

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

ШЕМОГОДСКОЕ БЕРЕСТЯНОЕ КРУЖЕВО

Аэлита Капустина

Великий Устюг — один из древнейших городов России, сохранивший наследие огромной художественной значимости. Его по праву называют городом-музеем.

Первый музей Великого Устюга — древлехранилище — был открыт в 1910 году в здании Введенского храма Михайло-Архангельского монастыря и учрежден при Великоустюжском православном Стефано-Прокопиевском братстве. За время, предшествовавшее революции, его собрание уже насчитывало более 600 уникальных памятников истории и культуры: древних рукописей, старинных книг, икон, крестов, деревянной скульптуры, переданных из монастырей и церквей устюжской земли.

В 1918 году выставкой картин известного художника А.А. Борисова в Великом Устюге был открыт Музей северодвинской культуры. Основой фондов нового музея стали переданные ему ценнейшие коллекции древлехранилища. Многие из тех, кто раньше занимался его созданием, теперь приняли активное участие в формировании Музея северодвинской культуры. Назначенный директором Н.Г. Бекряшев входил в состав ликвидационных комиссий и отбирал для музейных коллекций наиболее ценные памятники, тем самым спасая их от гибели.

Наиболее драматичные страницы в истории музея — бескомпромиссная борьба его сотрудников, а также лучших представителей устюжской земли за сохранение культурно-исторического наследия Великого Устюга. Благодаря их совместным усилиям в 1933 году в городе были приняты под государственную охрану 12 памятников архитектуры XVII—XIX веков, спасен исторический облик Великого Устюга, собраны и сохранены для потомков уникальные коллекции.

Сегодня Великоустюжский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник — крупный многопрофильный музейный комплекс, объединяющий 27 памятников архитектуры федерального значения. В структуре музея — Музей истории и культуры Великого Устюга, Музей природы края, Музей древнерусского искусства, Музей этнографии, Музей новогодней и рождественской игрушки, Детский музейный центр, депозитарий, выставочный зал. Фонды музея-заповедника — более 100 тысяч единиц хранения. Это уникальные коллекции иконописи и лицевого шитья, деревянной скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства (северной черни, резной и расписной бересты, эмали по скани, мороза по жести, просечного железа), археологии, нумизматики, редких книг и документов. Одна из интересных коллекций в собрании Великоустюжского музея-заповедника — коллекция резной бересты.

Самобытные центры художественной резьбы по бересте сложились в Великом Устюге и Шемогодской волости Великоустюжского уезда в XVIII—XIX веках.

С давних времен для изготовления предметов быта люди использовали красивую, прочную бересту. Часто она подвергалась художественной обработке. Для превращения берестяного листа в кружево мастер шилом наносил главную линию узора, затем специальным острым ножом удалял фон, оставляя лишь силуэтные изображения рисунка. Основные мотивы прорабатывали тиснением, гравировкой, прорезью, что оживляло узор и делало его более рельефным. Готовую пластину прорезной бересты наклеивали на деревянную или берестяную поверхность изделий. Для придания им большей декоративности основу тонируют или подкладывают под резную бересту слюду, ткань, цветную бумагу и фольгу, создавая этим красивую игру орнамента и фона.

История донесла до нас имена известных мастеров Великого Устюга первой половины XIX века Ивана Усова и Степана Бочкарёва. Созданные ими берестяные узоры представляли сложные сюжетные композиции — городские пейзажи с домами, садами, смешными человечками и забавные бытовые сценки из

Декоративная тарелка «Великий Устюг». 2007. Автор Н.В. Старковская. Дерево, береста, резьба, тиснение. Великоустюжский музей-заповедник

Набережная Великого Устюга

провинциальной жизни: гуляние, чаепитие, игра кавалера и барышни в карты. Образцами для мастеров служили народный лубок, рукописные книги с баснями Эзопа, фантастической повестью о похождениях Александра Македонского... И появлялись на шкатулках в берестяном узоре из растительных побегов птицы, львы, олени, лисы, сказочные грифоны, загадочные чудовища.

Со второй половины XIX века центром искусства резьбы по бересте становится Шемогодье (деревни, расположенные по реке Шёмоксе в 10–12 километрах от Великого Устюга). Растительный орнамент, преобладающим мотивом которого был вьющийся побег со спиральными завитками и круглыми розетками с мелкой прорезью – «семечками», лег в основу искусства, получившего название «шемогодская береста».

Лучшими резчиками по бересте были мастера Вепрёвы из деревни Курово-Наволоок. Особенно славился Иван Афанасьевич Вепрёв (1855–1917). Его работы экспонировались на всероссийских и всемирных выставках. Легкие, почти невесомые шкатулки с секретами, табакерки, портсигары, бураки¹, украшенные ажуром солнечной бересты, положенной на разноцветную блестящую фольгу, напоминали дорогие изделия с резной костью и вызывали восхищение посетителей. На Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве «...за весьма хорошие, отличающиеся тщательной работой и красивой резьбой лукошки, бураки, шкатулки с фольгой» Вепрёв был награжден бронзовой медалью. На Всемирной выставке 1900 года в Париже международное жюри присудило резчику из Шёмоксы диплом Почетного отзыва и Большую бронзовую медаль. Мастер получал заказы из Франции, Норвегии, Швеции. Свои работы он помечал личным клеймом.

К сожалению, в собрании Великоустюгского музея-заповедника нет работ с резной берестой, датируемых XVIII – первой половиной XIX века. Самые ранние изделия в коллекции музея – шкатулка, бювар, карандашница конца XIX – начала XX столетия, переданные в дар музею Т.Н. Богословской. Они имеют большую ценность, поскольку принадлежали Константину Александровичу Богословскому (1871–1937), магистру богословия, председателю комитета по заведению первым музеем Великого Устюга – древлехранилищем. В 2000 году на Юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви он был причислен к лику святых.

Коллекцию шемогодской резной бересты сотрудники музея-заповедника Великого Устюга формировали почти 100 лет. Сегодня она насчитывает около 500 единиц хранения. Богатое разнообразное собрание позволяет проследить и историю промысла, и творческий путь народных мастеров, ведущих художников декоративно-прикладного искусства начиная с 1920-х годов до начала XXI века.

Небольшую часть музейной коллекции (20 единиц) составляют изделия 1920–30-х годов – работы членов шемогодских артелей, в которые после революции объединились резчики по бересте, и Шемогодского мебельного комбината. Прямоугольные шкатулки для перчаток, шкатулки-платочки, коробки для сигарет, автоматы-папиросницы, бювары, бурачки, декоративные тарелки украшены растительным орнаментом из тонких гибких ветвей, увенчанных двулиственными и трилистниками.

Предметов 1940-х годов в коллекции чуть больше (28 единиц). Среди них особый интерес представляет декоративное блюдо «Семён Дежнёв», созданное А.Е. Марковой по эскизу художника-графика Е.П. Шильниковского в 1948 году в честь 300-летия открытия С.И. Дежнёвым пролива между Азией и Америкой. В центре – портрет великого землепроходца, вокруг – своеобразная карта его пути. Виртуозно выполнены тончайшие узоры и рисунки: морские волны и парусники, церкви и свитки грамот, люди на нартах, олени, собачьи упряжки. Сюжетные композиции составляют единое целое с орнаментом.

В коллекции 1950-х годов высоким мастерством, использованием сюжетных мотивов, новизной и разнообразием тематики выделяются работы известного мастера резьбы по бересте Николая Васильевича Вепрёва (1885–1964). Легкие ольховые шкатулки щедро украшены берестяным кружевом из гибких стеблей и крупных прорезных розеток, в растительном орнаменте – силуэтные изображения птиц и зверей. Вызывают восхищение выполненные по принципу русской матрешки 12 шкатулок, каждая из которых имеет свой узор и даже секрет. В собрании музея находится и одна из наиболее интересных работ этого периода – декоративное блюдо, созданное Л.М. Балагуровской по рисункам З.А. Архиповой, сотрудника Научно-исследовательского института художественной промышленности, осуществившего в середине XX века художественное руководство промыслом. Произведение безукоризненно по композиции. Солнечное кружево из бересты удачно сочетается с основой блюда, выполненного из кавказского ореха.

Во второй половине 1960-х годов в музейную коллекцию поступают изделия с Кузинского механического завода, где был открыт цех художественных изделий с участием резьбы по бересте. Работы исключительно сувенирного плана: матрешки, рамы для зеркал, туески, коробочки. В берестяном кружеве сохраняется традиционный шемогодский орнамент, но в нем исчезает лаконичность.

Подлинное возрождение народного промысла резьбы по бересте начинается в 70-е годы XX века. В 1972 году открывается цех художественных изделий на Великоустюгской фабрике художественных кистей, в 1981-м – экспериментальная фабрика художественных изделий «Великоустюгские узоры».

1980–90-е годы – расцвет шемогодского промысла. Члены Союза художников России А.Е. Маркова и Т.Г. Вязова, мастера резьбы по бересте Л.М. Чупрова, З.И. Корчагинская, С.Н. Дернова, Т.А. Слепухина, Л.А. Корепина, А.В. Петрова и другие сохранили традиции промысла, обогатив их творческими находками. Свидетельство тому – более 200 уникальных работ в собрании Великоустюгского музея-заповедника.

Высокие образцы народного искусства – работы хранительницы лучших традиций вепрёвской школы резной бересты Александры Егоровны Марковой, уроженки Шёмоксы. «В узорах ее виртуозной резьбы чего только ни было – петухи золотохвостые, травы-златоцветы, золоточешуйчатые крыши теремов, девицы-златовласки, церкви-златоглавки, и наезд-

Шкатулка. Великий Устюг. Конец XVIII века. Дерево, береста, резьба, тиснение. Вологодский музей-заповедник

Ящичек для бумаг (бювар). Шемогодская волость. Конец XIX века. Дерево, береста, резьба, тиснение. Великоустюгский музей-заповедник

ница на красавце олене, и тройка коней, обогнавших метель, и белки, затаившиеся в папоротниках. В орнаменте ее – клеверок, трилистник, гвоздика луговая, яблоневый цвет, ржаной усатый колос, многие еще детали, подсмотренные в травянистых поймах, в борах над Северной Двиной, в полях и ягодных болотах», – писал журналист А.Г. Варюхичев². Поэтичны и выразительны туеса «Глухари» (1982) и «Северный олень» (1983), сундучок «Сказочный» (1991) и декоративная тарелка «Ажурная» (1989), коробейка «Цветение» (1989) и бурак «Торжественный». В сплошной растительный орнамент из побегов с завитками – «завитеньками», трилистниками, «яблочками» вплетены изображения токующих глухарей, поющих птиц, фигурка оленя. Сложные орнаментальные композиции создают впечатление бесконечного движения, ощущение праздника.

Неповторимым почерком, яркой индивидуальностью отличаются работы художника, мастера резьбы по бересте Татьяны Георгиевны Вязовой. В ее светлом берестяном кружеве переплетаются, дополняя друг друга, мотивы городской сюжетной резьбы XVIII–XIX веков и шемогодского орнаментального узорочья XIX–XX столетий: наполнены теплом сцены чаепития, трогательно наивны и лиричны сцены гуляний, свиданий, свадеб. Шемогодский побег то упруго закручивается в спираль, то мягко и плавно стелется по поверхности изделия, то превращается в сказочное древо жизни с тонкими ветвями-завитками, острыми многолепестковыми цветками, «яблочками». Особый интерес вызывают работы Татьяны Георгиевны с сюжетами-сценками чаепития: шкатулки «Семья» (1985) и «Прогулка» (1989), коробочка «У самовара» (1993). Привлекает внимание уникальная шкатулка «Летние вечера» (2007), на которой «оживают» такие знакомые и близкие картины из жизни Великого Устюга. Одна из лучших работ художницы – декоративная тарелка «Свадьба» (1996), излучающая необыкновенный свет: используя бересту разных оттенков, автор высветляет свадебную сценку за столом и изображения гостей по наружной кайме. Работы Вязовой отличаются утонченностью и изяществом.

В начале XXI века Т.Г. Вязова, Т.Ю. Беляева, Л.А. Корепина, Н.В. Старковская, Л.А. Осколкова, С.Н. Дернова, О.А. Минюхина, Е.И. Шарыпова, К.А. Шергина, обобщая опыт предыдущих поколений, творчески раз-

вивают традиционные сюжеты и орнаменты. Растительный рисунок они сочетают с изображениями архитектурных памятников Великого Устюга. В их узорах привлекают внимание динамичные побеги с травными завитками, пышные декоративные цветы. Яркие контрастные фоны подчеркивают красоту узора, выявляют природные свойства материала.

Музейная коллекция шемогодской резной бересты продолжает пополняться. Интересны экспериментальные работы, в которых объединены плетение из бересты и резьба по бересте: тавлинка³ «Великий Устюг», коробочка «Татьянин день», шкатулка «В мастерской». Наиболее значимое из последних поступлений – декоративная тарелка Л.А. Корепиной «Угощая рябиной» (2013): на тонированном акварелью красном фоне – кисти рябины, «хоровод» изящных птиц. Работа выполнена в традициях шемогодской резной бересты с филигранной разработкой каждого элемента орнамента.

В 2013 году экспериментальная фабрика художественных изделий «Великоустюгские узоры» была закрыта.

В настоящее время главный хранитель традиций уникального промысла шемогодской резной бересты – Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Особым достижением музея является то, что почти вся коллекция доступна для посетителей. Лучшие работы мастеров шемогодского промысла, художников декоративно-прикладного искусства представлены в открытом хранении депозитария (большая часть коллекции – около 300 единиц), в стационарных экспозициях «Русское искусство» Музея истории и культуры Великого Устюга и «Береза белая» Музея природы.

Сотрудники музея-заповедника считают, что один из путей возрождения художественных традиций – работа с детьми: пропаганда устюжского культурного наследия и создание условий для развития творческих способностей подрастающего поколения. Интересная и очень востребованная в Великоустюгском музее-заповеднике форма знакомства с народными промыслами – мастер-классы устюжской росписи, вологодского кружевоплетения, вышивки, где можно раскрыть и проявить свои таланты в различных видах искусств и ремесел Русского Севера.

Удивительному искусству устюжской земли – шемогодской резной бересте – посвящен мастер-класс «Берестяное чудо». Его участники попадают в настоящее царство бересты – в фондохранилище, где проходят эти занятия и где представлена уникальная музейная коллек-

1. Туесок «Весенний». 1982. Автор Т.Г. Вязова. Дерево, береста, резьба, тиснение
2. Декоративная тарелка «Угощая рябиной». 2013. Автор Л.А. Корепина, автор формы В.А. Лагирев. Дерево, береста, резьба, тиснение
3. Шкатулка. Середина XX века. Автор Н.В. Вепрёв. Дерево, береста, резьба, тиснение
4. Ларец «Тройка». 1959. Автор А.Е. Маркова. Дерево, береста, фольга, резьба, тиснение
5. Тавлинка «Великий Устюг». 2002. Автор резьбы Л.А. Корепина, автор формы Т.Ю. Беляева. Дерево, береста, резьба, тиснение, плетение
6. Шкатулка-комодик «Каскад». 2000. Автор резьбы Т.А. Слепухина (в соавторстве с В.А. Максимовым), столяр В.А. Лагирев. Кап березовый, береста, резьба, тиснение

Великоустюгский музей-заповедник

ция. После знакомства с историей промысла – встреча с известными художниками, мастерами резьбы по бересте, которые создают эти замечательные творения. Под руководством заслуженного художника России, лауреата премии Правительства РФ «Душа России» Татьяны Георгиевны Вязовой, мастеров Татьяны Анатольевны Слепухиной, Капитолины Анатольевны Шергиной участники мастер-классов рожают свое берестяное чудо – сувенир-закладку, украшенную резьбой и тиснением.

В Великоустюгском музее-заповеднике уверены: прикасаясь к этому народному искусству, дети чувствуют себя умельцами. Неслучайно мальчик из Северодвинска с гордостью произнес: «Теперь я тоже мастер». Участниками музейных занятий «Берестяное чудо» за 10 лет стали почти 25 тысяч человек. Для многих из них этот мастер-класс явился настоящим чудом, позволившим открыть удивительное искусство шемогодской резной бересты. «Спасибо сотрудникам Великоустюгского музея-заповедника за бережное отноше-

ние к народным промыслам, за интересный рассказ, за чудесные превращения кусочков бересты в произведение искусства. Как хорошо, что не оскудела земля Русская мастерами! Именно такие мероприятия хранят и прививают любовь ко всему русскому, прекрасному и самобытному», – написали преподаватели гимназии города Ногинска. Хочется верить, что кто-нибудь из участников мастер-класса «Берестяное чудо» станет продолжателем традиций уникального промысла устюжской земли – шемогодской резной бересты.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Бурак – цилиндрический сосуд из бересты с деревянным дном и крышкой.
- ² Варюхичев А.Г. Метят резчики метель // Красный Север. 1976. 12 октября.
- ³ Тавлинка – табакерка из бересты.

Ключевые слова: художественные традиции, народные промыслы, шемогодская береста, резьба, плетение, Великоустюгский музей-заповедник.

Т.А. Слепухина ведет мастер-класс «Берестяное чудо». 2007