

Т. Е. Лончинская

Реновация произведений искусства кружевоплетения (на примере кружевного оплётки платка XIX века)

Русское плетёное кружево знаменует собой значительное и самобытное явление декоративно-прикладного искусства. Памятники, хранящиеся в музейных собраниях, обладают богатым художественным содержанием, служат материальным свидетельством творческого дарования и таланта предшествующих поколений русских мастериц и являются интересным подлинным материалом для воссоздания полной всесторонней картины народной художественной культуры.

Реновация (лат. *renovatio* — «обновление, возобновление») в традиционном прикладном искусстве кружевоплетения включает: освоение культурного наследия, изучение исторического периода, постижение технических традиций, анализ композиционных решений, изучение технологии и материала, усвоение опыта предшествующих художников, использование коллективного характера труда, полное сохранение духовности народной художественной традиции¹.

В работе «Для чего надо охранять и собирать сокровища искусства и старины» И. Э. Грабарь указывал: «До нас дошло огромное множество предметов, ярко выражающих старую культуру и заслуживающих самого бережного отношения и собирания в специальные хранилища. ...Эти единственные свидетели былых времен красноречиво повествуют о жизни, мыслях, чувствах и делах наших далеких предков, и мы должны дорожить каждым обрывком, могущим осветить с новой стороны это прошлое»².

¹ Лончинская Т.Е. Содержание профессионального обучения реновации произведений искусства кружевоплетения: дис. канд. пед. наук:13.00.08 / Т. Е. Лончинская; Высш. шк. нар. иск-в (ин-т) — СПб., 2011 — С. 38.

² Грабарь И. Э. Для чего надо охранять и собирать сокровища искусства и старины / И.Э. Грабарь. — М.: Тип.-литография. Т-ва И.Н. Кушнера и К, 1919. — С. 10.

С 2004 г. в Высшей школе народных искусств (институте) в Санкт-Петербурге осуществляется научно-исследовательская деятельность студентов по реновации технологии исполнения художественного кружева. Следует отметить, что отличительной особенностью реновации является отсутствие вмешательства в материальную структуру, нарушения эстетических и исторических ценностей древнего произведения искусства кружевоплетения. При реновации старинный образец кружева является объектом изучения и познания и служит эталоном для воссоздания утраченных, забытых технологических приемов плетения. Реновация будет рассмотрена нами на примере произведения искусства кружевоплетения — многопарного кружева конца XIX в.

В собрании Русского музея хранится уникальное старинное русское кружево многопарной техники плетения — кружевной оплёт носового платка Орловской губернии. Оплёт, представляет собой форму кружева в виде каймы, с зубцами и фестонами вдоль одной кромки с углом поворота и служит для обшивки различных предметов (носовых платков, салфеток, скатертей и пр.). В альбоме «Русское кружево» приведены его изображение и описание. Согласно мнению В. А. Фалеевой, данный кружевной оплёт является самым красивым из созданных в Ельце, и эта работа мастеров прошлого входит в число произведений декоративно-прикладного искусства, исключительных по художественным достоинствам. Работа аннотирована: «Оплёт носового платка (узор «черепушками»). 1880. Орловская губерния, Елец. Плетение многопарное. Хл. бум. 44x44, шир. 11. ГРМ»³. Впечатляет изящество линий рисунка, тонина нитей плетения и отточенность исполнения кружевного узора.

В ходе исследования были изучены литературные источники и архивные документы, относящиеся к периоду создания произведения.

Следует отметить, что носовой платок являлся дополнительной деталью женского костюма XVII–XIX вв. На портретах встречаются изображения купчих и мещанок, которые держат в руках платочки из тонкого прозрачного батиста, тюля, шёлка, кисеи и кружева. «Эта деталь, придававшая естественность жесту, стала для народного бытового портрета традиционной. Края таких платков были богато отделаны вышивкой ручной работы, оборками тонкого кружева»⁴. С таким платочком в руках изображена купеческая невеста в картине П.А. Федотова «Сватовство майора».

³ Фалеева В.А. Русское плетеное кружево / В.А. Фалеева. — Л., 1983. — С. 307.

⁴ «Для памяти потомству своему...» (Народный бытовой портрет в России): Альбом / Аит.-сост. Н.Н. Гончарова, Н.А. Перевезенцева и др. — М.: «Галактика Арт», 1993. — С. 52.

Поисковая деятельность, связанная с изучением исторического периода, позволила установить, что ранее оплёт входил в собрание кружев известной русской исследовательницы С.А. Давыдовой, которая с целью изучения истории и техники производства русского кружева объездила в 1880–1881 гг. одиннадцать губерний, посетив монастыри, музеи, мастерские и хранилища. В Трудах комиссии по исследованию кустарной промышленности в России ею были опубликованы подробные отчеты о кружевном промысле. Итогом же проведённой работы явилась книга «Русское кружево и русские кружевницы. Исследование историческое, техническое и статистическое». В книге представлены таблицы с образцами кружева и обзор развития кружевного дела в России. Интересующий нас тонкий кружевной оплёт изображен в табл. XI рис.2 и аннотирован как «Кружево, 1880 г., сколочное, нитяное, «черепушками» часть каймы платка». С.А. Давыдова отмечала, что среди косынок, чепчиков, шарфов именно данная кайма для платков заслуживает особого внимания, так как была «...необыкновенно оригинальная по рисунку, представляла собой собрание фигурок разнообразной и фантастической формы, связанных между собой довольно редкой решеткой»⁵. Примечательно, что записанный в атрибуции 1880-ый год, совпадает со временем посещения С.А. Давыдовой Орловской губернии, связанным с изучением кружевного промысла и началом формирования коллекции кружев.

Следует подробнее остановиться на термине «черепушки». В.И. Даль указывает такие значения слова «черепушка», как плоская, латка, глиняная сковорода, чашка с прямыми, развалистыми краями; глиняная стопка, в которой пекут черепеники»⁶. Вероятно, название узора «черепушками» образовалось путем сопоставления внешних признаков предметов. Действительно, имеются внешние сходства округлых форм мелких кружевных мотивов и посуды.

Детальное рассмотрение кружевного оплэта: многопарная техника плетения, тонина нитей, растительный орнамент — позволяет высказать предположение, что аналогом послужило европейское кружево. Это подтверждается также и местом исполнения кружева. В мастерских, созданных в помещичьих усадьбах Орловской губернии, крепостные девушки плели на западноевропейский манер кружево из тончайших ниток. Кружевной промысел Елецкого уезда являлся одним из наиболее крупных кустарных промыслов в России. Согласно исследованию С.А. Давыдовой,

⁵ Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы: Исслед. ист, техн. и статист. /С. А. Давыдова. — СПб.: Типография С.А. Суворина, 1892. — С. 104.

⁶ Толковый словарь живого Великорусского языка: в 4 т. / В.И. Даль — М.: — Медиа, 2003. — Т. 4: P-j 2003. — С. 593.

проведенному в 1880 г., в конце XIX в. в Ельце и его пригородах насчитывалось 4679 кружевниц⁷.

Кружево выполнено многопарной техникой плетения хлопчатобумажными нитями. Древнее многопарное или «русское сколочное кружево» изготовлялось большим числом пар коклюшек при одновременном плетении узора и фона по заранее нарисованному рисунку — сколку.

В конце XIX в. кружевницы Орловской губернии вместо льна употребляли тонкую хлопчатобумажную нить «пятинку шестипасменную», которую изготавливали специально для плетения кружева. Бумажное многопарное тонкое елецкое кружево в цене превосходило сцепное, поскольку было более трудоемким и требовало высокого мастерства исполнения. Следует отметить, что оплёт носового платка узором «черепушками» стоил столько же, сколько целый шелковый шарф сцепной техники плетения.

Подробное самостоятельное описание произведения искусства кружевоплетения студентами способствует наилучшему восприятию произведения. Содержание описания произведения искусства включает: наименование, датировку, материал и технику изготовления, назначение, сохранность, авторство, стилистические особенности, источник поступления и историю бытования. В процессе реновации студенты внимательно изучают и фиксируют все сведения, изложенные в аннотации, представленной в музее. Далее они дополняют записи собственными наблюдениями, излагая материал последовательно и подробно.

Работа студентов в музее включает: зарисовку всего произведения многопарной техники плетения и отдельных его мотивов; выполнение замеров, копирование, при возможности фотографирование.

При непосредственном зрительном созерцании произведения познаются композиционные решения, определяется наличие композиционных закономерностей: цельности, симметрии и ритма. Особое внимание студентов обращается на ритм и пропорции, которые лежат в основе орнаментальной композиции, определяющей гармоничность и согласованность всех частей орнамента коклюшечного кружева.

В кружевом оплёте композиция представляет собой ряд отдельных цветущих кустов, вписанных в треугольные зубцы, окаймлённые рельефной цепочкой мелких «колес» с «паучками». Промежутки между кустами заполнены чередующимися девяти- и четырехлепестными розетками. Разряженная паучковая решетка не только выявляет и дополняет узор из плотных цветочных мотивов, но и повышает его декоративность. Над фигурной верхней кромкой полотняного переплетения располагается про-

⁷ Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы: Исслед. ист, техн. и статист. /С. А. Давыдова. — С. 106.

зрачная тюлевая решётка, ограниченная мелкой цепочкой скани. Декоративная выразительность достигается применением рельефной обводки сканью цветочных мотивов. Кружевной оплёт отличается своеобразием узора «черепушками», тониной нитей и качеством исполнения.

Зарисовка, копирование требуют внимания и аккуратности, что в итоге дает развитие глазомера, твердости и точности руки. Работы выполняются на белой или миллиметровой бумаге карандашом. Каждая студентка исполняет индивидуальное задание, включающее зарисовку и описание конкретного мотива. На занятиях по исполнительскому мастерству и композиции студенты приступают к детальной проработке кружевного оплёта, включая его исторический, художественный аспект и технологию исполнения.

Последующие этапы проведения реновации включают: обработку и осмысление полученного материала, окончательную сверку размеров и детальную прорисовку мотивов многопарной техники плетения, исполнение технического рисунка; изготовление сколка; подбор материала (нитей), проработку образцов в материале; исполнение в материале изученного произведения искусства.

Студентки проработали миниатюрные цветочные мотивы, вилюшку, тюлевую решетку и малую цепочку скани. Следует отметить, что в музее внимание привлекла рельефная цепочка скани с «колесами», не встречающаяся в современном кружеве. Восстановив и отработав технологию, студентки сумели сплести аналогичную цепочку с «колесами», а также большую часть цветочных мотивов. Труднее обстояло дело с заполнением угловых частей квадратного оплёта с цветочным мотивом «подснежник». Скрупулезное изучение плетения позволило разгадать секрет елецких мастериц и воспроизвести мотивы «цветочных кустов» и паучковую решетку. Кстати, именно в этих мотивах скань, рельефно обозначая контур, переходит от одного «цветочного куста» к другому по всему периметру оплёта. Разобраться в сложном плетении многопарного кружева студенткам помогло исследование западноевропейского кружева, оказавшего влияние на развитие кружевоплетения в России.

После проведения подготовительной работы, изучения собранного материала были сделаны выводы: хотя оплёт сплетён многопарной техникой, параллельное изготовление его частей возможно, только требуется проработка для дальнейшего незаметного их соединения. Студентки нарисовали сколки отдельных мотивов кружевного оплота («подснежника», «цветочных кустов», малой цепочки, «колёс» и т. д.), проплели спорные фрагменты, в которых воссозданы утраченные приёмы плетения. После этого был сделан общий сколок (технологическая карта) с нанесённым на него контуром кружевного узора, местами вкалывания булавок и изо-

бражением ходовой пары. В работе над общим сколком были учтены все технологические особенности исполнения старинного многопарного кружева. Составлено описание к технологической карте. Выполнен проект. Осуществлен подбор нитей, произведена навивка тонких хлопчатобумажных нитей на коклюшки. Выполнены образцы мотивов кружева с воссозданием старинных технологий плетения. Исполнен в материале кружевной оплёт. На IX Международной студенческой научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных «Культура России в XXI в.: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (г. Санкт-Петербург — 2013г.) Гриневой Я., Карпунькиной М. и Ковтуновой И. был проведён мастер-класс «Реновация кружева Орловской губернии XIX века».

Таким образом, в процессе реновации студентам представилась возможность: осуществить погружение в эпоху, провести атрибуцию (общее описание) произведения искусства кружевоплетения, выполнить анализ технологических особенностей и художественных традиций соответствующего исторического периода, осознать интеграцию этих особенностей и их взаимосвязь; провести анализ произведения искусства, связь с современной для него эпохой, изучить технологии, техники исполнения элементов художественного кружевоплетения, овладеть умением правильной передачи изображения кружева на бумаге и воссозданием точной копии с музейного эталона.

В состав основного фонда музея наряду с историческими и художественными ценностями, археологическими материалами, архивными документами также входят копийные образцы, имеющие историческое, художественное и культурное значение. Хочется верить, что образцы старинного кружева, выполненные в процессе реновации на основе подлинных произведений, могут пополнить музейные фонды, т.к. это кружево является эталоном уникального ручного художественного труда.

Работа выполнена в рамках НИР №1863 базовой части государственного задания в сфере научной деятельности Минобрнауки РФ.

SUMMARY

Russian braided lace marks a significant and original phenomenon of decorative applied art. Renovation (from lat. renovatio — «renewal, resumption») in the traditional art of lace making includes: development of cultural heritage, the study of a historical period, comprehension of technical traditions, the analysis of the compositional solutions, the study of technology and material, adoption of the experience of previous artists, the use of the collective nature of work, the complete preservation of spiritual folk art tradition. By renovating old lace pattern is the subject of learning and cognition and serves as a model for restoration of lost, forgotten technological methods of weaving. The renovation will be considered on the example of works of art of lace making — continuous lace of the late 19th century.