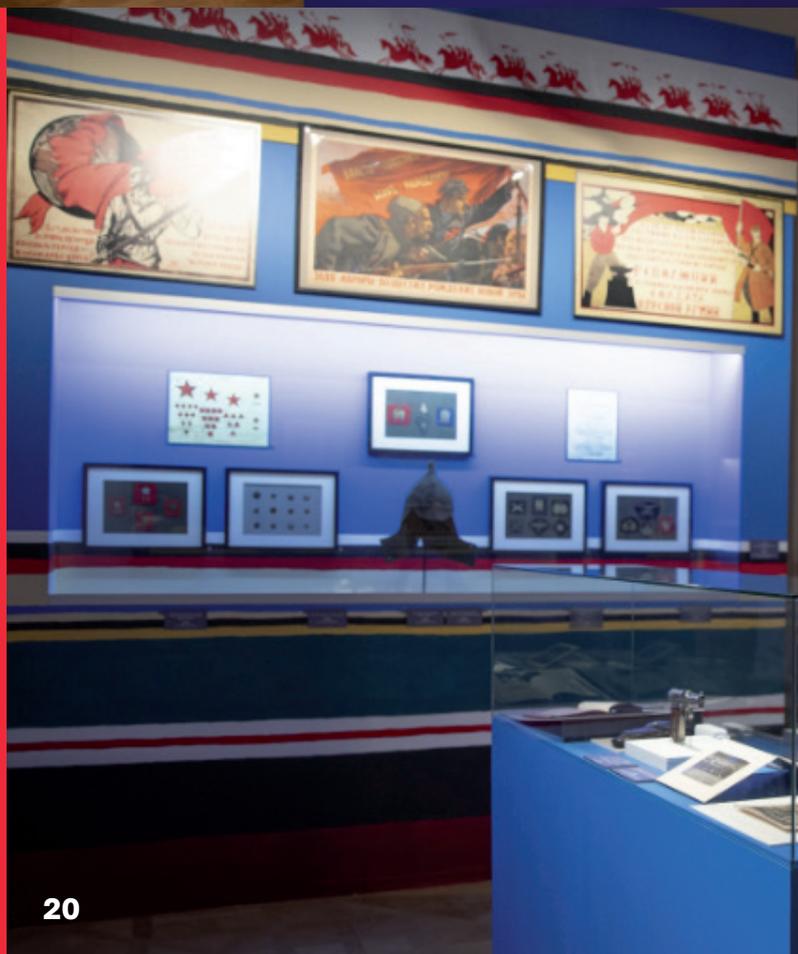
19
КРАСНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Москва, 2023 год
Музей военной формы

19

19
КРАСНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Экспозиция
Москва, 2023 год
Музей военной формы

20

20–21
КРАСНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Экспозиция
Москва, 2023 год
Музей военной формы

21

МУЗЕЙ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В МЕСТАХ ТРАДИЦИОННОГО БЫТОВАНИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ОКСАНА ЮРЬЕВНА ЦВЕТКОВА
ДИРЕКТОР МБУК «ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»
Г.О. СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

На территории нашей необъятной страны много малых городов и у каждого города свой неповторимый облик.

Город Семенов – это место традиционного бытования народных художественных промыслов. Хохлома, резная деревянная ложка и семеновская матрешка сделали его известным далеко за пределами Нижегородской области. Семеновский округ – это край старообрядчества, где до настоящего времени сохраняется и поддерживается древлеправославная вера, особые обычаи и традиции. Этому посвятил свой роман П.И. Мельников-Печерский. «В лесах» – это о нас, о наших глухих керженских лесах, о жизни старообрядцев, строго хранивших свою веру. Именно среди старообрядцев более 3 веков назад начали зарождаться и развиваться промыслы, основанные на обработке дерева: токарный, ложкарный, игрушечный. И все они были широко известны уже в XVIII веке, так как географически Семенов, ставший признанным центром народных промыслов, располагался вблизи Макарьева с огромной ярмаркой, перенесенной после 1817 года в Нижний Новгород.

Народные художественные промыслы как особая отличительная черта, как уникальный объект культурного наследия, как дань благодарности предкам за создание традиций народного искусства и как драйвер притяжения туристов взяты за основу развития территории городского округа Семеновский. За последние 15 лет в городе произошел буквально прорыв в развитии туризма и сфере гостеприимства.

Активное участие в различных государственных программах федерального и областного уровней позволило комплексно и кардинально изменить облик города. Отремонтированы въездные группы в город, установлены гигантские символы промыслов – скульптурная композиция матрешки

и хохломская ложка – можно сказать настоящий гимн семеновской матрешке и хохломской росписи, установлены информационные указатели о достопримечательностях города и объектах туристской инфраструктуры. В поддержку статуса «Ложкарной столицы России» в городе Семенове появилась новая достопримечательность – Ложкарная площадь.

Масштабное обновление городских пространств продолжено в обновлении и благоустройстве территории возле музея, площади имени поэта-земляка Бориса Корнилова, установке малых архитектурных форм на улицах, модернизации парков и главной точки притяжения горожан и туристов – территории у нового фонтана с локациями для отдыха и творчества.

Изменилась туристическая инфраструктура округа: построены новые гостиницы, кафе, рестораны, торговые центры, сувенирные магазины, дорожные комплексы, музеи, создана удобная система навигации. В облике города присутствуют легко узнаваемые элементы народных художественных промыслов. Например, скамьи для отдыха, городской фонтан, уличные часы, вывески магазинов, таблички с названиями улиц и номерами домов, стилизованы и украшены элементами хохломской росписи или имеют очертания матрешки, детские площадки выполнены в стилистике Федосеевской топорной игрушки, бытующей на территории округа, а качели – в виде ложек.

Хохлома – это отличительный знак нашей территории, привлекающий к нам российских и иностранных туристов. Благодаря эффективной работе по брендированию и развитию территории туризм округа набирает обороты: с 20 тысяч туристов в 2010 году до 130 тысяч туристов в 2022 году. В том числе более 90 тысяч человек – посетители музеев округа. А население города составляет всего 28 тысяч человек.

Первостепенная задача в развитии туристической привлекательности – это сохранение народных художественных промыслов, хохломы и матрешки, аутентичности территории и ее идентичности. Ведь это достояние не только нашего города и Нижегородской области, но и всей России.

Администрацией городского округа Семеновский разработана стратегия развития территории как места традиционного бытования народных художественных промыслов. Проводится множество встреч с представителями бизнес-структур, общественных организаций, общественных активистов, потенциальными инвесторами с целью улучшения визуального облика города и развития инфраструктуры.

В городе действуют 2 фабрики народных художественных промыслов и 5 музеев. Объектом туристической привлекательности является Ордена Почета предприятие народных художественных промыслов Акционерное общество «Хохломская роспись». Фабрика продолжает традиции предков и выпускает уникальные изделия с хохломской росписью и матрешку. Первая большая артель «Экспорт» была создана в 1931 г., в 1950-е годы ее реорганизовали в крупнейшее на территории страны предприятие народных художественных промыслов «Хохломская роспись». На фабрике можно увидеть полный технологический процесс превращения простого деревянного чурбачка в произведение хохломского искусства. На территории фабрики благоустроены места для отдыха и фотографирования, сувенирные лавки. Широкий ассортимент изделий, начиная с предметов, выпускаемых артелями, до современности представлен в ассортиментном зале на площади более 200 м². Предприятие «Хохломская роспись» гостеприимно распахивает свои двери для туристов, организует мастер-классы, показывает работу мастеров

творческой художественной лаборатории и иконописной мастерской. Посещение производства входит практически в каждый туристический маршрут.

Предприятие Торговый Дом «Семеновская роспись» на протяжении 70 лет выпускает матрешку. Для туристов создан Музей матрешки и традиционной игрушки, в котором можно проследить всю трансформацию русской деревянной красавицы на протяжении 100 лет, увидеть самую многоместную красавицу (до 70 кукол) и самую маленькую – размером с рисовое зернышко, авторскую, заказную, традиционную и даже левитирующую, летающую в воздухе куклу.

Большая заслуга в формировании центра художественной обработки дерева в городе Семенове принадлежит художнику-энтузиасту Г.П. Матвееву, который в 1916 г. открыл школу ХОД – художественной обработки дерева. Всю свою жизнь он посвятил развитию художественных промыслов в Семенове. Георгий Петрович оказал определяющее влияние на искусство Хохломы, а руководимая им школа воспитала новое поколение хохломских художников, которое принесло промыслу мировую славу. Но не только художников выпускала школа ХОД. Здесь воспитаны лучшие резчики, токари, мастера по инкрустации соломкой или ценными породами дерева, ложкари, художники городецкой и мезенской росписи. Традиции мастерства передаются и поныне, в Семеновский индустриально-художественный колледж приезжают учиться со всей России.

Неутомимыми стараниями мастера-учителя Георгия Матвеева 1 мая 1934 года открыт музей. В 2024 году Историко-художественному музею исполняется 90 лет. В его экспозициях представлены лучшие образцы народных художественных промыслов, резных изделий, домовой резьбы и народной токарной и столярной игрушки, в том числе и Федосеевских солнечных баляс.

Уникальные хохломские изделия, авторские и расписанные коллективом творческой лаборатории можно увидеть в Музейно-туристическом центре «Золотая Хохлома». Это достаточно молодой музей, открыт 15 лет назад, но уже снискавший славу интереснейшего знакового места, так как хранит эксклюзивную коллекцию, можно без преувеличения сказать, шедевры хохломского искусства. В том числе и гигантские символы ежегодно проводимого Международного фестиваля «Золотая Хохлома». Например – детский стульчик высотой около 3 метров или матрешку-неваляшку весом более 400 кг. Сердце этого музея – зал «Хохломская царская комната» с царским тронem и столом, состоящим из 270 предметов, расписанных хохломской росписью с государственной символикой, а душа музея – зал Хохломской православной иконы, написанные с благословения Патриарха Алексея II художницами фабрики по всем православным канонам.

Город Семенов был признанной ложкарной столицей России. За всю историю Семенова было произведено более 1 млрд. деревянных ложек, которыми ели и простые крестьяне, и знатные вельможи. Деревянной ложке исполнилось уже более 1000 лет с первого упоминания, а вот ее популярность актуальна и в современном обществе. Город Семенов, по одной из семи легенд о происхождении названия, назван в честь Семена-ложкаря, так как именно он был первопоселенцем в глухих керженских лесах на берегу тихой речки Санохты.

Музей «Дом Семена - ложкаря», построенный по всем канонам деревянного зодчества как усадьба зажиточного заволжского мастера-крестьянина, отметил свое 10-летие. В музее – просторная изба с русской печью и крестьянской утварью, собранной в деревнях и селах семеновского уезда, широкий

двор с предметами крестьянского быта и труда, девичья светелка, зал гармоней знаменитых семеновских мастеров братьев Потехиных и поветь, на которой размещена уникальная коллекция резных деревянных ложек, насчитывающая более 800 предметов. В экспозиции представлены и фабричные, и авторские красавицы, изготовленные из разных пород дерева (клен, липа, пальмовое дерево, осина и т.д.), расписанные разной манерой – хлыстовки, крапленые, писанки, хохломские, окрашенные, белые и многие другие. А уж видов представленных ложек – более 50 – межеумок, боская, загибка, носатая, серебрушка, протилочная, лжица, хохлатка, еврейская и многие другие.

Любое крупное, интересное мероприятие даже мирового уровня не проходит без изделий народных промыслов, потому что это исконное, российское, корневое. Продукция предприятия АО «Хохломская роспись» вручается в качестве подарка главам государств многих стран, а так же представляла страну и на Всемирной летней Универсиаде в Казани, и на Олимпийских, Параолимпийских зимних играх Сочи-2014, Чемпионате мира FIFA 2018. Даже на высоте 10 тысяч метров можно встретить работу художниц фабрики – фюзеляжи самолетов British Airways и Аэрофлот украшает хохломской рисунок.

Хохломская роспись, Семеновская матрешка, резная деревянная ложка выступают в качестве бренда нашей территории и центра развития творческого кластера, а сохранение данных видов промыслов и их популяризация стали настоящим драйвером развития нашего города еще и как туристического центра. Во исполнение задачи сохранения и популяризации народных художественных промыслов в месте их традиционного бытования созданы множество интересных программ, интерактивных, ярких запоминающихся, авторских экскурсий, туристических маршрутов, событийных мероприятий, проводятся мастер-классы, программы погружения в аутентичный мир хохломского художника или мастера-ложкаря, научно-практические конференции, краеведческие чтения, туры выходного дня, семейные туры, игры-квесты и бродилки. Ведется большая выставочная деятельность из фондов музея, частных коллекций, авторских коллекций мастеров.

Это программы «Мы Матрешки – мы сестрички», «Арт-прогулка по маленькому Парижу», «Деревянные проспекты Семенова», «Под крылом хохломской Жар-птицы», «В гостях у Семена-ложкаря», «Семеновский Торжок», «Хохлома Holiday» и многие-многие другие для разных возрастов, на различные вкусы посетителей... А проводятся они с народными песнями, хороводами, игрой на ложках, угощением соленьями, ароматным травяным чаем из самовара с домашним сахаром, вареньем да пухлым семеновским кренделем, аутентичными ватрушками-ягодниками и пирогами с соленым огурцом.

Развивается инфраструктура города, появляются новые вкусные точки, гостевые дома, новые объекты показа, развивается индивидуальное предпринимательство, расширяется ассортимент сувенирной продукции.

Словом, богатейшие музейные коллекции народных художественных промыслов в музеях города Семенова и интерес к ним, развитие народных художественных промыслов в контексте туристического продукта – это мощное развитие территории. Именно это является драйвером развития территории, делая посещение города и туристических локаций максимально удобным и комфортным. Для этого музей привлекает уникальный материал в пространстве города и популяризации среди широких масс населения.

Музейное сообщество прилагает все усилия, чтобы, попадая в город Семенов, гость оказался на удивительной территории промысла, где все пронизано народным творчеством.

А еще в этом направлении: зарегистрирован знак фестиваля «Золотая Хохлома», выпущена партия почтовых конвертов с запатентованным изображением эмблемы фестиваля «Золотая Хохлома». Форму обслуживающего персонала разных сфер деятельности объединяет шеврон с брендом города, используются цвета хохломы, музеи имеют единый хохломской стиль, остановки, автобусы, рекламные щиты и даже урны – всё в нашем Семенове под хохлому. Пристальное внимание к хохломскому промыслу, ежегодное увеличение притока туристов побуждают округ держаться в тонусе.

ОБ ОПЫТЕ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ТРАДИЦИОННОГО ТЕКСТИЛЯ КРАСНОБАКОВСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ПОЛИНА ВИКТОРОВНА БЕЛОВА
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
МАУК «КРАСНОБАКОВСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижегородская область чрезвычайно богата народными художественными промыслами: это и городецкая золотная вышивка, и хохломская роспись, и казаковская филигрань, и множество других.

Нижегородский север в области народных промыслов известен, прежде всего, Шахунским ткачеством¹. Однако и другие северные районы обладают богатыми традициями ручного ткачества и интересными коллекциями домотканого текстиля. И если предметы традиционного костюма все чаще находят своих исследователей и реконструкторов, то предметы домашнего текстиля, зачастую не менее декоративные и сложные в исполнении, мало изучены.

Данное исследование призвано рассказать об опыте работы с коллекцией традиционного текстиля в Краснобаковском историческом музее (далее – КИМ) как теоретическом ее изучении, так и практическом, чтобы частично восполнить этот пробел.

На сегодняшний день в основном фонде и на временном хранении в КИМ находятся более 100 предметов традиционного текстиля конца XIX – середины XX вв. Для исследования были отобраны наиболее декоративные из них с целью изучения, выделения типичных и нетипичных черт, техник и художественно-стилевых особенностей, характерных для ткачества Краснобаковского района. Это, прежде всего, мужские и женские рубахи, столешники и половики, а также отрезы домоткани. Среди них можно выделить группы по способу переплетения нитей: пестрядь, саржа и ткани, выполненные в сложных многоремизных техниках.

1 Маршева И.В. Ткачество и вышивка Нижегородского края. Н. Новгород, 2010. С. 63.

Самая многочисленная группа предметов – это пестрядь², домотканая ткань полотняного переплетения в клетку или, реже, в полоску, широко распространенная в Поветлужье. Цветовое решение этой группы тканей – красно-белая или красно-сине-белая клетка при огромном многообразии вариантов (Илл. 1). Встречаются также единичные образцы сочетаний синего с белым или коричневым цветом. Встретить два одинаковых варианта пестряди довольно сложно. Применялась такая ткань, как правило, в изготовлении одежды – мужских и женских рубах, сарафанов, гораздо реже – в изготовлении предметов домашнего текстиля, например, хозяйственных полотенец. При этом можно отследить особенность применения разных типов пестряди для разных предметов: пестрядь с мелкой клеткой, как правило, применялась для верхней части женских рубах – рукавов, ткани с более крупной клеткой – для нижних. Пестрядь отличает ярко выраженная декоративность и многообразие, основанное на сочетании всего трех цветов. При этом она наиболее проста в исполнении, поскольку основана на простом полотняном переплетении.

Вторая многочисленная группа декоративных тканей – это домашний текстиль, выполненный из суровой льняной ткани саржевого переплетения, как правило, в красной цветовой гамме, с черными, желтыми, белыми и синими полосами. Такая ткань применялась для изготовления мешков и наматрасников. Саржа синего цвета в белую полоску применялась для пошива мужских портов.

Наиболее декоративны и сложны в выполнении многоремизные ткани, использовавшиеся для изготовления праздничных скатертей-столешников³. Они довольно разнообразны, но в целом можно выделить две группы. Первая – это ткани фактурного и ажуроподобного переплетений с рельефным узором⁴. Вторая – и более многочисленная – столешники и отрезы из ткани саржевого переплетения, т.н. «восьмицеповые» (от «цеп» – подножка)⁵, т.е. выполненные в технике восьмиремизного ткачества (Илл. 2). Для них характерен узор из квадратов и прямоугольников, образованных чередованием основного и уточного эффектов саржевого переплетения⁶. Такие столешники, как правило, выполнены в одном преобладающем цвете, а декоративный эффект достигается за счет чередования в нитях основы двух контрастных цветов. Наиболее часто встречаются белые и красно-белые столешники, но есть и образцы желтого, серого и синего цветов (Илл. 3). Праздничная скатерть, выполненная в многоремизной технике – наиболее сложное изделие домашнего ручного ткачества, обязательная часть приданого, даже и в послевоенные годы⁷. И она долгое время оставалась неотъемлемой частью сельской обстановки в Поветлужье.

Немного особняком в коллекции стоят половики, наиболее поздние предметы ручного ткачества⁸. Более ранние образцы в коллекции выполнены из прочных льняных нитей основы и льняного же толсто спряденного утка, окрашенного, как правило, в красный и зеленый цвета (Илл. 4). Половики, более

2 Осипова Е.И. Новгородский половики. Традиции и современность. М., 1999. С. 90.

3 Запись от Уткиной К.Д., 1901 г.р., Пёшиха, 2001 г. // Архив Кориной И.С.,
Запись от Чирковой Е.Г. Красные Баки, 2002 г. // Архив Кориной И.С.

4 Селивончик В.И., Винникова М.Н. Возрождение ремесла: пособие по ручному узорному ткачеству. Мн.: Полымя, 1993. С. 88.

5 Запись от Уткиной К.Д., 1901 г.р., Пёшиха, 2001 г. // Архив Кориной И.С.

6 Запись от Чирковой Е.Г. Красные Баки, 2002 г. // Архив Кориной И.С.

7 Лунд-Иверсен Б. Ткацкие переплетения. М., 1987 г. С. 49.

8 Запись от Кандрычевой Ф.Н., 1943 г.р., д. Слостники. 2017 г. // Архив Краснобаковского исторического музея.

1

ОБРАЗЦЫ ПЕСТРЯДИ

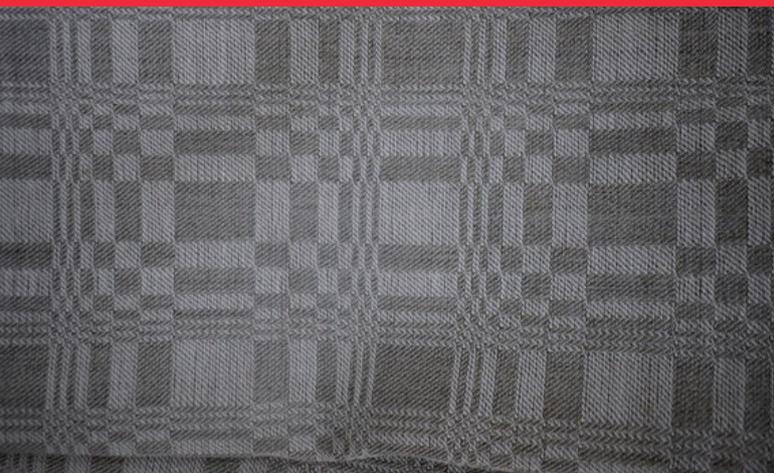
Лен, ткачество
Варнавинский уезд
Рубеж XIX–XX веков
Краснобаковский исторический музей
КИМ 2268, ВХ №3/2-3/23

2

**КОМПЛЕКТ ПЕДАЛЕЙ
ДЛЯ ТКАЧЕСТВА
НА 8-МИ РЕМИЗКАХ**

Краснобаковский район
Первая половина XX века
Дерево
Краснобаковский исторический музей
ВХ №3/1-23

3

СТОЛЕШНИКИ

Краснобаковский район
Начало XX века
Лён, многоремизное ткачество
Краснобаковский исторический музей
КИМ 4429, КИМ 2215

близкие к нам по времени, имеют в основе хлопок, а в утке – текстильную ленту; их цветовая гамма более разнообразна и определяется только цветом вторсырья, из которого нарезали ленту для утки. Однако традиционным остается определенный ритм между узкими и широкими полосками, из которых формируется узор.

Половики – достаточно повседневный предмет, для их изготовления применяли, как правило, простые техники на основе полотняного переплетения. Но и такой простой бытовой предмет зачастую делали очень ярким и декоративным. Наиболее интересны образцы с узором в виде разнообразных клеток, выполненные в технике двухуточного ткачества, известные как «пряник»⁹, а также половики с узором в виде ромбов или звезд в технике многоуточного ткачества (Илл. 5). Простота изготовления позволила ткачеству половиков сохраниться практически до современности, дольше, чем любому другому виду этого ремесла. Половики до сих пор достаточно распространены в Поветлужье.

Стоит отметить, что браное ткачество, столь распространенное, в том числе и на севере Нижегородской области¹⁰, в нашем фонде практически не встречается.

Можно отметить некоторую специализацию текстиля по способам декора и цветовой гамме в зависимости от его предназначения. Полотняные пестряди использовались для изготовления мужской и женской одежды, но почти не применялись в домашнем праздничном текстиле; саржа в зависимости от цветового решения могла использоваться для хозяйственного текстиля или для повседневной одежды. Наиболее сложные многоремизные ткани использовались только для праздничных скатертей и никогда – для одежды, даже праздничной. Стоит также отметить, что узорное ткачество не встречается в декоре такого распространенного элемента праздничного обихода как полотенце: концы дошедших до нас баковских полотенец украшались исключительно вышивкой и кружевом.

Как мы видим, коллекция традиционного текстиля Краснобаковского исторического музея довольно разнообразна. В совокупности с тем, что мы до сих пор находим в домах предметы ткацкого инвентаря, это говорит о том, что ручное ткачество еще совсем недавно было чрезвычайно распространено в деревнях и селах Поветлужья. Однако, к сожалению, сегодня его традиции здесь практически утрачены. Это затрудняет изучение коллекции и дальнейшую работу с ней.

Несмотря на это, в КИМ многие годы проводится работа по сбору и изучению ткацкого инвентаря и практических аспектов его применения. В Краснобаковском историческом музее есть отдельная экспозиция, посвященная ткачеству, где собраны инструменты для льнообработки, перемотки нитей, станки и многочисленный ткацкий инвентарь; в рамках экспозиции представлен полный процесс создания ткани от льняного семечка до готового полотна. В последние годы эти этнографические станки были заправлены, работниками музея освоены различные ткацкие техники: ткачество простых половиков, двухуточное ткачество, поясное бранное ткачество и двухстороннее ткачество

9 Александрова О.И. Изготовление половиков как последний этап домашнего ткачества // Краеведческие находки и открытия. Материалы IV межрайонной конференции 22 ноября 2019 г. Кр. Баки, 2020 г. С. 91.

10 Осипова Е.И. Новгородский половики. Традиции и современность. М., 1999. С. 63.

11 Маршева И.В. Ткачество и вышивка Нижегородского края. Н. Новгород, 2010. С. 46.

на дощечках; все они активно внедряются в экскурсионную работу. Были созданы реплики нескольких музейных образцов Нижегородской и Костромской областей. Изучение практических аспектов ткачества используется в организации выставок, работе со школьниками и туристами в рамках экскурсий, тематических мероприятий и фестивалей. Данная деятельность существенно расширяет и обогащает практику музейной педагогики, экскурсионно-туристической работы. Она позволяет большому количеству посетителей непосредственно прикоснуться к традиционному ремеслу, оставляя яркий эмоциональный след.

Сегодня растет интерес к народным художественным промыслам, в том числе, и ручному ткачеству, открываются школы, клубы, мастерские, стало возможным купить современный удобный инструмент. В современных условиях, когда живая традиция бытования народного промысла прервана, музейные коллекции остаются одним из немногих источников для его возрождения, они могут стать неисчерпаемым источником для вдохновения современных ткачей, художников, дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного искусства, и музеи должны способствовать максимальной открытости и популяризации своих коллекций. Эта деятельность позволит вернуть в нашу жизнь огромный пласт традиционной культуры.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] Маршева И.В. Ткачество и вышивка Нижегородского края. – Н. Новгород, 2010.
- [2] Селивончик В.И., Винникова М.Н. Возрождение ремесла: пособие по ручному узорному ткачеству. - Мн.: Польша, 1993.
- [3] Лунд-Иверсен Б. Ткацкие переплетения. – М., 1987 г.
- [4] Осипова Е.И. Новгородский половик. Традиции и современность.– М., 1999.
- [5] Александрова О.И. Изготовление половиков как последний этап домашнего ткачества// Краеведческие находки и открытия. Материалы IVмежрайонной конференции 22 ноября 2019 г. – Кр. Баки, 2020 г., С. 91.
- [6] Запись от Уткиной К.Д., 1901 г.р., Пёшиха, 2001 г. // Архив Кориной И.С.
- [7] Запись от Чирковой Е.Г. Красные Баки, 2002 г. // Архив Кориной И.С.
- [8] Запись от Кандрычевой Ф.Н., 1943 г.р., д. Слостники. 2017 г. // Архив Краснобаковского исторического музея.

4

ПОЛОВИК

Лён, хлопок, ткачество
Краснобаковский район
Начало XX века
Краснобаковский исторический музей
ВХ №2/7-2015

5

ПОЛОВИК МНОГОУТОЧНЫЙ

Красные Баки
1970-е годы
Хлопок, ткачество
Частная коллекция

ДИЗАЙН И ТРАДИЦИИ. РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА В РАЗВИТИИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ТАТЬЯНА БАБКОВА
МУЛЬДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ДИЗАЙНЕР И ХУДОЖНИК,
ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА PERINNE

Первое образование художника-мастера по вышивке заложило любовь к народному искусству и пониманию его красоты. Второе образование дизайнера структурировало эти знания, дало возможность другими глазами посмотреть на народное искусство, соединить традицию и дизайн и создать новый современный продукт. Имея знания и опыт в обеих областях, мы решили их объединить. Захотелось делать что-то материальное, тактильное, настоящее, так появилась концепция нашего бренда. Богатое творческое наследие России почти не используется в современных бытовых изделиях, и мы поняли, что знаем, понимаем, чувствуем, как традиционное народное искусство использовать в современной жизни.

Вдохновляясь народным искусством, соединяя прошлое с настоящим, традиции и новаторские технологии производства мы создаем современные дизайнерские изделия: текстиль, аксессуары и предметы декора для дома.

На примере своих работ хотим показать, как можно работать с культурным наследием, какие ставим задачи и как их решаем.

Суть сегодняшнего разговора: Музей, промыслы, креативные индустрии: точки взаимодействия, и в данном диалоге мы как дизайнеры стоим по другую сторону музейной деятельности. Наша работа напрямую связана с культурным наследием и взаимодействием с промыслами и ремёслами. Наш слоган – дизайн и традиции. И мы в наших работах всё время говорим об этом.

Мы уверены, что дизайнер сможет помочь в раскрытии потенциала промысла. И именно опыт проектирования, продумывая функции предмета, понимания его места в интерьере позволяет сделать современное изделие с народным традиционным характером.

У художника и дизайнера на промысле разные задачи. Это мы знаем изнутри, т. к. первое образование было именно художник для промысла.

Но назрела такая ситуация, когда без дизайнера не обойтись. Она назрела уже давно, но говорить об этом начали сравнительно недавно.

Проблема в том, что те вещи, которые производятся на предприятиях НХП, устарели с точки зрения функции. Ведь в традиционном быту не было ненужных предметов, каждый играл свою роль, использовался в жизни дома, у каждой вещи было своё назначение: будь то текстиль, керамика или дерево. Сейчас почти все эти предметы превратились в сувениры. Задача дизайнера создать, спроектировать новые вещи для современной жизни, используя традиционные техники производства.

Здесь важно: бережное отношение к традиции, тонкий подход, поиск баланса, инновационные решения, свежий взгляд.

И, конечно, очень важно повышать ценность ручного труда. Из собственного опыта сотрудничества с промыслами знаем, что нередко, как во времена плановой экономики, с художников требуют план, хотя это не всегда оправдано. Если бы изготавливалось меньше вещей, но более качественных, это наоборот могло бы повысить престиж промысла.

И хотелось привести несколько примеров из наших проектов, рассказать, как мы реализуем нашу концепцию на практике, как работаем с культурным наследием, какие задачи ставим и как их решаем.

Каждый новый проект для нас — это всегда исследование: рассказ о людях, ремёслах. Начиная каждый проект, мы стараемся погрузиться и глубоко исследовать тему: читаем, фотографируем, встречаемся и знакомимся с людьми, переосмысливаем материал, чтобы в итоге получить эмоциональный красивый продукт с собственным видением (Илл. 1).

Одним из важных для нас проектов стала работа в коллаборации с фабрикой «Хохломская роспись», одного из ведущих предприятий НХП Нижегородской области, в результате которой был создан арт-объект и одновременно функциональный предмет интерьера — лампа-конструктор.

1 НАША КОНЦЕПЦИЯ: ТРАДИЦИИ+ДИЗАЙН+ПРОИЗВОДСТВО

ЗАДАЧА

Создать современные технологичные изделия, опираясь на богатое творческое наследие России. Сделать продукт более массовым, сохраняя качество и традиционный характер.

ПОИСК БАЛАНСА

Найти баланс между прикладным искусством и современным дизайнерским решением, дорогими ремесленными техниками и технологичным производством.

РЕЗУЛЬТАТ

Современное изделие с традиционным характером и уникальными технологическими особенностями конкретной ремесленной техник.

Перед нами стояла задача разработать предмет для хохломского производства. В традиции промысла много изделий токарных форм сложной конфигурации. В своем проекте мы разбили сложную форму на множество простых и пересобрали по-новому в единый объём. В этом объекте можно увидеть конструктивистский подход, простые геометрические формы, изысканный декор в технике традиционной Хохломской росписи с уникальным горячим способом отделки дерева, придающим изделиям золотой фон.

Простота модульной конструкции позволяет комбинировать элементы. Деревянные детали как в детской пирамидке, нанизываются на стальное основание. Стекланный плафон спроектирован с учётом конструктивного стиля лампы и изготовлен вручную мастерами стеклодувами (Илл. 2).

В этом проекте были соблюдены все технологические особенности — от подготовительной работы с деревом до росписи — но получили совершенно новый современный продукт.

Следующий проект, о котором хотелось бы рассказать — проект подсвечников для гжельского промысла в рамках конкурса «Фабрика дизайна». Мы использовали фирменные элементы для узнаваемости бренда, но в то же время старались уйти от избыточной декоративности. Оригинальная идея в сочетании простых форм с традиционными декоративными элементами. Это подсвечник, где можно увидеть традиционную технологию, характерную для гжельского промысла: белый фарфор, свободная кистевая роспись кобальтом. Простое решение, большой набор элементов и бесконечное поле для комбинирования — возможно использовать различные формы ручек и разные приёмы и рисунки для росписи.

На создание коллекции текстиля «Были-небылицы» нас вдохновила уникальная техника строчевой вышивки, бытовавшая только в Карелии в регионе «Заонежье». Тем более, что предки Светланы родом из этих мест и несколько поколений женщин в семье стояли у истоков этого промысла и были искусными вышивальщицами. Мы переосмыслили традицию, сохранив характер мотивов, объединили ремесленные техники, современные технологии и авторскую графику.

В скатерти из этой коллекции сочетаются современный дизайн, традиционные техники и материалы: льняное полотно, печать на ткани, ручная вышивка тамбуром. Северный минимализм в традиционных белоснежных узорах (Илл. 3).

Каждый проект ставит перед дизайнером новые задачи. Так при создании коллекции ювелирных украшений одной из старейших фабрик в Нижегородской области (казаковская филигрань) решалась задача - использовать старинную традиционную технику в современных ювелирных украшениях. Вдохновляясь формами традиционных народных украшений, мы создали новые формы на основе ювелирных техник, которые сейчас используют на фабрике в Казаково. Были изготовлены первые прототипы: серьги и кольцо, видим, что потребуется небольшая доработка, но понятно в каком направлении двигаться для дальнейшей работы.

В завершении хочется отметить, что очень важно, что музей поднимает эту тему, и все больше профессионалов включаются в этот диалог между традиционным подходом и новыми решениями.

А музеи имеют свой большой потенциал, т. к. именно там сохраняется и изучается традиционное народное искусство.

2
ЛАМПА-КОНСТРУКТОР
ПО МОТИВАМ
ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ

3
СКАТЕРТЬ
ИЗ СЕРИИ
«БЫЛИ-
НЕБЫЛИЦЫ»

ОСВОЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БАЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЖЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА ФЕДОРОВСКАЯ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДПИД
ГЖЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ХУДОЖНИК РОССИИ

Проблема образования, подготовки кадров в области народных художественных промыслов – одна из самых актуальных на сегодняшний день. История возрождения промыслов в XX веке неотделима от истории становления системы художественных учреждений, благодаря которой, в значительной степени, и была решена задача сохранения национальных художественно-ремесленных традиций. Работа профтехшкол на местах бытования промыслов, где старые мастера передавали свои навыки новому поколению, создание Техникума кустарной промышленности (современный Колледж дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова), Абрамцевского художественно-промышленного училища (ныне филиал РГХПУ им. С.Г. Строганова), методическая деятельность Научно-исследовательского института художественной промышленности, – в отличие от предыдущего периода, эпохи Кустарного музея, вся система подготовки кадров для промыслов в XX веке была направлена на воспитание, с одной стороны, художника, глубоко понимающего традицию, «пропустившего» её через руки, с другой – современного автора с широким кругозором в области мирового искусства, способного найти своё прочтение стилистического «канона» промысла, сохраняя при этом его дух, основные принципы.

Гжель можно смело назвать не только символом возрождения промыслов в XX веке, но и прекрасным образцом совместной работы названных выше учебных и научных институтов, которые вместе обеспечили взлет гжельского искусства в 1970–1980-е годы.

Как известно, образы и техники старой Гжели были заново открыты уже после Великой Отечественной войны, после долгого периода забвения, вызванного кризисом местного производства, который был отмечен еще во второй половине XIX века. Сложные 1920–1930-е годы – время активной деятельности

керамических артелей в деревнях «гжельского куста», которые, в основном, вырабатывали технический фарфор и кустарные глиняные изделия, декорированные «по-холодному» - масляными красками. В те же годы изучению истории промысла и налаживанию художественного производства много сил посвятил исследователь и большой знаток отечественной керамики А.Б. Салтыков. Тогда же началась работа и по подготовке кадров для промысла. В деревне Турыгино была организована профтехшкола, которая в 1931 году стала Гжельским керамическим техникумом (ныне – Гжельский государственный университет), а в 1936 году – появилась артель «Художественная керамика», положившая начало современному бело-синему гжельскому фарфору.

Становление художественного образования в Гжели неразрывно связано с возникновением и развитием народного промысла. Первые рисовальные классы в Гжели появились в 1898–1899 гг. в селе Речицы как филиал Строгановского художественно-промышленного училища. Но в Гжели это были не единственные классы. В 1914 году в селе Новохаритоново в 2-х-этажном здании бывшей богодельни, по инициативе фабрикантов Кузнецовых, была открыта гжельская керамическая школа. В 1920-е годы она несколько раз меняла свое местонахождение и название, но в конце десятилетия вновь вернулась в Новохаритоново. На её базе в 1931 году был открыт Гжельский силикатно-керамический техникум, ныне Гжельский государственный университет, которому выпала исключительная роль в сохранении, освоении и развитии традиций промысла.

С 1930-х годов Гжель стала тем центром притяжения для художников, которым она не перестает быть и в наше время. Профессиональные художники, приезжавшие в Гжель, как, в свое время, в Абрамцево и Талашкино, открывали для себя жизнерадостный мир народного керамического промысла, работая совместно с потомственными мастерами-гжельцами, совмещая преподавание в техникуме с работой на производстве, привнося в традицию свободную творческую мысль, своё видение.

В 1944–1946 годах с мастерами, окончившими гжельскую профтехшколу, работали художница Н.И. Бессарабова и технолог С.А. Разумовская в рамках курсов художественной росписи по фарфору, организованных НИИХП. Мастера знакомились с историей гжельского промысла, лучшими его образцами в коллекции Государственного Исторического музея. Постепенно, на основе образцов, разработанных специалистами НИИХП, шло обучение мастеров гжельской керамической традиции, поиск новых решений её развития.

Производство керамики в Гжели стало активно развиваться и появилась необходимость в собственных профессионально обученных специалистах.

Началась новая история Гжельского промысла. Автор здесь говорит именно промысла, а не учебного заведения, потому что жизнь учебного заведения была неразрывно связана с промыслом. Художники, работавшие на производстве, работали и в техникуме, и наоборот. Молодые художники, приезжавшие на промысел, работавшие на производстве и в учебном заведении, ставили перед собой очень высокую задачу: не просто обучить студентов профессии, но и воспитать личность высококультурного гражданина. Жили и работали с идеей: Гжель – культурный центр страны. Так рассматривали свое предназначение художники.

В 1970–1980-х годах особое внимание, с учетом возрастающих требований к выпускникам техникума, готовящихся работать в производственном объединении «Гжель», было уделено разработке программ по дисциплинам

«Композиция» и «Мастерство художественной керамики». Была введена специализация. Студенты с третьего курса выбирали специальность: гончар, скульптор-модельщик, живописец, художник-керамист. Учащимся присваивали разряды рабочих профессий. Они выходили из стен учебного заведения готовыми специалистами.

Вся система – методика проведения теоретических и практических занятий по дисциплинам, выполнение в материале проектов по композиции, организация и проведение пленэрных, искусствоведческих практик, выполнение курсовых и дипломных проектов, работа в мастерских техникума и на предприятиях объединения «Гжель» – работала на конкретный итоговый результат – подготовка высококлассных специалистов для предприятий народных художественных промыслов. Результатом такого подхода к делу стало повышение исполнительского мастерства выпускников, возможность доносить авторскую идею до потребителя почти без изменения. Керамических промыслов, равных в этом Гжели, в то время не было.

Не подлежит сомнению, что Гжельский государственный университет своим существованием обязан наличию в этой местности народного промысла. Поэтому изучать историю промысла, а студентам-художникам осваивать и развивать традиции, постигать глубину этих корней – задача крайне важная и актуальная.

В 2000-х годах в государственное образование ввели Болонскую систему. В Государственном гжельском университете по направлению декоративно-прикладное искусство была введена дисциплина «Спецпроектирование», которая, на взгляд автора, могла быть и была инструментом освоения традиций, так как предметом изучения дисциплины являются методы и способы проектирования (создания произведений художественной керамики) на основе изучения и освоения исторического опыта гжельских мастеров. Цель преподавания данной дисциплины – формирование целостного представления о художественной значимости традиций гжельского народного промысла, его значении в истории мировой керамики. Способствовать развитию традиционных композиционных форм, их актуализации, введению в контекст современного искусства. Несмотря на закрытие в настоящий момент дисциплины «Спецпроектирование», надеемся, что руководство университета найдет те верные стратегические решения, которые будут способствовать изучению гжельской традиции на новом этапе истории. Значение исследования, освоения традиций и на основе этого – поиск их нового прочтения в современных реалиях трудно переоценить и для студентов, и для самого университета. Университету это дает научно-теоретическую и материально-практическую базу, основу для развития. Ведь именно здесь, в художественных традициях гжельского промысла ярко проявляет себя культурный код нации.

ОРГАНИЗАТОР КРУГЛОГО СТОЛА

Всероссийский музей декоративного искусства

ДИРЕКТОР

Е.В. Титова

ИДЕЯ, КОНЦЕПЦИЯ, ПРОГРАММА, СОСТАВЛЕНИЕ СБОРНИКА

И.Б. Шалугина, ученый секретарь,
кандидат исторических наук

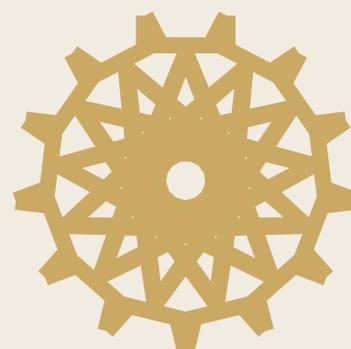
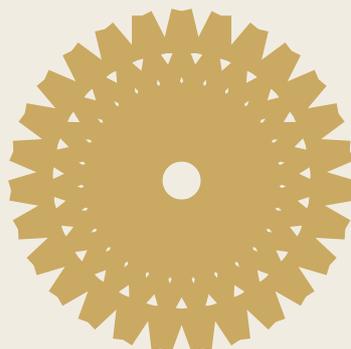
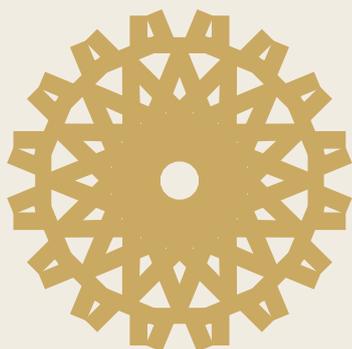
Н.Л.Денисова, главный методист

ДИЗАЙН:

О.В. Никулина

Издание подготовлено Всероссийским
музеем декоративного искусства

© Всероссийский музей декоративного
искусства

**ВСЕРОССИЙСКИЙ
МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА**

DAMUSEUM.RU