

Полка с изображением птиц сирин и алконоста. Начало XX в.

Дерево (берёза), резьба сквозная, плоскорельефная, тонировка, подкраска, лакировка.

Выполнена по эскизам А.М. Васнецова (1856-1933). Сергиев Посад. Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства.

Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства основана в 1891 году в Сергиевом Посаде, находилась в ведении Кустарного музея Московского губернского земства. В 1891 г. в Сергиевом Посаде организовали мастерскую игрушки, а в 1904 г. — "художественно-столярную мастерскую", действовавшую под руководством Московского кустарного музея, который в 1931 г. перевели из Москвы в Сергиев Посад.

В 1900 г. в городе открыли рисовальный класс в качестве филиала московского Строгановского училища.

Именно в Сергиевом Посаде впервые стали изготавливать знаменитые матрёшки. С 1890-х гг. этой и другим новациям способствовала деятельность исследователя игрушки Н. Д. Бартрама и художников "русского стиля" А. М. Васнецова, С. В. Малютина. Первая русская матрёшка, выточенная Василием Звёздочкиным и расписанная Сергеем Малютиным, была восьмиместной: за девочкой с чёрным петухом следовал мальчик, затем опять девочка и так далее. Все фигурки отличались друг от друга, а последняя, восьмая, изображала спелёнутого младенца (1893-1896 гг.).

Шкафчик с ажурным фризом с изображением вазонов и гирлянд по проекту И.С. Баклина. Середина 1910-х гг.
Дерево (береза), резьба пропильная, плоскорельефная, тонировка, подкраска, лакировка.
Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства.

**Полочка «Дерущиеся петухи». Начало XX века.
Дерево (липа), резьба плоскорельефная, тонировка, подкраска
Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства.**

Киот для литого креста. Начало XX века.

Дерево (берёза), резьба плоскорельефная, тонировка, вошение; медь, штамповка, цветные эмали (пастозные), речные камни.
Московская губ., Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства.

Полка с осетрами по проекту Вл.И. Соколова (1878-1946). 1910-е годы.

Дерево (липа), резьба плоскорельефная, тонировка, подкраска, вошение.

Абрамцево, Абрамцевская столярная мастерская или Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства.

Комплект мебели конца 1880-х: тумбочка угловая и два табурета по проекту Е.Д. Поленовой

В конце XIX в. в Абрамцево сложился художественный кружок, благодаря незаурядной личности С.И. Мамонтова. В 1882 г. Е.Г. Мамонтова и Е.Д. Поленова организовали в усадьбе С.И. Мамонтова столярно-резчицкую мастерскую.

В мастерской учились и работали резчики из окрестных сёл: Хотьково, Ахтырки, Кудрино, Мутовки.

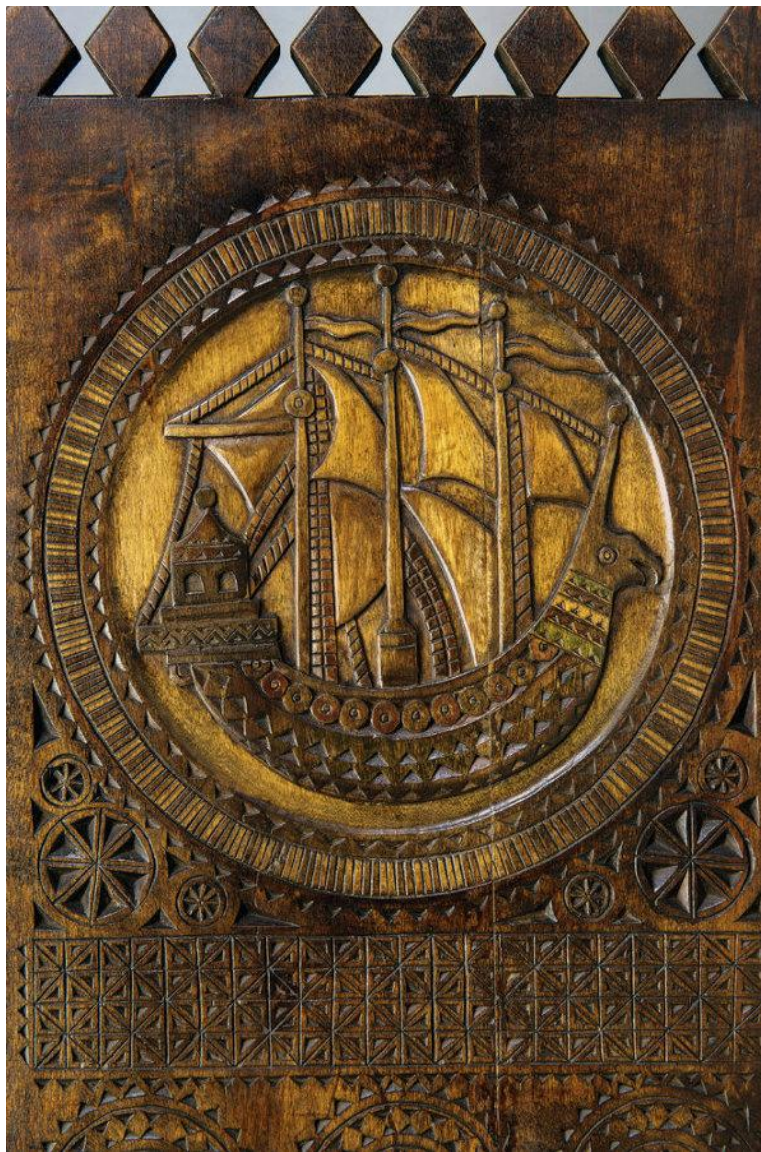
обнаружило и принципиальные отличия от него.

Одну из главнейших особенностей деятельности столярной мастерской Е.Д. Поленова вырази-

Табурет, выполненный по рисунку Е.Д. Поленовой.
1880-е гг. ГИМ

Елена Дмитриевна Поленова (1850 – 1898 гг.) Род. в г. Петербурге, сестра В.Д. Поленова. График, живописец, художник декоративно-прикладного искусства, книжный иллюстратор. Училась у частных преподавателей, в том числе в Париже и в Рисовальной школе Общества поощрения художеств (1864 – 1880 гг.). В 1885 – 1892 гг. Поленова первая взяла на себя художественное руководство абрамцевской столярной мастерской и создала более ста эскизов, по которым изготавливались мебель и предметы быта. В Музее-заповеднике «Абрамцево» хранятся графические произведения Е.Д. Поленовой.

**Фрагмент шкафчика с парусником по эскизу Е.Д. Поленовой. Начало XX века.
Дерево (берёза), резьба трехгранно-выемчатая, плоскорельефная, тонировка, подкраска, вошение.
Абрамцево, Абрамцевская столярная мастерская.**

Возрождением русского стиля занимались лучшие русские художники Абрамцева, которое, как мы бы сейчас сказали, было крупнейшим арт-кластером XIX века. В усадьбу Саввы Мамонтова приезжали Илья Репин, Василий Суриков, Михаил Нестеров, многие художники адаптировали русский стиль не только в живописи, но, как братья Васнецовы или Михаил Врубель, экспериментировали с прикладным искусством.

Усадьба Абрамцево. Архивное фото из коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

В усадьбе, ведущей свою историю с XVIII века, — художественные изделия из металла, народные игрушки и образцы народных промыслов, ювелирные украшения, лаковые миниатюры, фарфор и стекло лучших российских фирм и мастерских. Уникальное собрание декоративно-прикладного искусства русского модерна — работы Михаила Врубеля, Александра Головина, Сергея Коненкова и других мастеров.

Абрамцевская столярная мастерская, художественное руководство которой тогда осуществляла Наталия Яковлевна Давыдова, впервые представила изделия, предназначенные для убранства интерьеров храмов (царские врата, свечные шкафы, аналой и др.). В 1910-е годы этому направлению деятельности мастерской отводилось особое внимание. Ее новое техническое оснащение позволяло выполнять крупные, очень значительные заказы, в том числе и на иконостасы.

Настенная полка со шкафчиком. Абрамцево.
Начало XX в. Частное собрание

Шкафчик с павлинами. Начало XX века.
Дерево (липа), резьба трехгранно-выемчатая, тонировка, вошение.

Значение Абрамцева как центра художественно-общественной жизни связано с возвращением и интерпретацией понятия «русский стиль», к которому активно обратилась русская элита на рубеже XIX-XX вв. Новое прочтение русского стиля выразилось в глубоком интересе к старинным формам, орнаментам, мотивам, постижением внутренних законов создания древнерусских образцов искусства.

Впоследствии в Абрамцеве образовалось творческое объединение, получившее название «Абрамцевский художественный кружок».

**Два шкафчика с изображениями ветвей граната по проекту Е.Д. Поленовой 1880-х гг.
Абрамцево, Абрамцевская столярная мастерская, конец XIX – начало XX вв.
Дерево (липа), резьба контурная, трехгранно-выемчатая, подкраска, вошение.**

Основным элементом декора изделий стала трехгранно-выемчатая резьба. Линейные формы затем значительно обогатились пластичными и изысканными растительными элементами. Уже в 1880-е годы Поленова от прямого заимствования отдельных фрагментов с изделий кустарей перешла к созданию оригинальных произведений в "неорусском стиле". Изделия мастерской, действовавшей до 1920-х годов, пользовались большой популярностью. Они отвечали вкусам разных социальных слоев, особенно высоко оцениваясь творческой интеллигенцией.

исполненные по эскизам
Терезы Талашкино.

Возникший во второй половине XIX века «русский стиль» представил многие древнерусские формы, мотивы и орнаменты в новом свете, стилизовал их и осовременил. Именно в стиле модерн зарождаются национально-романтические направления, связанные с поисками своей самобытности, неповторимости и характерных черт своей национальной культуры и искусства. Свое вдохновение художники черпали в исторических национальных традициях, народном искусстве и быте своего народа. Творчество русских художников, переосмысляющих национальные традиции, вызвало в Европе волну интереса к русской культуре, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, театру, моде.

**Диван по проекту М.Кл. Тенишевой.
Смоленская губ., Талашкино. Талашкинские художественные мастерские.**

Фото из каталога 1905 г.

М.К. Тенишева (1858—1928) организовала в своём имении Талашкино мощный культурный центр, в котором художники изучали русское прикладное искусство и искали для него новые формы реализации. Кто-то посредством эскизов и опытных образцов, а кто-то оформляя целые интерьеры. Народные прялки и лавки превратились в предмет пристального изучения и источник творческого вдохновения для профессионалов, воспитанных на классическом, то есть, европоцентристском, искусстве.

**Кресло по проекту М.Кл. Тенишевой.
Смоленская губ., Талашкино. Талашкинские художественные мастерские.**

Фото из каталога 1905 г.

Как декоратор Мария Клавдиевна известна ещё меньше, чем организатор и меценат, однако кое-что из её работ всё-таки можно увидеть на эскизах, фотографиях и в реализации. Главной целью художественных поисков в прикладном искусстве того времени стала оптимальная степень стилизации в декоративном оформлении и функциональная простота в формообразовании. При этом вещи должны были выглядеть «по-русски», представлять аутентичные идеи и образы, но не копировать крестьянский быт. Так родилось общее представление о «русском стиле» как о стиле сказочном, создающем атмосферу волшебного терема.

**Шкаф по проекту А.П. Зиновьева, выполнен А. Мишоным.
Дерево (береза), резьба, тонировка.
Смоленская губ., Талашкино. Талашкинские художественные мастерские.**

Зиновьев Алексей Прокофьевич (1880—1941) был один из самых прогрессивных разработчиков «русского стиля», художник-прикладник, окончивший Строгановское Центральное училище технического рисования (сегодня это Художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова). Главная заслуга Зиновьева в области мебельного искусства состоит в том, что им был сделан шаг от декораторского подхода в проектировании к собственно дизайнерскому, от сувенирности предмета к его практическому использованию. Функционал и конструктивное единство занимали дизайнера не меньше, чем красивый внешний вид.

Столик. А.П. Зиновьев, О. Грюн.

Декоративная составляющая проектов Зиновьева — тоже прорыв. Образы становятся предельно стилизованными. Цветы, звери и люди превращаются в геометрические фигуры с размытыми краями. Стилизация как сознательное упрощение изображаемых объектов, когда акцент делается на характерных чертах, которые преувеличиваются, а подробности отбрасываются, — считается непростым занятием и требует не только наблюдательности, но и умения логично мыслить.

У Зиновьева стилизация выглядит естественно и порой граничит с примитивизмом (модное направление в современном искусстве).

А.П. Зиновьев. Полочка «Витязь».

Талашкинские произведения мебельного и декоративно-прикладного искусства сохраняют в себе национальный дух и являются хорошим примером органичного синтеза народных традиций и новых для своего времени культурных веяний.

Но и это ещё не все нововведения. Художник-дизайнер ввёл в обиход новые материалы для отделки мебели и декоративных предметов в «русском стиле»: старинные монеты, ткани, поделочные камни, морские камешки, раковины, жемчуг, гвозди с чеканными головками. Он умел использовать резьбу по дереву и декоративные вставки очень эффективно, создавая роскошь без излишества и оригинальность простыми средствами.

**Полочка "Богатыри". По эскизу Зиновьева А.П. 1900-е гг.
Дерево (береза), резьба сквозная, резьба плоскорельефная, тонировка, подкраска, вошение.
Смоленская губ., Талашкино. Талашкинские художественные мастерские.**

Шкаф по проекту С. Малютина с Жар-птицей и райским деревом. 1910 г.

Первым руководителем столярной мастерской Талашкино (1900-1903 гг.) выступил художник, архитектор С. Малютин, оставив многочисленное наследие эскизов и зарисовок мебели и прикладных предметов. Для мебели по эскизам С. Малютина характерно использование орнаментов и стиля резьбы Поволжья; она необычайно живописна, в ней много фигуративных пластических мотивов, широко применялся прием выжигания с цветной раскраской. Мебели по эскизам Малютина присуща свободная художественная интерпретация приемов древнерусского искусства. С. Малютин наилучшим образом воплотил новые принципы неорусского стиля, одновременно занимаясь всеми областями декоративного решения интерьера: мебели, керамики, тканей, росписи.

**Полка по проекту С.В. Малютина (размеры 81 x 67 x 17 см). 1900-е г.
Береза, резьба, тонировка, разделка красками, матовая полировка.
с. Талашкино.**

Малютин С.В. (1859—1937 гг.) - известный живописец, прославленный портретист, преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества, позднее — ВХУТЕМАСа (сегодня это Художественный институт им. В.И. Сурикова и МАРХИ). Создатель национального символа России — матрёшки.

С.В. Малютин. Шкафчик с белкой.

Как разработчик мебели художник вызывал неоднозначные суждения у критиков, однако с течением времени специалисты смогли оценить его авторские приёмы по достоинству. Мастер прошёл свой путь от качественной имитации лучших народных образцов к хорошо сбалансированной стилизации в русле модерна, от избыточности декора к композиционному единству.

**Буфет по проекту С.В. Малютина. Конец 1900-х – 1910-е гг.
Дерево (береза), резьба плоскорельефная, тонировка, вошение.**

В 1900 году Малютин приехал в Талашкино и при помощи Тенишевой организовал там столярную мастерскую со штатом местных умельцев и собственной школой — для обучения мастеров из числа местных мальчишек. При финансовой и организаторской поддержке княгини производство стремительно развивалось, и для сбыта продукции был открыт магазин в Москве, в дальнейшем ставший довольно известным. Художник выполнял эскизы мебели, а по ним мастера изготавливали буфеты, полки, шкафы, стулья и т.д.

В.В. Бекетов. Банкетка.

Бекетов Вл.Вл. (1878—1910 гг.). Друг Зиновьева со времён студенчества, тоже получил образование в Строгановском училище технического рисования. В Талашкино они приехали вместе, работали в тандеме, в одном стилистическом направлении, но при этом каждый проявлял свою индивидуальность в полной мере. Творения Бекетова отличает мастерски выверенная дозировка резьбы и продуманная эргономичность. Объём каждого предмета оптимально уравновешен, и на его плоскости украшения смотрятся не накладками поверх, а частью самого объёма. Художник-декоратор много сделал для разработки нового подхода к проектированию мебели — к приоритету конструктивного единства и практического применения в интерьере.

Абрамцево-кудринская резьба по дереву

1936 г. путем слияния трех артелей, используя традиции абрамцево-кудринской резьбы:

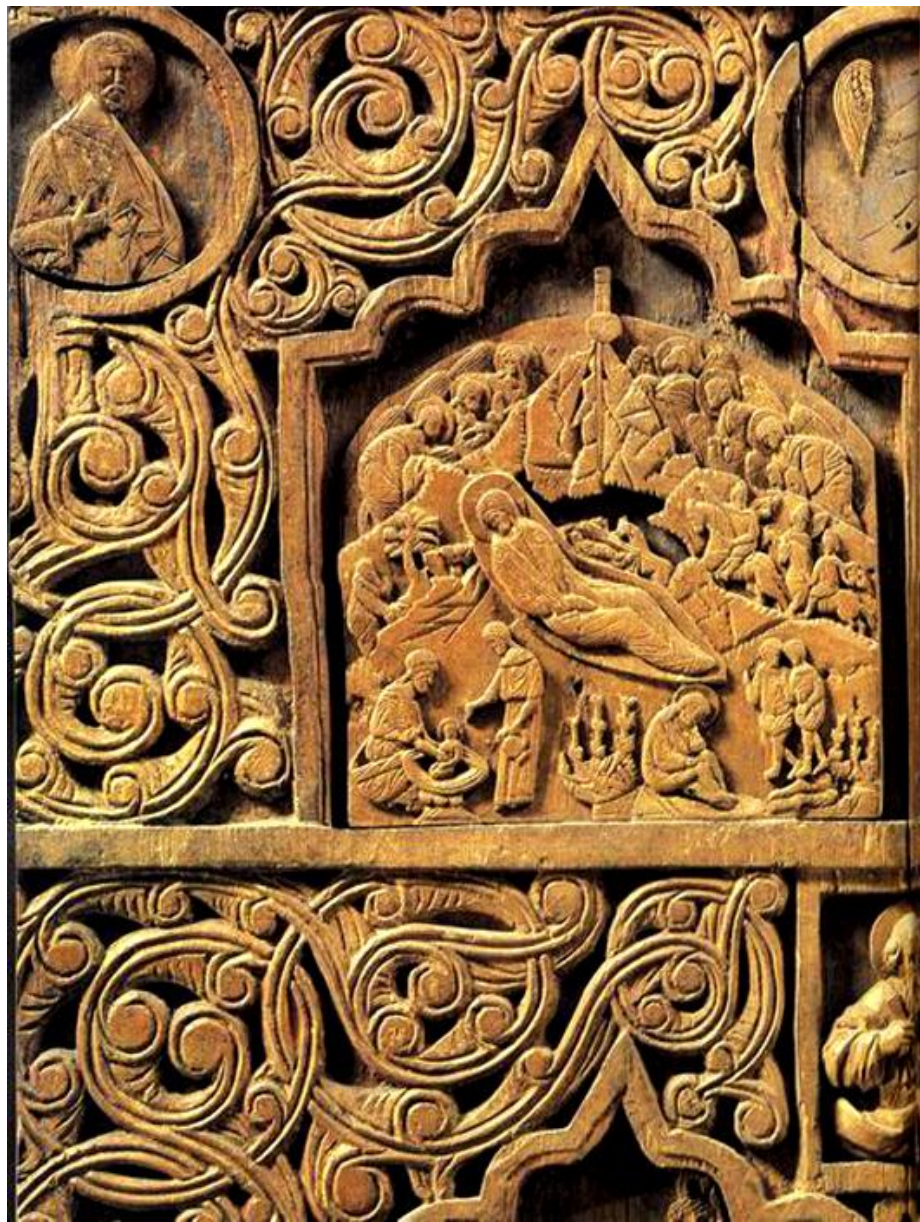
Кудринской, Мутовкинской и Ахтырской была образована **Ахтырская артель**.

В 1940 году она объединилась с Хотьковской, образовав в Хотькове **Ахтырскую столярно-художественную артель**.

Шкатулка «Белки».
Абрамцево-кудринская резьба по дереву.

В 1960 году эта артель была преобразована в **Хотьковскую фабрику резных художественных изделий**, а в 1970 году фабрика слилась с **Хотьковской фабрикой "Народное искусство"**, где продолжает развиваться **абрамцево-кудринский стиль резьбы по дереву**.

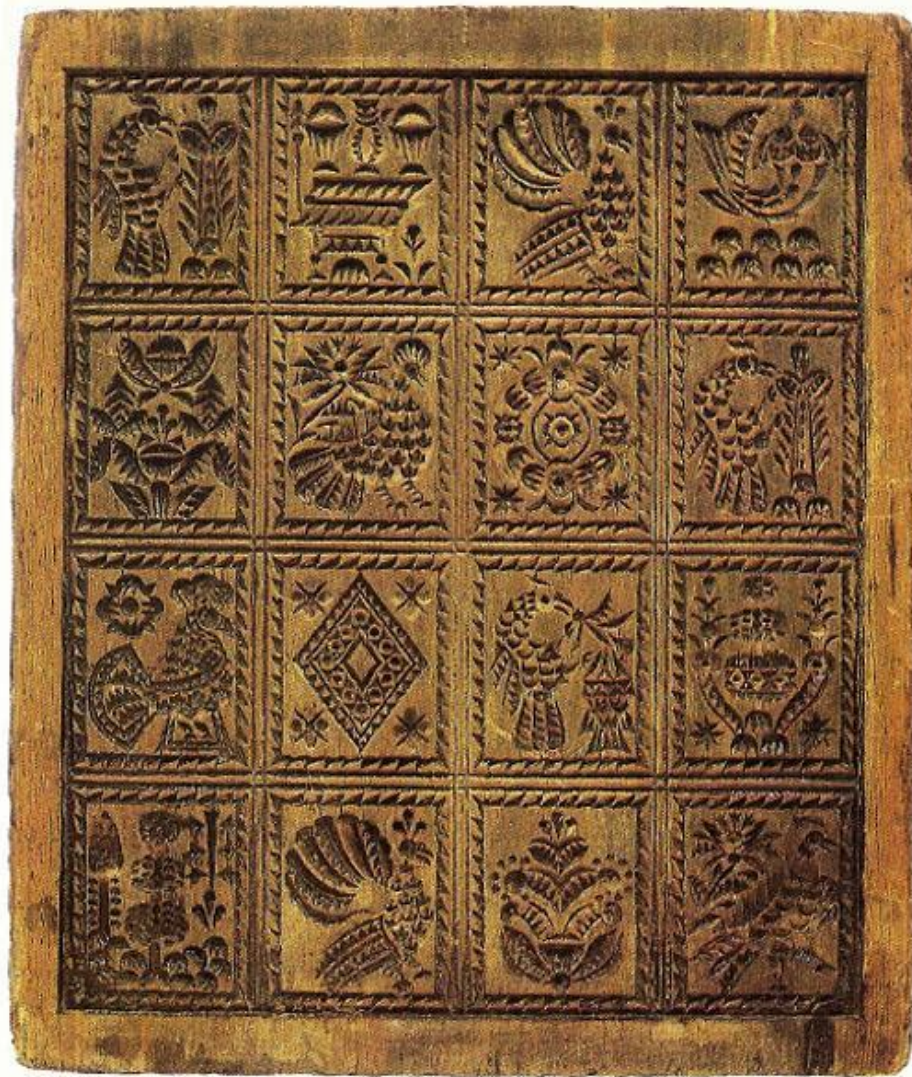

Рождество Христово. Фрагмент Царских врат.

Ростовские резчики. 1566 г.

Дерево, кость. Выемчатая резьба. Происходит из церкви Исидора Блаженного в Ростове Великом.

Ростовский историко-художественный музей, Ярославская область.

Пряничная доска.
Выемчатая резьба. XIX в.

Прялка. XIX в.
Трёхгранновьямчатая резьба. Вологодская губ.

Деревянные игрушки 20 в.
д. Богородское, Владимирская обл.

Музей мастера резьбы по дереву. Кронид Гоголев
г. Сортавала

Домовая резьба. Среднее Поволжье. XIX в.

Уратовы, Шиловы, Западаевы и др.

Домовая резьба распространилась из Поволжья, где исстари жили мастера, украшающие своей резьбой корабли.

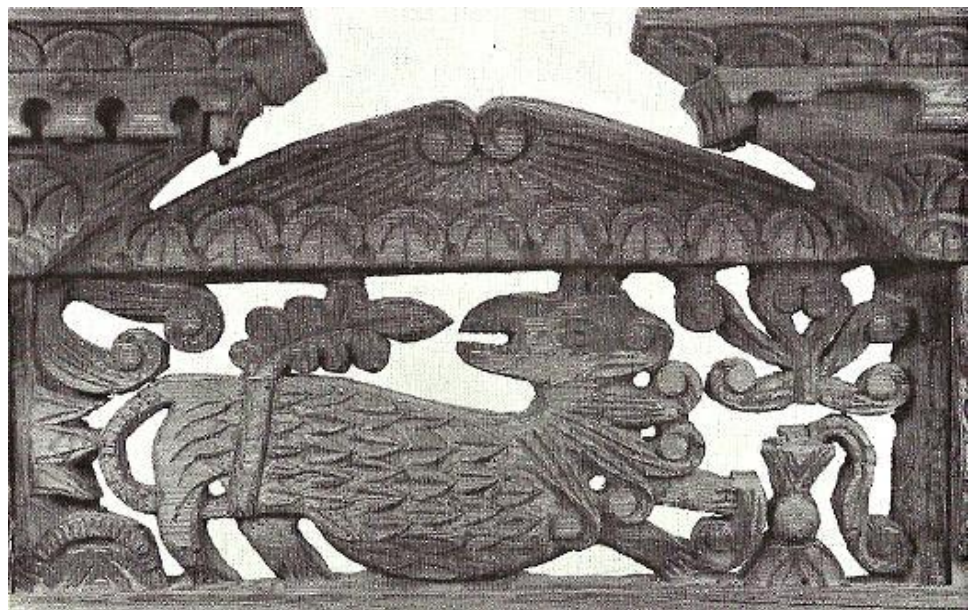

**Лев с ветвью в лапах и розетка. Фрагмент домовой доски. Глухая резьба.
Середина XIX в. Поволжье.**

Традиция украшать дома резьбой возникла на Руси, вероятно, еще в языческие времена. Тогда она носила в основном культовый характер. В узорах древних орнаментов можно различить солнце, дождь, воздевающих руки к небу людей, геометрические фигуры (круги, треугольники, ромбы) и другие знаки, призванные обеспечить защиту от стихий и плодородие земли, а также служащие оберегом жилища.

**Фрагменты наличника окна. Вторая половина XIX в.
Нижегородская губ. Глухая резьба/**

Фрагменты наличника окна. XIX в.

Сокральный смысл деревянных рисунков совмещался с чисто утилитарным назначением различных элементов: наличники призваны защищать от холода и влаги щели между оконными рамами и бревенчатой стеной дома, причелины — торцы подкровельных слег и т.д. Практический смысл сохранился, а культовый постепенно утратился. Осталась только традиция художественного оформления фасада. С течением времени в каждой местности формировался собственный стиль резных украшений, и узоры наличников разных областей могли существенно различаться. Деревянный резной декор отличается многообразием по технике исполнения, сюжетам и композиционному расположению на доме.

**Глухая резьба. Поволжье.
Конец XIX в.**

В домовой резьбе Поволжья широкое распространение получили рельефы с глухим и прорезным фоном. Основной мотив – растительный орнамент. Округлые линии очень естественны в своих очертаниях. Узор как бы прорастает вдоль доски в виде стеблей, листьев и бутонов. Львы, берегини – женские фигуры с рыбьими хвостами, птица Сирин – это неизменные, часто повторяемые персонажи. Но нигде мы не найдем двух одинаковых изображений.

На протяжении всего XIX века во многих деревнях Нижегородской и Владимирской губерний развивалось искусство домовой резьбы. Фронтоны, оконные наличники, многометровые фризy заполнялись сказочными цветами и завитками аканта, из которых выглядывали добродушные львы с очеловеченными мордами, птицы-Сирины, русалки-берегини, драконы, змеи.

Архитектурно-этнографический музей «Семеново»

Музей включает в себя памятники деревянного зодчества середины XIX-начала XX веков, перевезенные из Среднесухонского сектора Вологодской области.

Шедевр русского зодчества - дом купца Боконина. Гор. Ульяновск (Симбирск)

Одноэтажный резной теремок 100 лет назад создал для купца Сергея Сергеевича Боконина Фёдор Осипович Ливчак.

Деревянное зодчество Руси - Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»
г. Великий Новгород

**Деревянное зодчество Руси - Музей народного деревянного зодчества «Витославицы»
г. Великий Новгород**

**Двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня Кижского погоста
(в настоящее время на реставрации, и стоит на подпорках и домкратах).**

Дом зажиточного крестьянина. Кижи.

Покровская церковь,
построенная в 1764 г. Киж

Фрагмент фасада деревянного дома. Архангельская область. Россия

Наличники. Резьба по дереву.
Костромская область

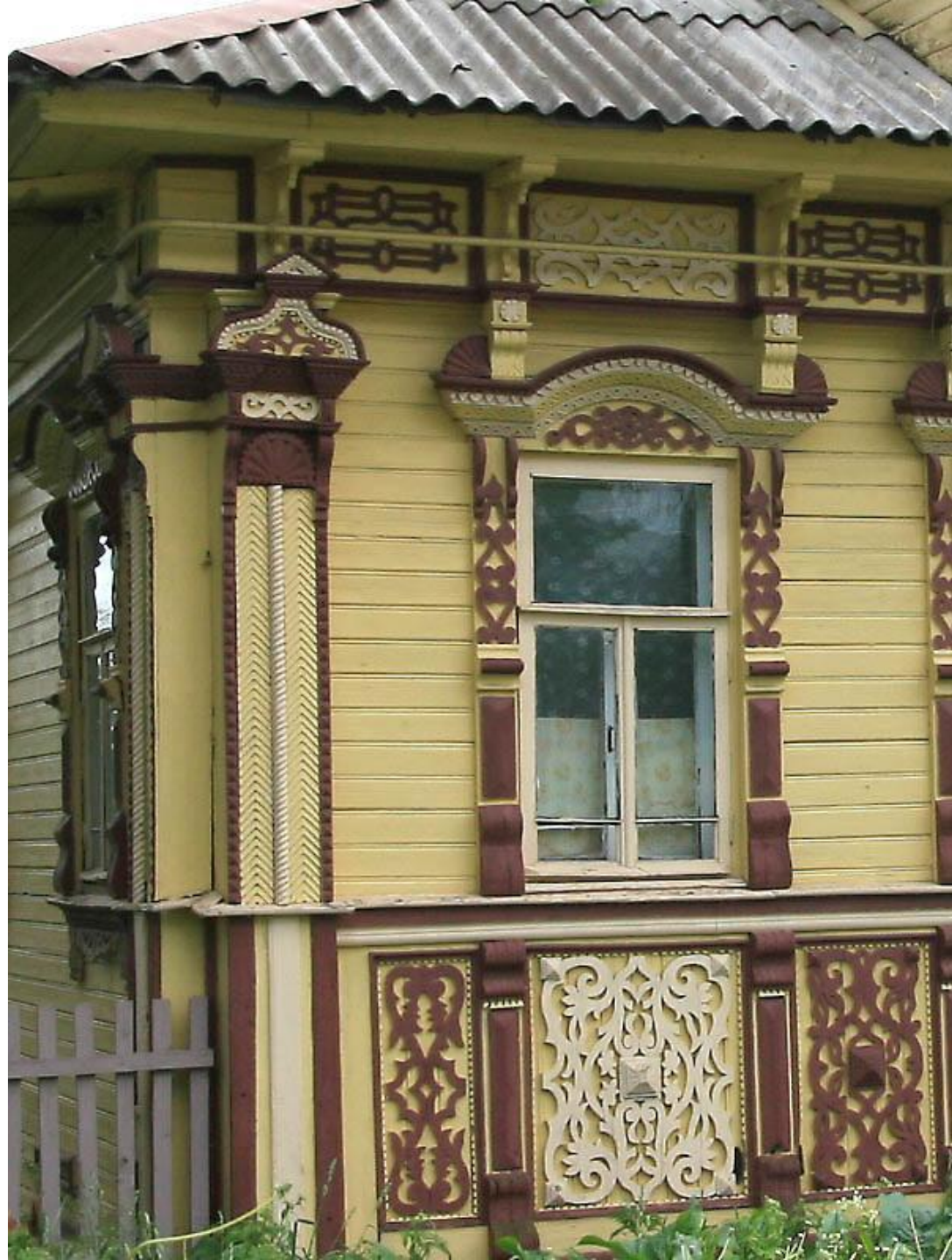

Дом в Вязниках Владимирской области с
элементами стиля модерн.
Конец XIX - начало XX вв.

Домовая резьба XIX в. из Владимирской области. Гороховец.

Домовая резьба. Деревня Жабриха
Ивановской области. Дом купца
Балакирева. XIX в.

Домовая резьба из Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Зеленые ковровские оконные кружева. Ковровские «ушки» справа и слева на очелье.

Вязники. Дом Штарыевы

**Дом Тетюшинова - единственная сохранившаяся деревянная постройка конца XIX века во всем Нижнем Поволжье.
г. Астрахань.**