

История изучения
народного искусства
в XX веке

Вопросы по теме:

- *Какую роль сыграли теоретические работы искусствоведов в становлении и развитии центров народного искусства России?*
- *Каким образом происходило формирование науки о народном искусстве как особой области искусствоведения?*
- *Какие аспекты теории и истории народного искусства остаются мало изученными в настоящее время?*

Василий Сергеевич Воронов (1887-1940)

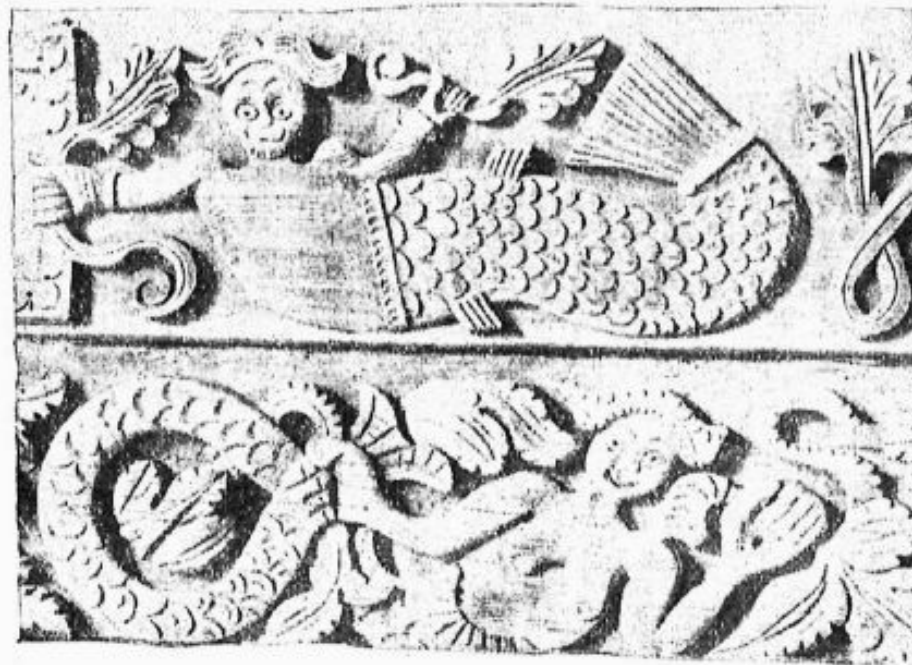
1. Очелье оконного резного паличника. Мотив сирены. Средне-вожжский район.

Русское крестьянское бытовое искусство, представляя собой наиболее интересные страницы русского искусства вообще, является в то же время самой малонаисследованной частью нашей художественной истории. В этой области еще не расставлены даже главные вехи, по которым надежно могло бы направляться и развиваться изучение.

Внимание русских исследователей искусства обращалось преимущественно на изучение художественных течений в бытовой среде господствующих и правящих классов. Вещественный быт многомиллионного русского крестьянства не являлся, в его своеобразном художественном выражении, предметом особого наблюдения и изучения. Мы знаем старое искусство придворного мира, знакомы с искусством помещичьей усадьбы, изучали искусство церковного быта, но очень мало и очень плохо знаем искусство деревни.

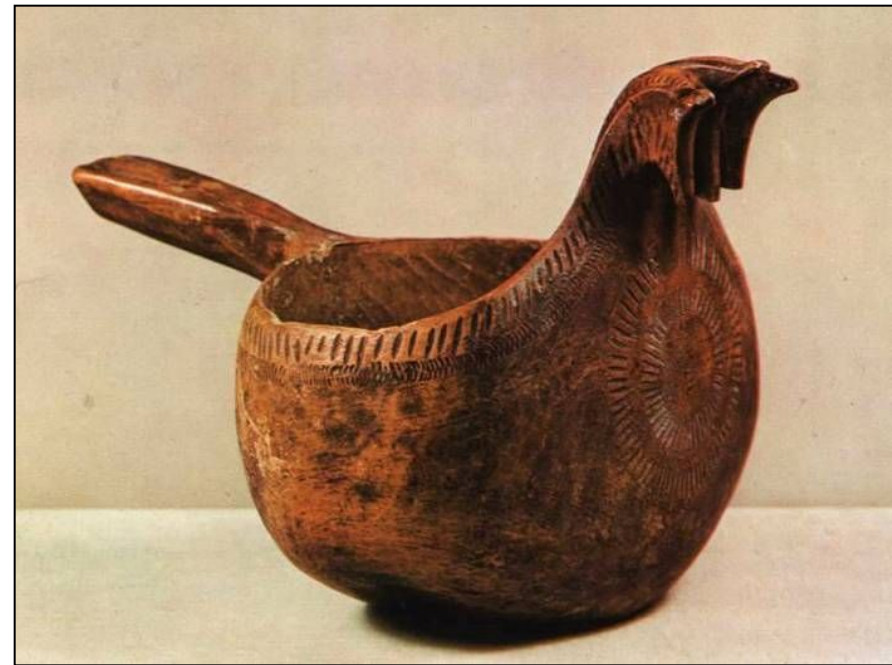
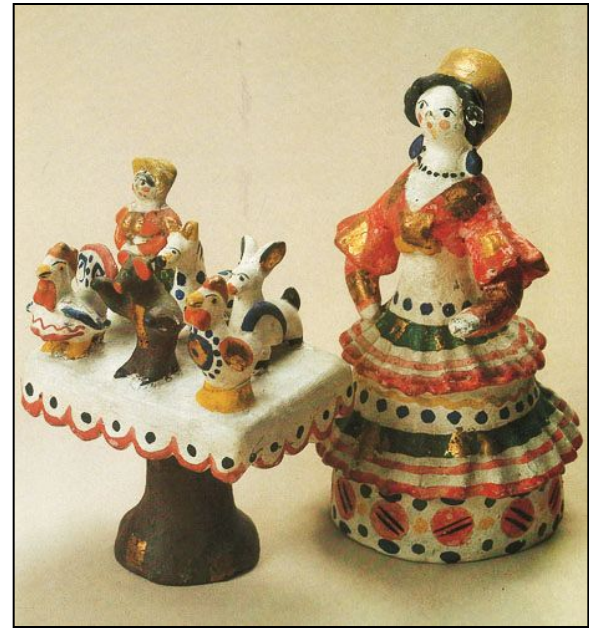
Памятники крестьянского бытового творчества, собранные музеями, обнародованы в самом ничтожном количестве. Мы имеем длинный ряд вполне оригинальных художественных произведений русской деревни, перед которыми ни-

9. Подзоры резные. Детали. Мотивы речных существ. Средне-вожжский район.

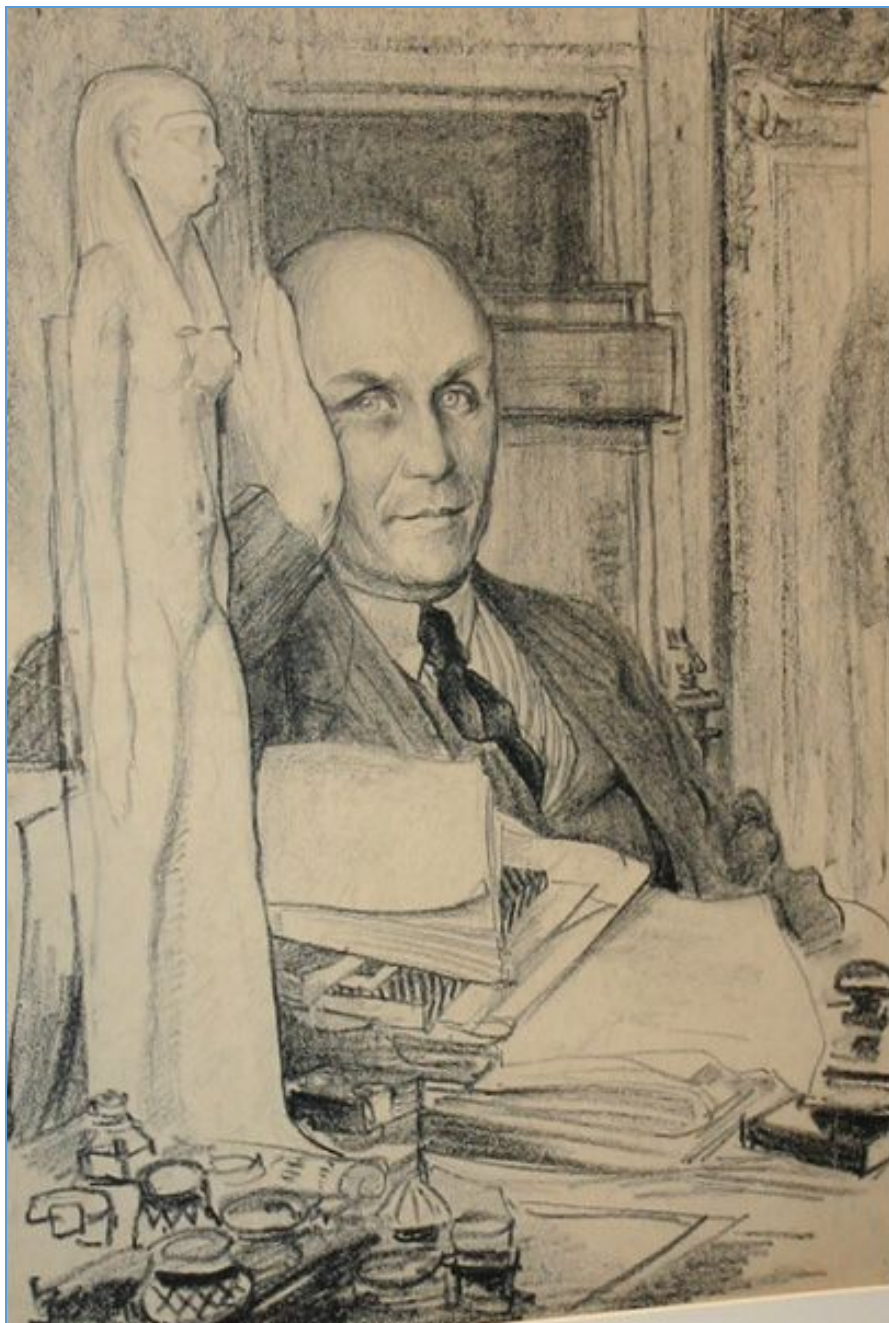

«Пряничные доски», 1926 г.
Штучная/наборная/почетная/фигурная

Труды В.С. Воронова

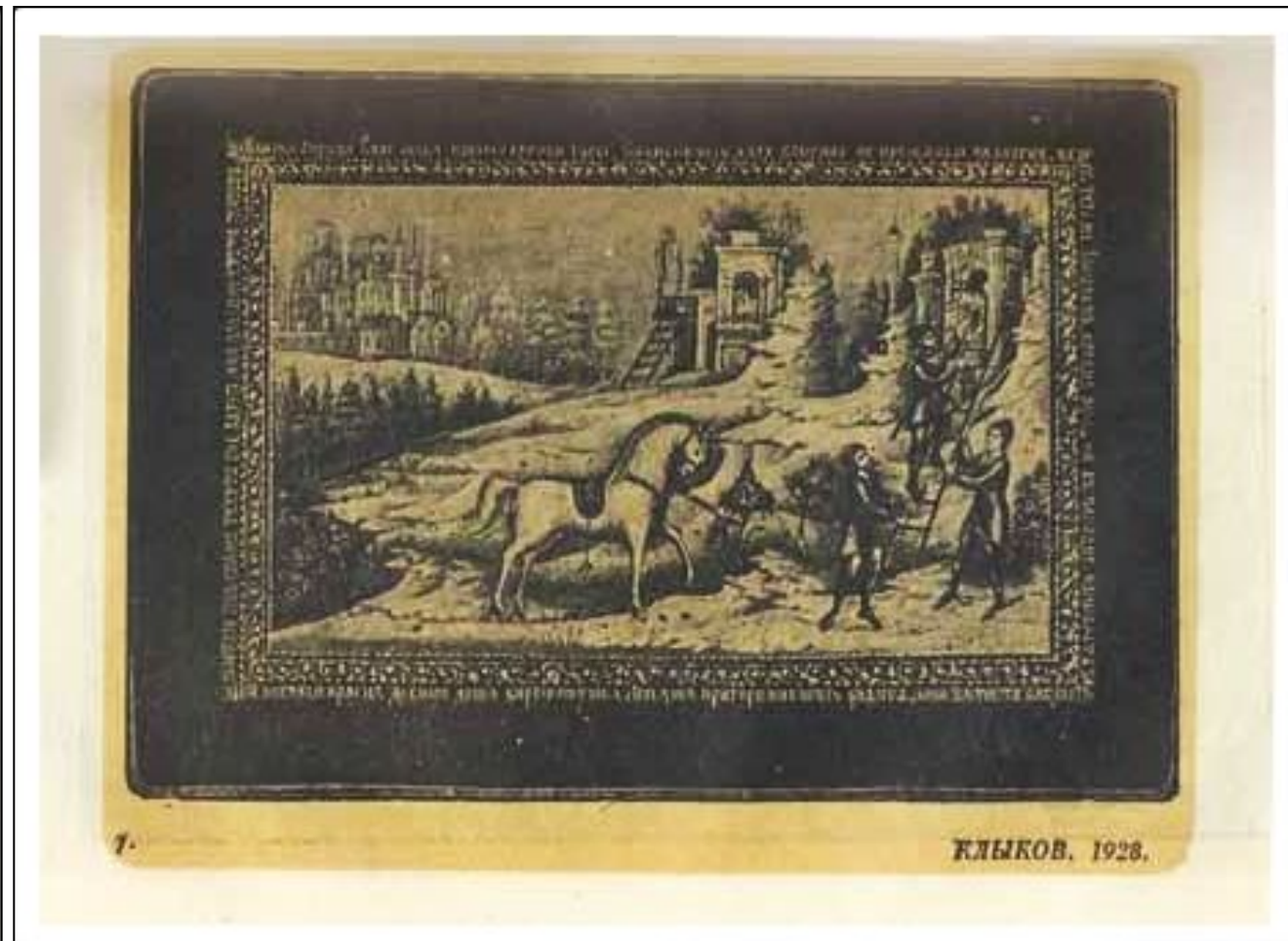
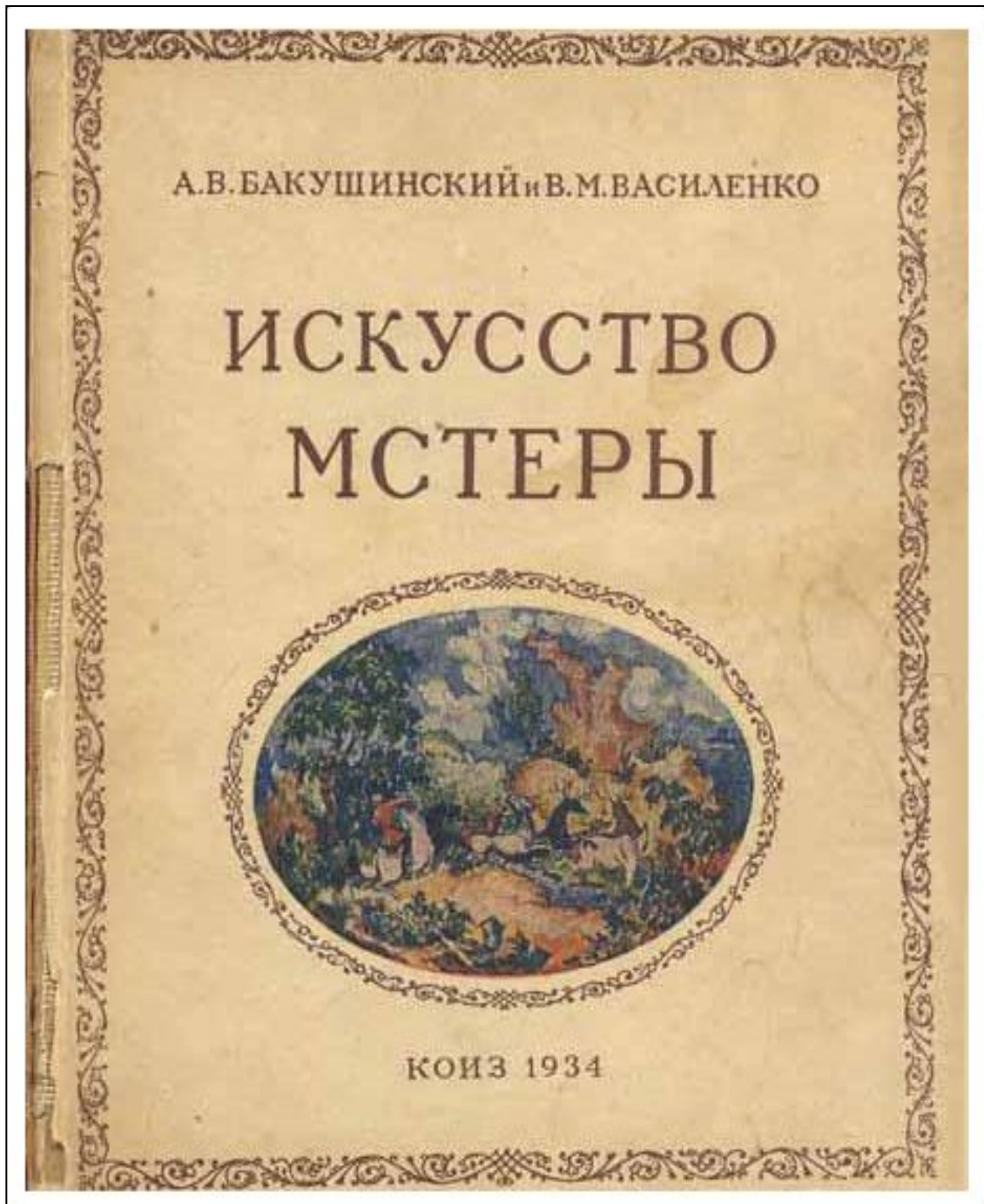
- *В.С.Воронов и советские художественные промыслы в период становления : Сб. науч. тр / Ред.В.А.Гуляев. - М, 1991.*
- *Воронов В.С. Значение музеев в развитии кустарно - художественной промышленности : Отд. отт. Вестник промысловой кооперации, 1924, № 1-2, С. 50 - 51 / Воронов Василий Сергеевич ; В.С. Воронов. - М, 1924. - 1 с.*
- *Воронов В.С. О крестьянском искусстве: Избранные труды / Воронов Василий Сергеевич ; С.И.Воронов; сост. Л.И. Свионтковская -Воронова. - М : Советский художник, 1972. - 350 с. : ил.*
- *Воронов В.С. О кустаре-художнике: Отд. отт. Вестник промысловой кооперации, 1926, № 6-7, С. 20 – 22.*

Анатолий Васильевич Бакушинский (1883-1939)

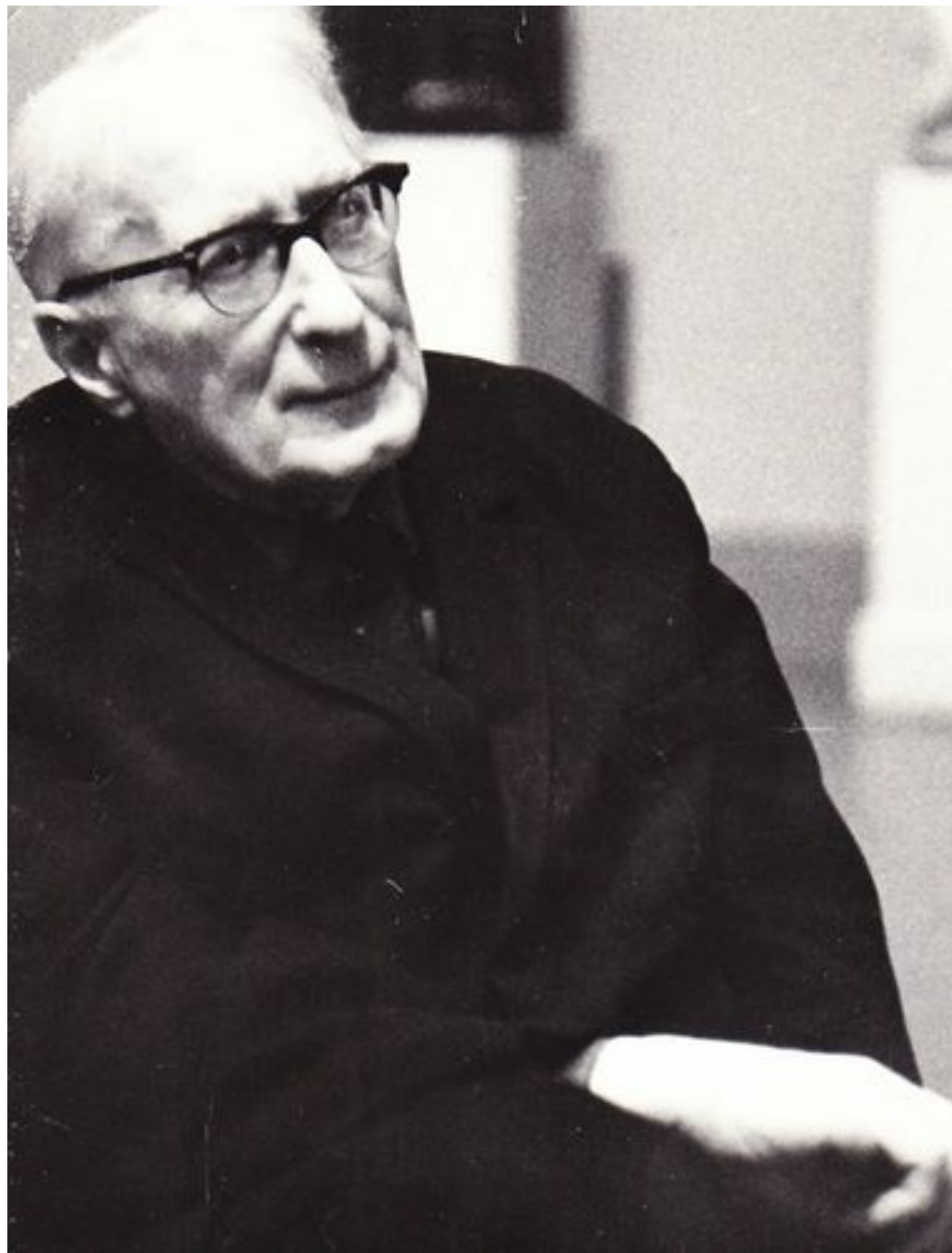
Бакушинский А.В. Русская народная игрушка: Вып. 1: Вятская лепная глиняная игрушка / Под редакцией С. Абрамова; Рисунки А. Деньшина. – М., 1929.

Бакушинский А.В.; Василенко В.М.
Искусство Мстеры / Научно-исследовательский институт
художественной кустарной промышленности. – М., Л.,
1934.

Труды А.В. Бакушинского

- *Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. — М.: Новая Москва, 1925. — 240 с.*
- *Бакушинский А. В., Масленников Н. Н. Русские художественные лаки. — М.: Всекохудожник, 1933. — 31 с.*
- *Бакушинский А. В., Василенко В. М. Искусство Мстёры. — М.-Л.: КОИЗ, 1934. — 102 с.*
- *Бакушинский А. В. Искусство Палеха. — М.-Л.: Academia, 1934. — 268 с.*

Виктор Михайлович Василенко (1905-1991)

Труды В.М. Василенко

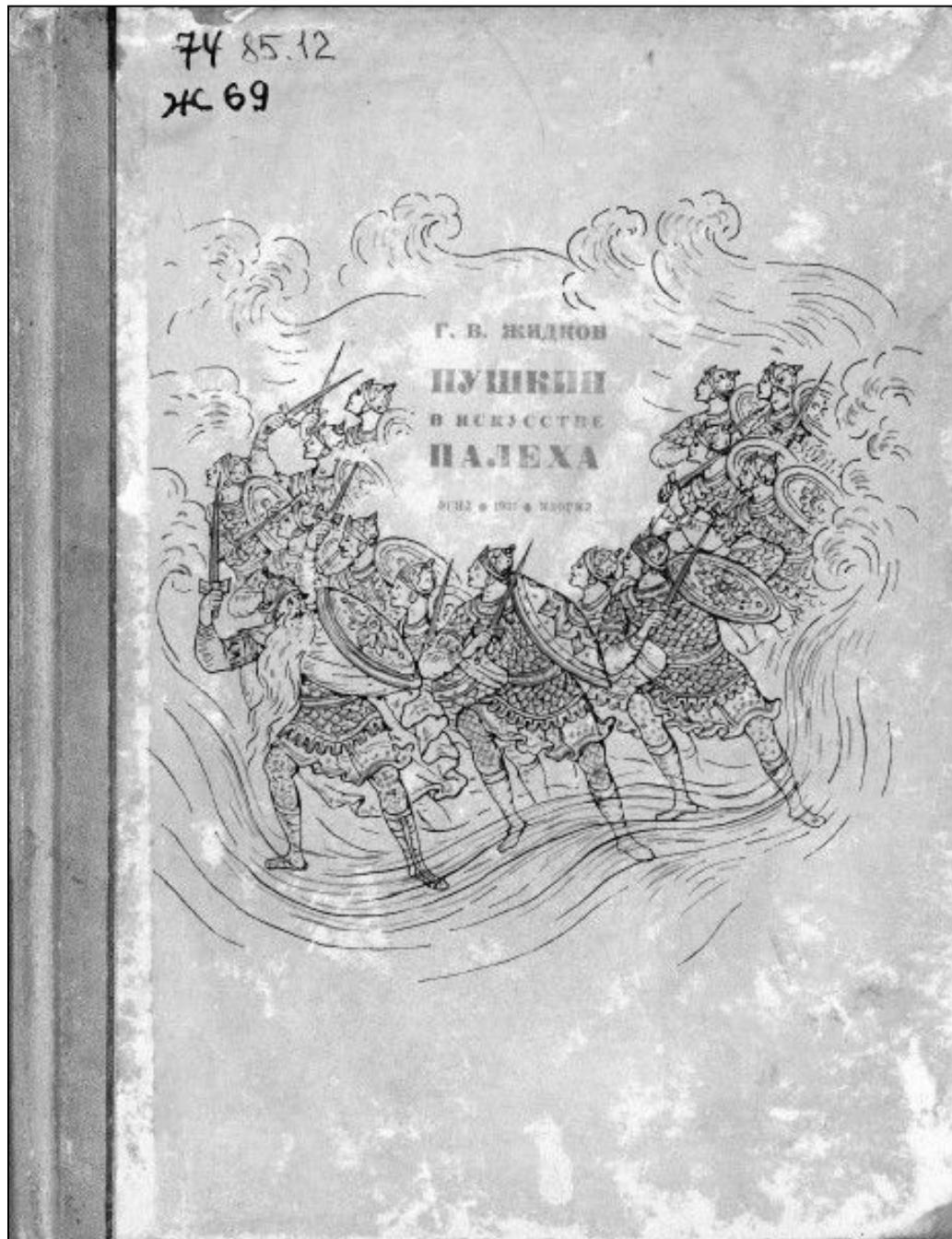
- *Василенко, В. М. Народное искусство / В. М. Василенко. - М., 1974. - С. 274-276.*
- *Искусство Хохломы / В. М. Василенко. - [М. : Сов. художник, 1959]. - 107 с. : ил. - На переплете авт. не указан. - На переплете загл.: Хохлома. - Библиогр.: с. 106-107.*
- *Народное искусство : избранные труды о народном творчестве X-XX веков / В. М. Василенко ; [вступит. ст. д-ра искусствоведения Г. К. Вагнера]. - М. : Сов. художник, 1974. - 294 с., 64 л. ил. - Библиогр. в пристроч. примеч. - Список науч. и критич. работ В. М. Василенко. 1929-1973: с. 277-280. - Список лит. в примеч.: с. 273. - Указ. имен: с.288-291.*
- *Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX вв. / В. М. Василенко. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 181 с. : ил.*
- *Русское прикладное искусство : Истоки и становление : I в. до нашей эры - XIII в. нашей эры / В. М. Василенко. - М. : Искусство, 1977. - 464 с. : цв. ил. - Список лит. в примеч.: с. 433-451.*
- *Русское советское народное искусство и художественная промышленность / В. М. Василенко, М. А. Ильин, О. Д. Балдина. - М. : Изд-во МГУ, 1980. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109.*
- *Северная резная кость : (Холмогоры, Тобольск, Чукотия) / В. М. Василенко ; под ред. проф. Н. Н. Соболева. - М. : КОИЗ : Центр. тип. им. Ворошилова, 1947. - 107 с. : ил.*

Герман Васильевич Жидков (1903-1953)

Государственный музей палехского искусства, Палех

Зиновьев Н.М. Сказка о рыбаке и рыбке. Пластина, 1937. ГМПИ

Пушкин в искусстве Палеха / Г. В. Жидков. – М. ; Л. :
Изобразительное искусство, 1937.

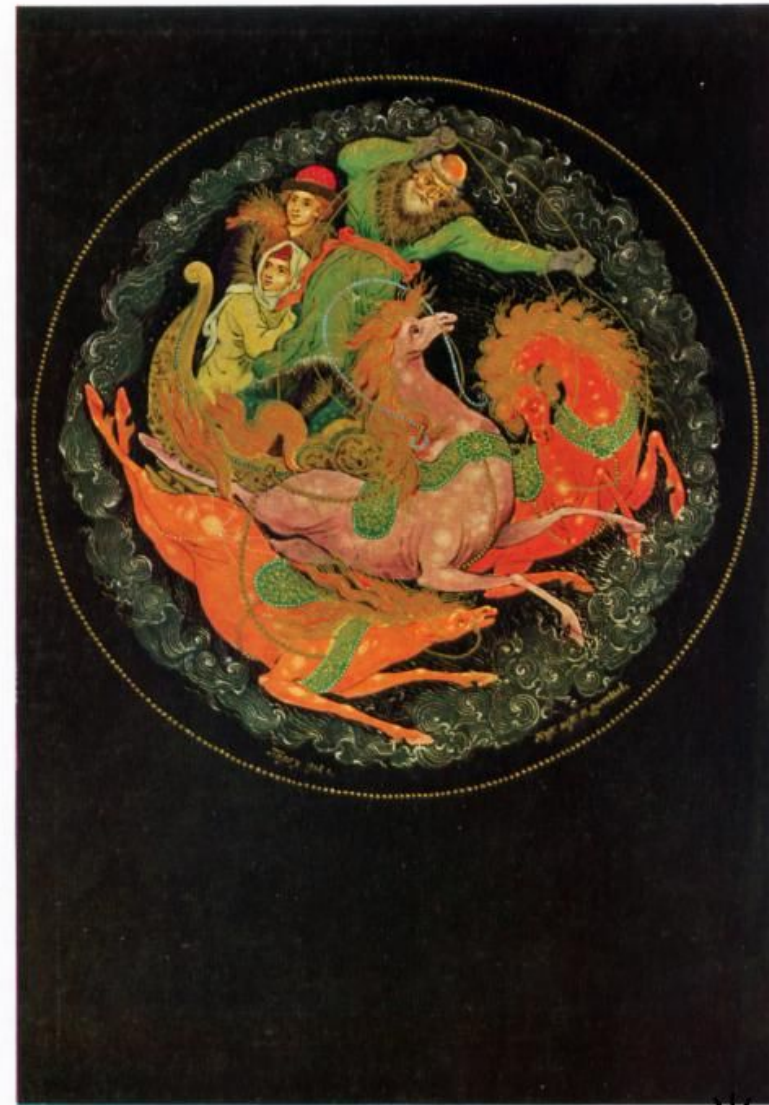
Николай Михайлович Зиновьев (1888—1979)

Н. М. Зиновьев, Дерево в новгородском стиле XV века. Таблица 34.

И. П. Вакуров, Витязь на распутье. Таблица 35.

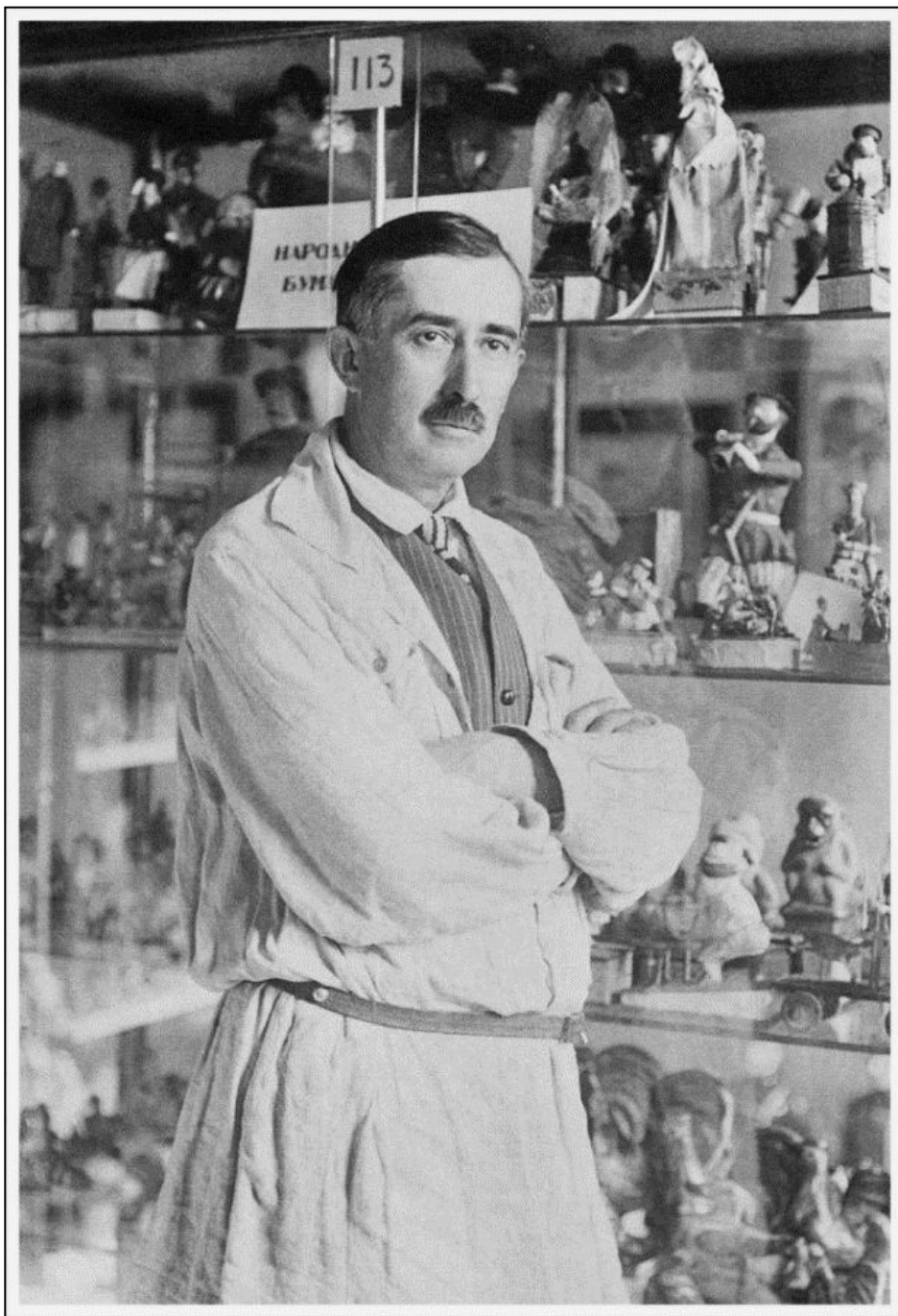

И. И. Голиков, Тройка. Таблица 42.

«Искусство Палеха», 1968 г.

«Стилистические традиции искусства Палеха», 1981 г.

Николай Дмитриевич Бартрам (1873-1931)

Экспозиция музея игрушки в Сергиевом-Посаде

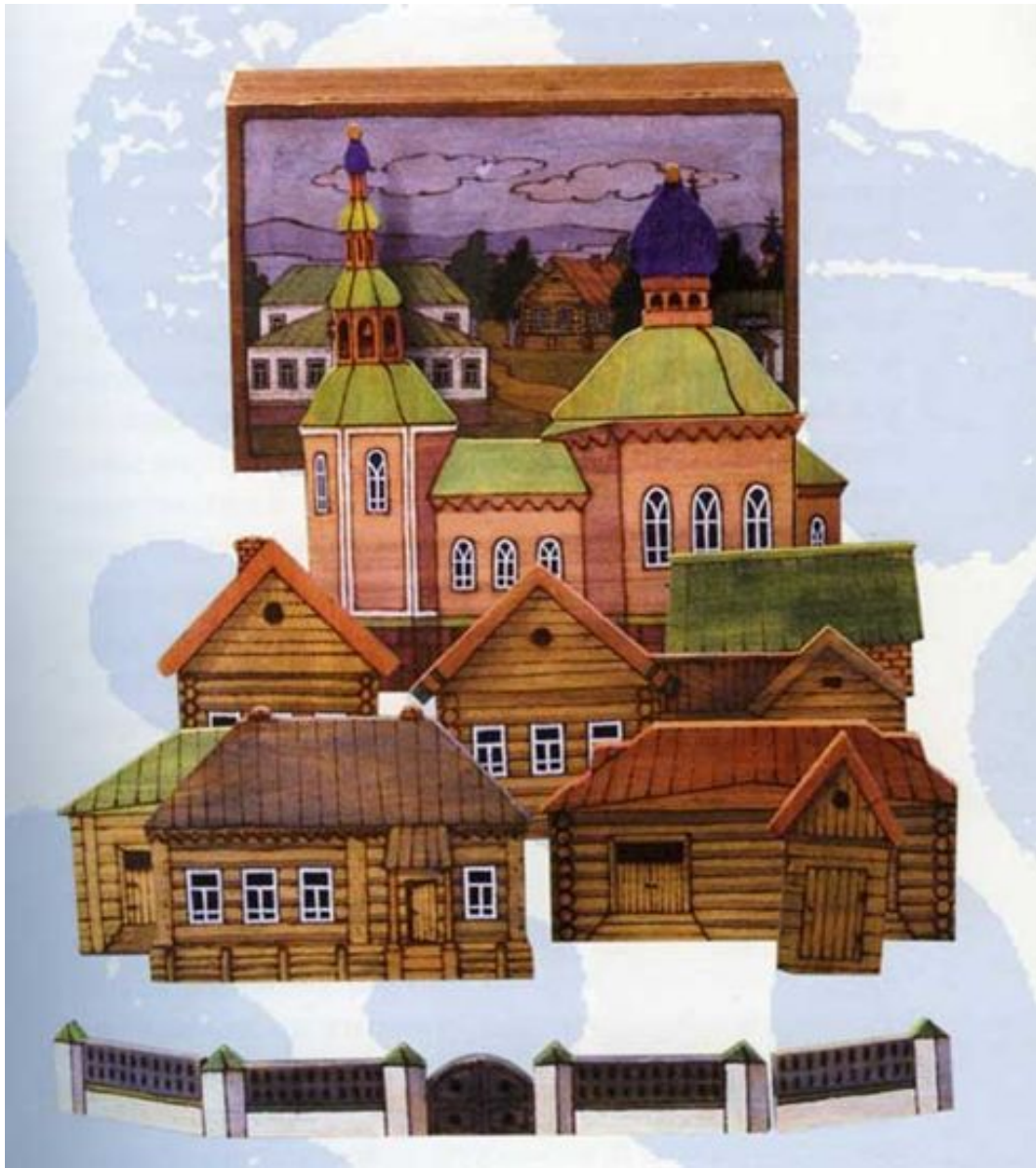
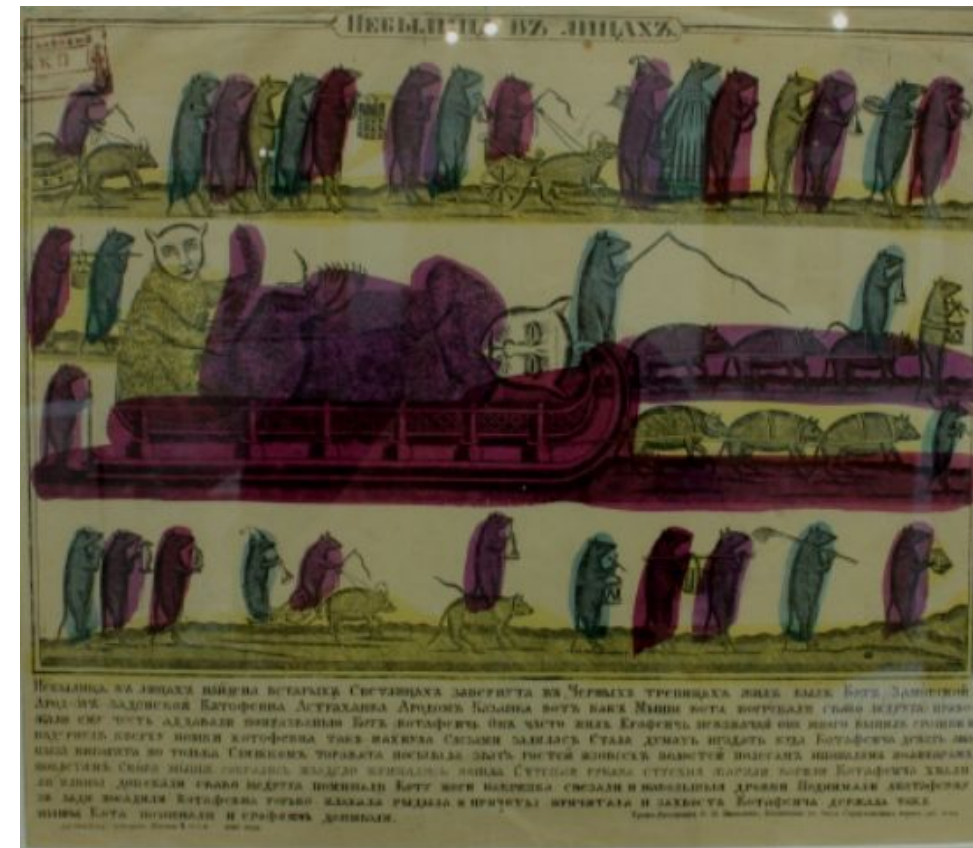

Таблица № 34
КРАСНОАРМЕЕЦ. КУКЛА ИЗ ТКАНИ
Рисунок Н. Бартрам (Гос. Музей Игрушки)

Игрушка «Усадьба». Автор Н.Д.Бартрам. 1910-е гг.

Ф. Д. Ерошкин,
 А.А. Рыжов.
 Композиция
 «Как мыши
 кота хоронили».
 Кон. XIX в.

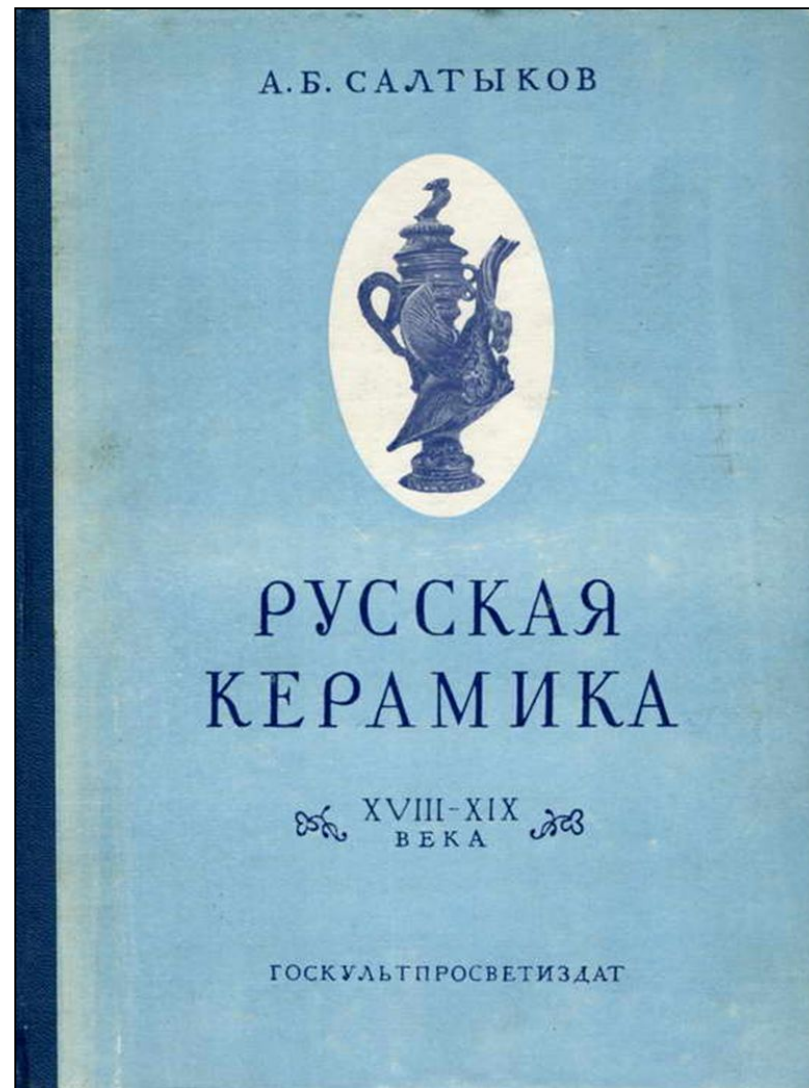

А.А. Рыжов. Медвежья свадьба.
Игрушка. Начало XX века

Труды Н.Д. Бартрама

- *Игрушечный промысел в Московской губернии // Кустарная промышленность России. Т. I. — СПб., 1913.*
- *Игры с масками и уборами. — Москва : Государственное издательство, 1926.*
- *Музей игрушки : Об игрушке, кукольном театре, начатках труда и знаний и о книге для ребенка / Составили: Н. Бартрам, И. Е. Овчинникова ; Государственный музей игрушки музейного отдела Главнауки Наркомпроса. — Ленинград : Academia, 1928. — 62 с., ил.*
- *Избранные статьи ; Воспоминания о художнике / Н. Д. Бартрам ; вступ. статья и сост. Е.С. Овчинникова, А.Н. Изергина, Т.Г. Перевезенцев. — Москва : Советский художник, 1979.*

Александр Борисович Салтыков (1900 - 1959)

Бессарабова Наталья Ивановна
(1895—1981)

Труды А.Б. Салтыкова

- *«Гжельская керамика» (1949),*
- *«Русская керамика: пособие по определению памятников материальной культуры XVIII – начала XX в.» (1952),*
- *«Майолика Гжели» (1956),*
- *«Русская народная керамика» (1960),*
- *«Самое близкое искусство» (сборник избранных работ, издан посмертно, 1969).*

Борис Александрович Рыбаков (1908-2001)

Среди уваровских материалов в Государственном историческом музее имеется небольшой костяной стилос, у которого один конец заточен лопаточкой, а другой — острый. Вероятнее всего, что именно такой инструмент применялся для тонких работ по изготовлению восковых моделей.

Весь процесс отливки при помощи восковой модели можно реконструировать так (рис. 28): на гладкую каменную или глиняную плитку, аналогичную крышке для литейной формы, намазывается слой воска той толщины, какой должно быть изделие. Затем, выровняв поверхность воска, мастер наносит контур вещи, обрезывает воск по краям и лепит узор. Для этого он раскатывает воск в тонкие стерженьки, шарики, свивает стерженьки вдвое, чтобы получить подобие скани. Приготовленные детали орнамента он

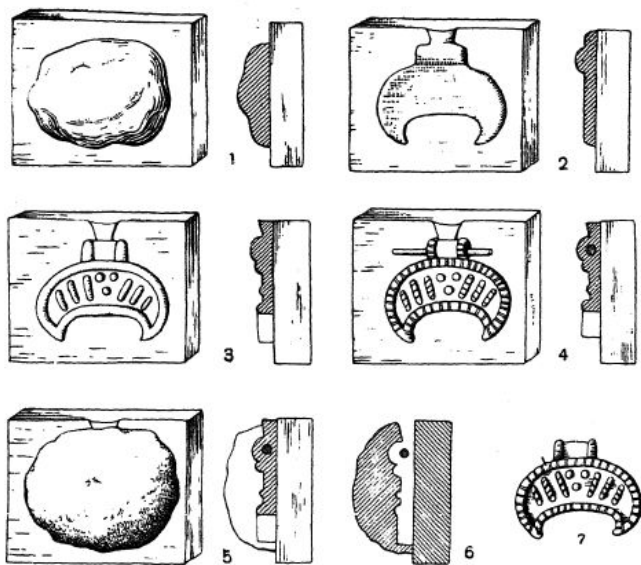

Рис. 28. Процесс изготовления украшений по восковой модели

1 — на огнеупорную поверхность накладывается слой воска; 2 — воск обрезан по форме будущей лунницы; 3 — на плоскости восковой модели наложены валики из воска; 4 — острием на воск нанесен орнамент, в ушко продет стержень, восковая модель готова; 5 — восковая модель залита жидкой глиной; 6 — воск вытоплен, на его место налит металл; 7 — готовая лунница

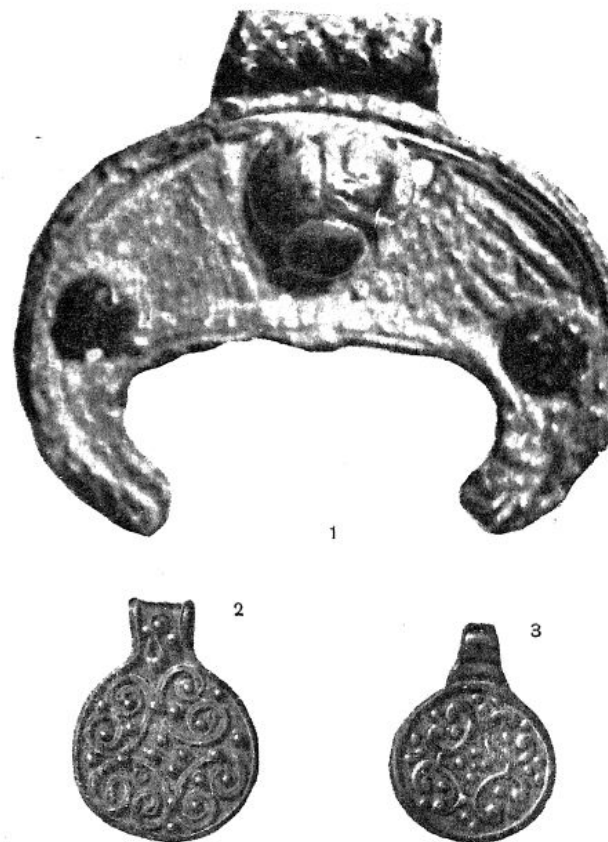

Рис. 25. Зерновые вещи и литые подражания им
1 — литая лунница, подражающая зерни; 2 — подвеска с фигурной и зернью (городская); 3 — подвеска, отлитая по оттиску в глине

для того, чтобы отпечатать на глине оттиск, нужно было уже иметь готовую вещь. На целом ряде примеров мы видим, что на глине оттискивали уже готовые изделия. Особенно часто поступали так с вещами, изготовленными городской техникой, недоступной деревенским мастерам. Городские подвески с зернью и сканью (с напаянными зернами

Труды Б.А. Рыбакова

- *«Ремесло Древней Руси» (1948)*
- *«Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи» (1963)*
- *«Язычество древних славян» (1981)*
- *«Язычество Древней Руси» (1987)*
- *Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси : Исследования и заметки / Рыбаков Борис Александрович ; Б.А. Рыбаков. - М : Изд-во МГУ, 1984. - 240 с. : ил.*
- *Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X-XIII веков : / Рыбаков Борис Александрович ; Б.А.Рыбаков. - Л : Аврора, 1970. - 127 с. : ил. - 260.*

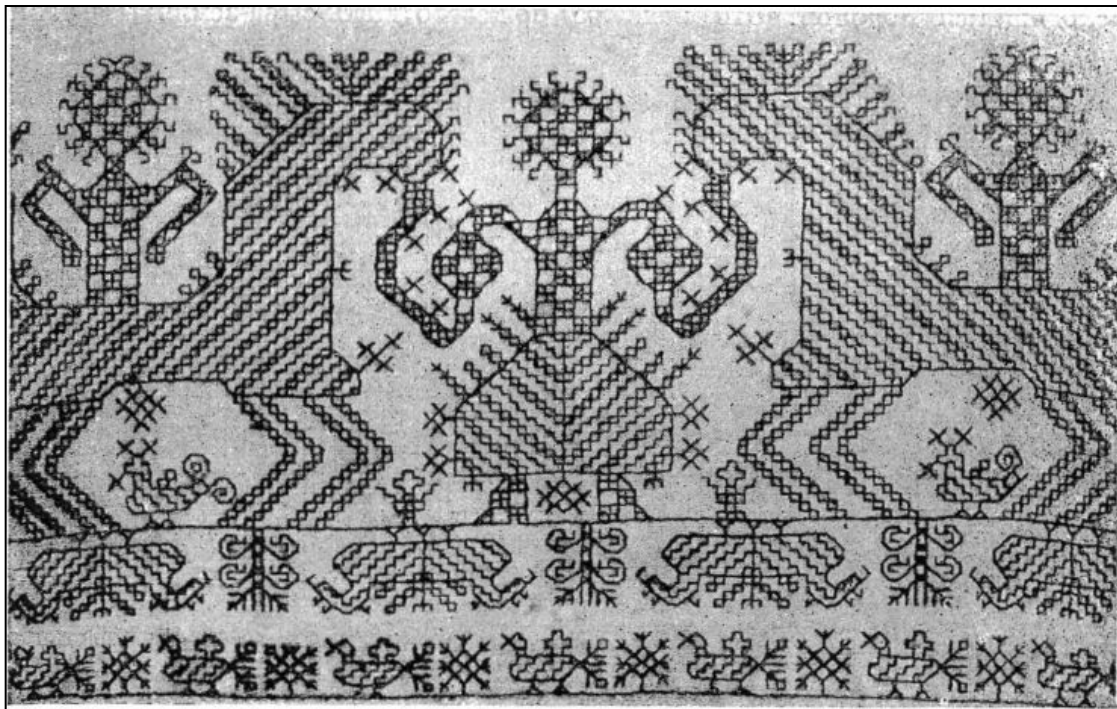
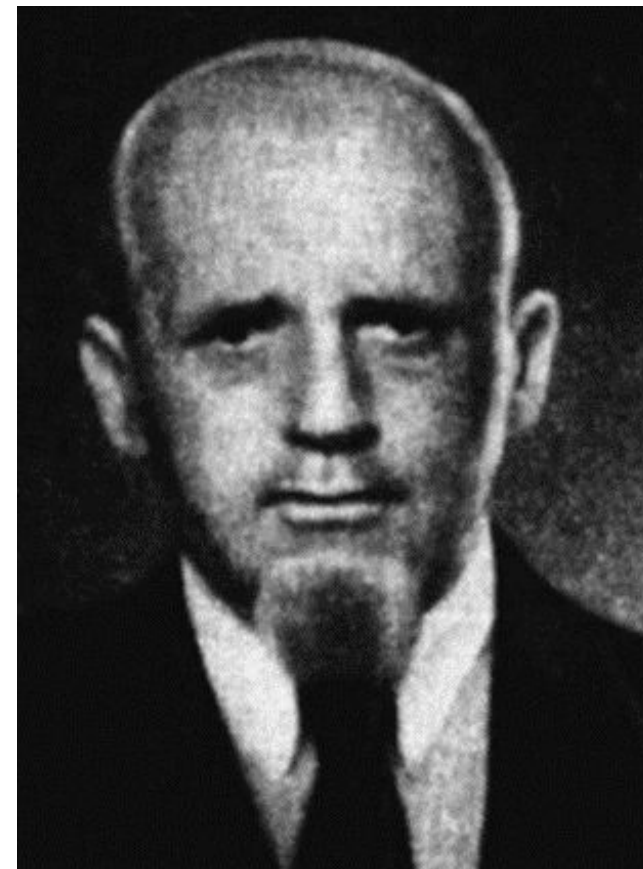

Рис. 243. Дохристианский «чин». Конец полотенца (Архангельская обл., 1820 г.).

Рис. 251. Солнечные знаки. Ручка валька (Северный край).

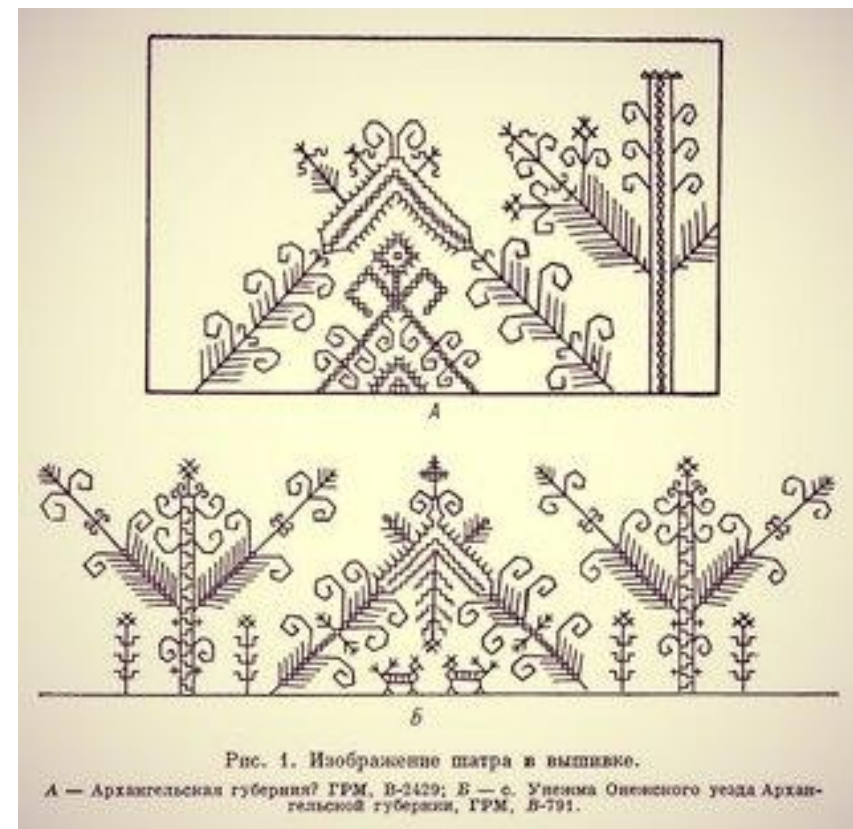
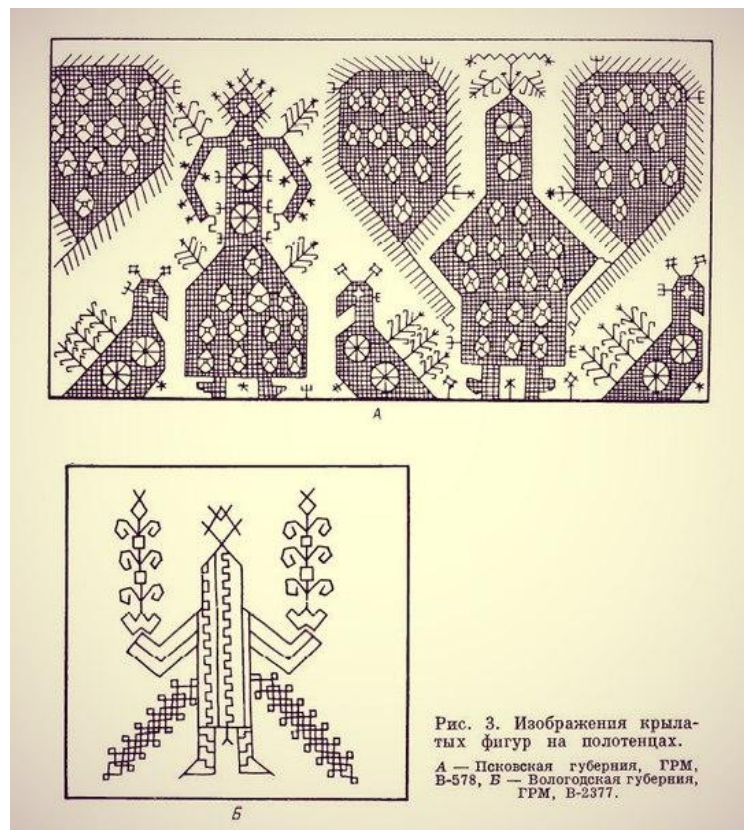
Лев Адольфович Динцес (1895–1948)

Фрагменты издания
«Древние черты в русском народном искусстве»

Валерия Александровна Фалеева
 (1906 – 1998)

В. А. Фалеева

Русское плетеное кружево

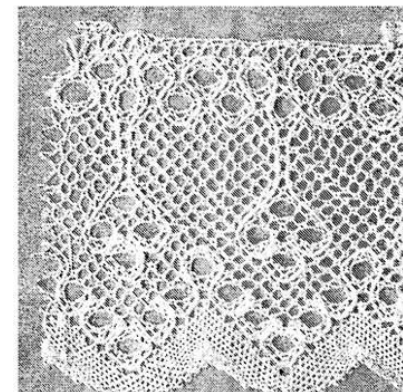
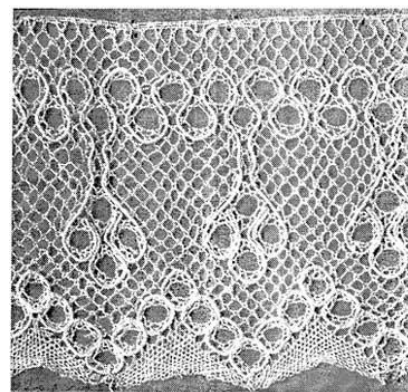
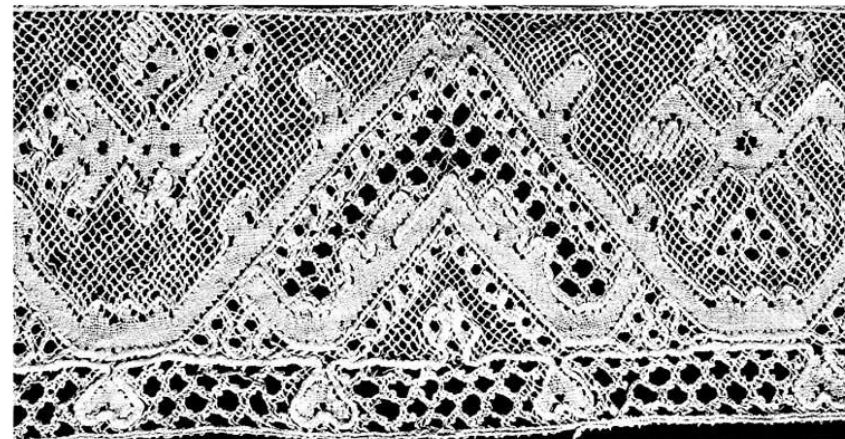
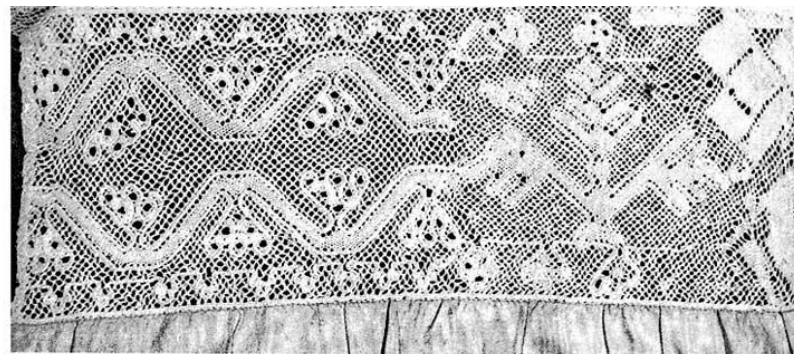
Russian
Pillow
Lace

Существующее на протяжении почти трех веков русское плетеное кружево представляет собой значительное и самобытное явление декоративно-прикладного искусства. Широко распространенное среди всех слоев населения старой России, оно обладает оригинальностью и разнообразием узоров. В нем нашли место и геометрические, и растительные, и изобразительные элементы; много цветных композиций, где немалое значение имеет наличие разных материалов: льна, шерсти, драгоценных камней и жемчуга, золотой, серебряной и мишуры нити, бисера, блесток. Все это создает колористическое и фактурное богатство, придает русскому кружеву живописный и своеобразный характер. Уже с конца XVIII века русское кружево становится предметом торговли. В середине XIX века начинается его вывоз за пределы страны, а на рубеже XIX и XX столетий оно получает признание на мировом рынке и становится предметом подражания, оказывая воздействие на западноевропейское кружевное производство. В России оно охватывает семнадцать губерний.

Нового расцвета это искусство достигает в годы Советской власти. Опора на народные традиции, обогащение технических элементов плетения, орнаментальных мотивов, поиски новых выразительных средств типичны для творчества советских кружевниц и художниц по кружеву. Наряду с созданием крупномасштабных декоративных произведений, они обеспечивают рисунками поток изделий массового производства, каждое из которых сохраняет обаяние ручного мастерства, несмотря на серийность исполнения.

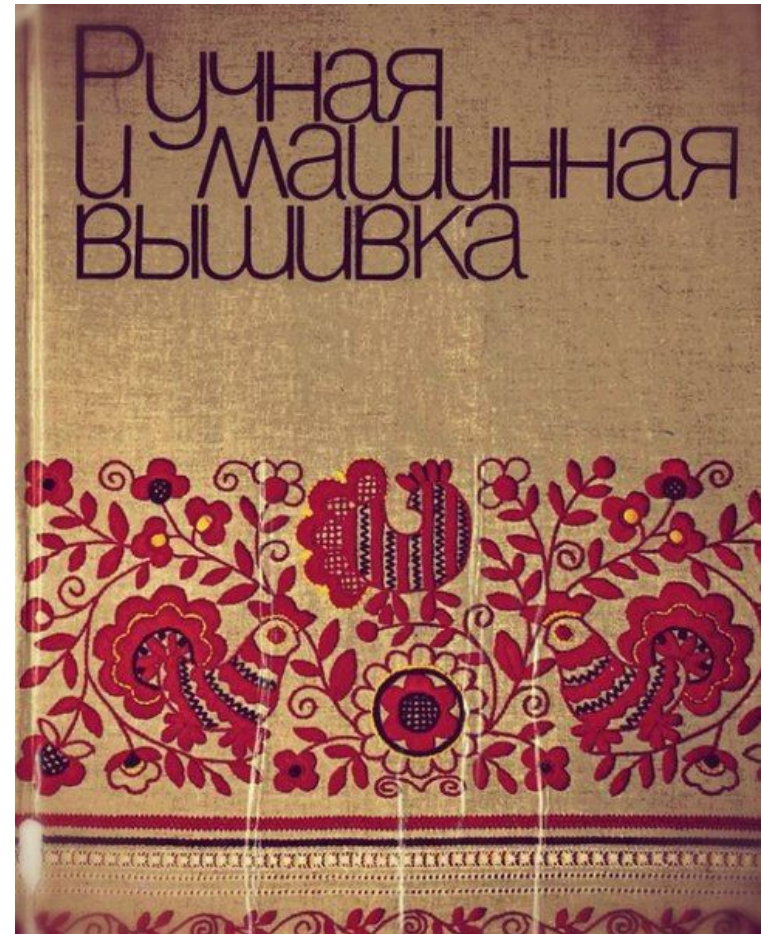
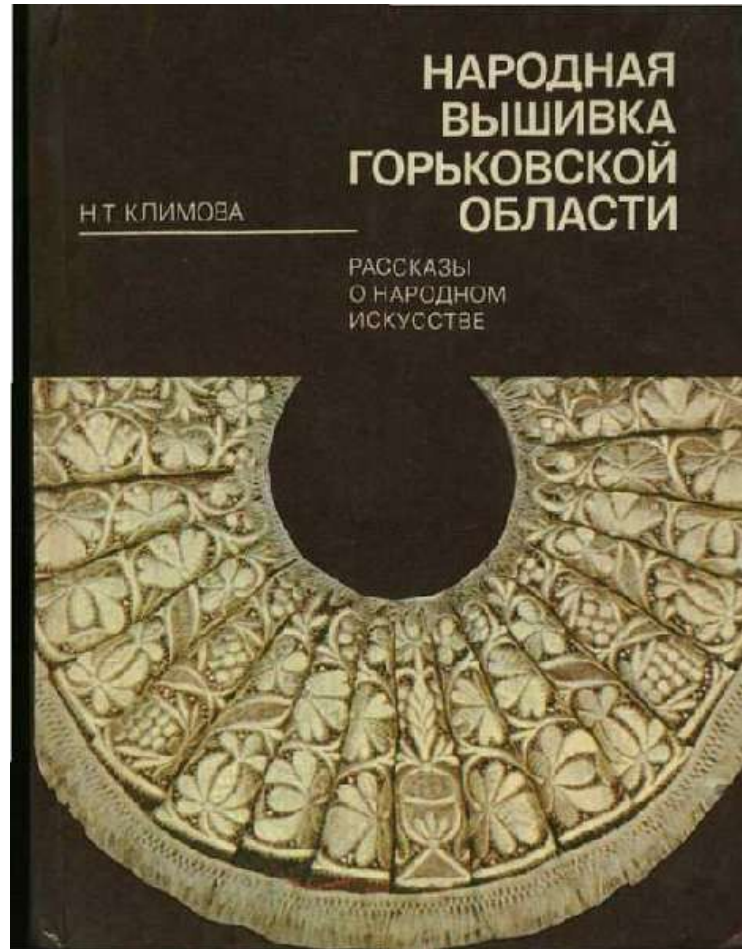
Автор книги, кандидат искусствоведения В. А. Фалеева (р. 1906), в прошлом — заведующая отделом народного искусства Государственного Русского музея, руководившая его 28 экспедициями по сбору предметов народного творчества, около тридцати лет посвятила изучению публикуемого материала, издав целый ряд работ по русскому кружеву и другим видам декоративного искусства.

«Русское плетеное кружево» (1983)

Нина Тимофеевна Климова
(1922-2002)

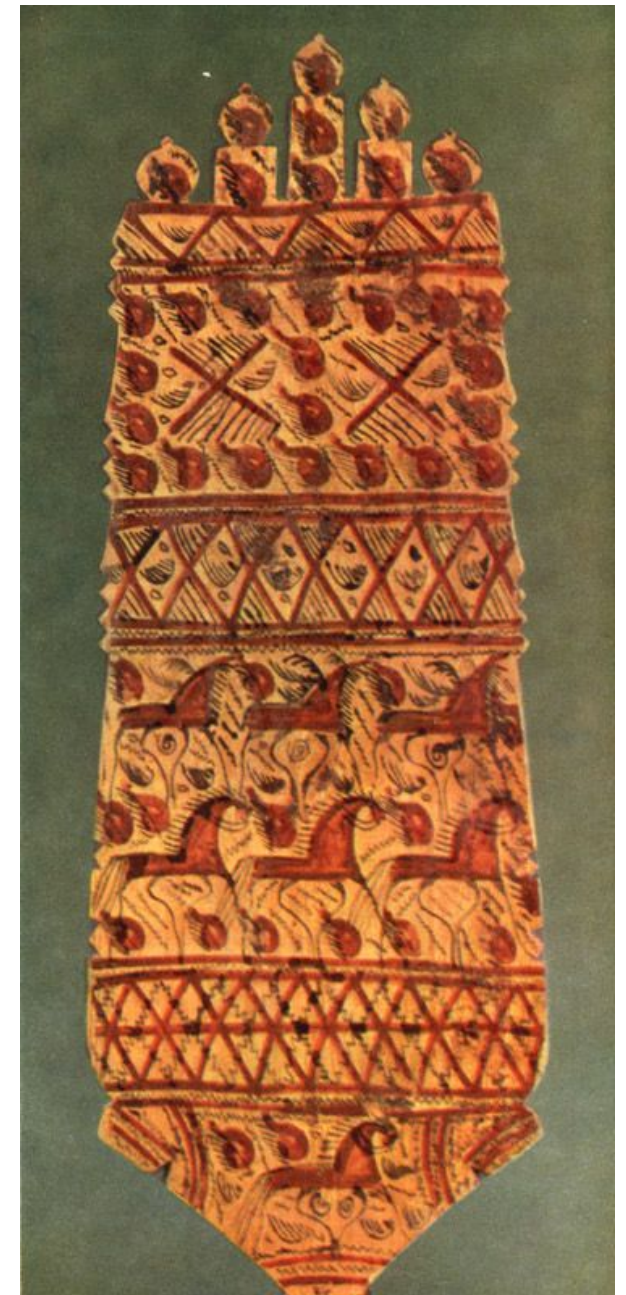
Труды Н.Т. Климовой

- *«Народная вышивка Горьковской области (рассказы о народном искусстве)» (1983),*
- *«Русское народное искусство XVIII-XX вв. Костюмы, женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка» (1986),*
- *«Народный орнамент в композиции художественных изделий» (1993),*
- *«Двуглавый орел: герб государства российского в русском народном искусстве (XVIII – нач. XX века)» (1998)*

Вероника Михайловна Вишневская
(1917-1988)

- *«Хохломская роспись по дереву»
(1951),*
- *«Русская народная резьба и роспись
по дереву» (1956).*

Типы росписей по дереву: кистевая и графическая, в центре – комбинирование приемов

Прялки на экспозиции народного искусства в ГРМ (северные росписи)

Татяна Ильинична Емельянова (1940-2004)

Татьяна Михайловна Разина (1923-2005)

Т. М. РАЗИНА
РУССКАЯ
ЭМАЛЬ И СКАНЬ

ГОСМЕСТПРОМИЗДАТ
Москва
1961

Рис. 27. Ящик с эмалированной поверхностью.
Салтыковский, XVII век. Гос. Эрмитаж.

Рис. 28. Серебряная чашечка с эмалью и
Салтыковский, XVII век. Гос. Эрмитаж.

Рис. 29. Коробочка с расписной эмалью.
Салтыковский, XVII век. Гос. Эрмитаж.

Рис. 31. Серебряная чашечка с расписной эмалью по серебру.
Салтыковский, XVII век. Гос. Оружейная палата.

Рис. 34. Поднос и чашечка с эмалью и серебряной сканью.
В. Устюг, XVIII век. Гос. Оружейная палата.

Рис. 35. Табакерка с эмалью и позолоченным рельефом.
В. Устюг, XVIII век. Гос. Исторический музей.

Труды Т.М. Разиной

- *«Русский художественный металл» (1958),*
- *«Русская эмаль и скань» (1961),*
- *«Русское народное творчество. Проблемы декоративного искусства» (1970),*
- *«О профессионализме народного искусства» (1985)*
- *«Прикладное искусство в русской культуре XVIII-XIX вв.» (2003),*
- *«Художественные промыслы Подмосковья» (2004).*

Ирина Николаевна Уханова (р. 1927)

И. Н. Уханова

НАРОДНОЕ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
ГОРОДОВ И ПОСАДОВ РУССКОГО СЕВЕРА
конца XVII—XIX веков

И. Уханова

Лаковая живопись
в России

И. Уханова

Lacquer painting
in Russia

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВАЖ

Русские художественные лаки
XVIII—XX веков

ozon.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВАЖ

Севернорусская резная кость
XVII—XIX веков

ozon.ru

Труды И.Н. Ухановой

- *Лаковая живопись в России XVIII- XIX веков : / Уханова Ирина Николаевна ; И.Уханова. - СПб : Искусство, 1995. - 208 с.*
- *Резьба по кости в России XVIII-XIX веков : / И. Н. Уханова ; И.Н. Уханова. - : Художник РСФСР, 1981. - 240 с.*
- *Народное декоративно-прикладное искусство городов и посадов Русского Севера конца XVII - XIX веков : / Уханова Ирина Николаевна ; И.Н. Уханова. - СПб : Дмитрий Буланин, 2001. - 310 с. : ил.*
- *Севернорусская резная кость XVII - XIX веков : Каталог коллекции / Уханова Ирина Николаевна ; И.Н.Уханова. - СПб : Славия, 2005. - 179 с. : ил.*

Мария Александровна Некрасова (р. 1928)

Труды М.А. Некрасовой

- Некрасова М.А. Искусство Палеха.(М.: Советский художник, 1966 г.)
- Некрасова М.А. Палехская миниатюра. (Л.: Художник РСФСР, 1978 г.)
- Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика. (М.: Изобразительное искусство, 1983г.)
- Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности.(М.: Россия, 1983г.)
- Некрасова М.А. (автор-составитель, научный редактор, автор статей) Народные мастера, традиции и школы. (М.: Изобразительное искусство, I вып. 1985г., II вып. 2006г.)
- Некрасова М.А. Формирование новой парадигмы теории народного искусства. Ключевые понятия // Некрасова М.А. – автор-составитель. Народное искусство России в современной культуре XX–XXI вв. (М., 2003г.)
- Некрасова М.А. Символы – образы – идеи. О духовной сущности содержания народного искусства // Некрасова М.А. – автор-составитель. Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие XVIII–XXI вв. Традиции и современность. (М.: Союз Дизайн, 2013г.)
- О ней: http://www.rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=17431

Ирина Яковлевна Богуславская (р. 1929)

Труды И.Я. Богуславской

- *Русская глиняная игрушка, М., 1975;*
- *Дымковская игрушка, М., 1988;*
- *Русская народная игрушка, СПб., 2002),*
- *Русская народная вышивка, М., 1972;*
- *Кич-городецкая вышивка, СПб., 2004,*
- *Росписи на коробах Городецкого района Горьковской области, М., 1974,*
- *Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея, Л., 1984;*
- *О традициях в народном искусстве Великого Устюга, Череповец, 1992;*
- *Традиции Древней Руси в народном искусстве XVIII - XX веков, СПб., 2004*

Крестовская Надежда Олеговна

Труды Н.О. Крестовской

- *Мастера Федоскино: Учитель и его ученики. Альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2003.*
- *Лаковая миниатюра. Федоскино: Альбом. – М.: Интербук-бизнес, 1995.*
- *Искусство Жостова. – СПб.: ФГБУК Государственный русский музей, 2016.*

Сорокина Марина Александровна

Труды М.А. Сорокиной

- *Сорокина М.А. Кружева России. Вологодское кружево : [Альбом] / М.А.Сорокина. – М. : Интербук-бизнес, 2001.*
- *Сорокина М.А. Выдающиеся собиратели народного искусства. (Статьи к разделам: Н.Л. Шабельская, С.А. Давыдова, Ф.М. Плюшкин, Н.В. Дыдыкин). – СПб, Palace Editions, 2011. – С. 8-13,18-20, 24-29, 36-45, 120-125, 130, 132, 141.*
- *Сорокина М.А. Исследователь русского кружева В.А. Фалеева. К 100-летию со дня рождения / М.А. Сорокина // Народное искусство. Материалы и исследования. Сборник статей. Выпуск III. – СПб, Palace Editions, 2012. – С.37-44.*
- *Сорокина М.А. Мариинская практическая школа кружевниц и развитие кружева в России в конце XIX – начала XX в. / М.А. Сорокина // Проблемы развития отечественного искусства. Научные труды Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Выпуск 20. – 2012. – С. 110-120.*
- *Сорокина М.А. Народный костюм в коллекции Государственного Русского музея и проблемы его экспонирования / Сорокина М.А., Крестовская Н.О., Ковалева Н.И. // Музей, традиции, этничность. – 2013. – №1. – С. 98-105.*
- *Сорокина М.А. Творчество В.Д. и Н.В. Веселовых – потомственных художников вологодского кружева / М.А. Сорокина // Народное искусство. Материалы и исследования. Сборник статей. Выпуск III. – СПб, Palace Editions, 2012. – С. 200-211.*

Вопросы для повторения

- Охарактеризуйте основные направления научных исследований в области народного искусства в XX веке. Поразмышляйте, какие политические и социальные события, происходившие в России, стимулировали развитие народных художественных промыслов и формирование их теории. Свой ответ аргументируйте.
- Проанализируйте деятельность искусствоведов (В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко и др.) в области сохранения и развития существующих центров народных художественных промыслов и формирования новых. Укажите, в чем конкретно это проявилось. Свой вывод подкрепите примерами.
- Попробуйте сформулировать основные положения теории народного искусства, опираясь на исследования его апологетов – М.А. Некрасовой и И.Я. Богуславской. Подумайте, каким образом их научная и просветительская деятельность способствует сохранению и развитию традиционного прикладного искусства.