

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»**

**Технические рисунки в собрании Кирилло-
Белозерского музея-заповедника**

Заведующая сектором хранения

экспозиций и выставок

Н.С. Круглова

Вологодское кружево... Нет, наверно, на Земле человека, который не слышал бы о нем. Оно удивляет своим изяществом, своей простотой, четкостью линий. А какие образы предстают перед нами при взгляде на кружевные панно, скатерти, салфетки! Задумывались ли вы, откуда возникли эти образы? Что скрыто в каждом кружевном произведении? Когда и, главное, как рождается кружево?

Может быть тогда, когда кружевница села за подушку и стала перебирать коклюшки? А может быть тогда, когда она взяла в руки новый сколок?¹

На самом деле кружево рождается еще раньше, когда в голове художника возникает идея, образ будущего произведения, которое в значительной степени зависит от искусности, стиля и чутья мастерицы-кружевницы, как будет реализован замысел художника, особенно, когда речь идет о больших полотнах, отдельные части которых плетут несколько мастериц.

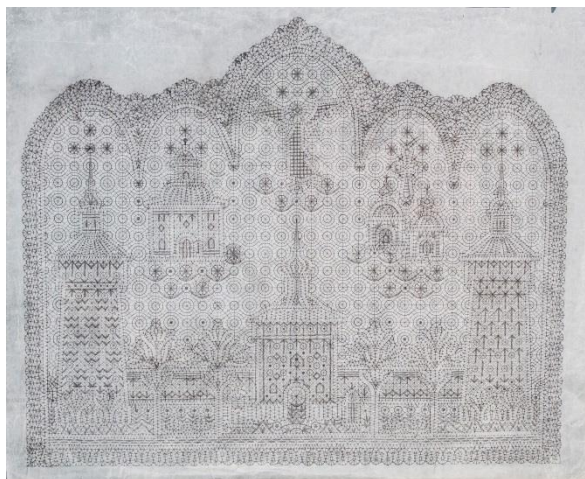
Вначале художник реализует свой замысел на бумаге или картоне, в результате которого создается технический (авторский) рисунок будущего кружевного изделия необходимый для его изготовления. Он содержит, во-первых, очертания будущего кружева, во-вторых, схему плетения, в-третьих, указывает, где должны при плетении помещаться булавки. Подбираются нитки, цветовая гамма, подходящая по размеру подушка. Несомненно, художник должен обладать талантом, хорошим художественным вкусом. Но самое главное – любить свое дело, быть преданным ему на все сто процентов.

Художник, создающий рисунок должен быть ещё и инженером. Каждую ниточку, каждый узелок, каждую петельку необходимо очень точно рассчитать. Допущенная при разработке технического рисунка ошибка, мгновенно превратит изящную скатерть в простое нагромождение нитей. Сведёт на нет труд десятка людей. Это длительный, сложный и очень трудоемкий процесс, выполняемый по определенным правилам с помощью чертежных инструментов, в ходе которого автору необходимо соединить отдельные элементы в единое художественное целое произведение. Нередко над созданием будущего рисунка работает несколько художников, в дальнейшем по которому кружевницы выплетали изделие. До последнего времени авторскому рисунку не придавали должного значения.

В настоящее время у Кирилло-Белозерского музея появилась возможность приобретать не только готовое кружевное изделие, но и технический рисунок к нему. Сейчас в фондах хранится 80 технических рисунков, большая часть из которых выполнена на кальке тушью и имеет хорошую сохранность. Формирование коллекции рисунков началось с технического рисунка к панно «Колыбель времени» (2009 г.) Галины Никитичны Мамровой².

На фоне решетки из плетешковых розеток с отвивными петлями и шестилепестковых цветов из насюнок – стилизованное изображение архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря. Поражает богатство и разнообразие орнаментов, традиционность, древность и вместе с тем жизненность мотивов, четкость, чувство такта и меры орнаментальной загруженности. Панно выполнено лучшими кружевницами города Вологды Милитиной Александровной Голиковой и Людмилой Петровной Касимировой.

Широкое распространение в вологодском кружеве получила тема архитектурных мотивов и памятников.



Технический рисунок к панно «Мелодия вечности» Г.Н. Мамровской. 2009 год



Технический рисунок к панно «Северный звон» Г.Н. Мамровской. 2009 год

Так, в 2014 году по заказу музея в фонды поступил кружевной триптих, выполненный Г.Н. Мамровской, посвященный ансамблю Кирилло-Белозерского монастыря, вместе с техническими рисунками к нему: «Мелодия вечности»³, «Светлая тишина»⁴, «Северный звон»⁵. Над эскизами и кальками с детальными прорисовками Галина Никитична работала долгое время, скрупулёзно продумывая каждую деталь произведения. Очень грамотно вписаны в растительный узор стилизованные изображения церквей, башен. Сдержанная графика архитектурных памятников в панно смягчается множеством декоративных разработок. Прямоугольная форма завершается пятью полукружьями и напоминает закомарные покрытия храмов. Панно было представлено вместе с авторскими рисунками на персональной выставке «Мелодия вечности», посвященной творчеству художницы в Казенной палате Кирилло – Белозерского музея - заповедника.

Г.Н. Мамровская – художник по кружеву, член Союза художников России с 1978 года, заслуженный художник РФ (1996). Окончила Московское художественно-

промышленное училище им. М. И. Калинина, с 1986 по 2006 год работала в должности главного художника в вологодской кружевной фирме «Снежинка».

Первыми изделиями кружевницы были небольшие салфетки и круглые скатерти с растительным орнаментом. Упругое, динамичное движение стеблей цветов, стилизованных растений со сложным плетением плавных линий и узорчатый ажурный фон составляют в этих ее вещах единое целое. Рисунок она подчиняет строгой логике, строит по единой композиционной схеме. За период работы на предприятии ею было создано более 300 рисунков кружев и кружевных изделий⁶.

Для вологодского промысла во второй половине 1960 – 1970-х годов характерно общее для всего советского кружева появление тем, связанных с народными праздниками, обычаями, фольклорными жанрами и образами других видов народного прикладного искусства⁷. В 1973 году Г.Н. Мамровская создала одно из значительных своих произведений – кружевное панно «Вологодские частушки». Озорная лихость, добрый юмор удачно выражены в этой вещи декоративными средствами. Простой цветочный узор заполняет фон. Небольшие участки его непринужденно включаются в сюжетный ход рисунка, выдержанного в определенном ритме повтора. Фигурки гармонистов и поющих девушек забавны и выразительны. Это большое, почти пять метров в высоту панно, побывало на крупных советских и зарубежных выставках, везде вызывая восхищенные отзывы зрителей. В фондах музея хранится технический рисунок из 16 отдельных фрагментов. В 1970-е годы именно А.Н. Ракчеева и Г.Н. Мамровская создали особый мир в кружеве – мир, населенный веселыми гармонистами и нарядными водоносками, поющими и пляшущими героями, «пряничными домиками» и каруселями⁸.

Среди произведений бытового назначения (скатерти, покрывала, дорожки) есть декоративные панно определенного тематического содержания, которые обретают роль самостоятельного произведения искусства. Примером таких крупных тематических композиций может служить рисунок из фондов музея к панно «Праздник» (1975 г.) В.Н. Ельфиной и Г.Н. Мамровской, посвященное 30-летию победы в Великой Отечественной войне⁹. Технический рисунок очень оригинален по замыслу. В центре него помещена женская фигура в нарядном платье и кокошнике, держащая в поднятых руках орден «Победа» в лавровом венке. Это олицетворение России, Матери-Родины. В густой орнамент из трав и цветов вплетены изображения летящего голубя мира и воинских орденов. Кроме авторов, в их реальном осуществлении участвуют многие исполнители: «Праздник» плели 37 кружевниц. Панно хранится в Вологодском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. В этом году оно демонстрировалось на музыкально-поэтическом мероприятии «Вечной памятью живы», посвященном 70-летию Победы в городе Вологда.

В 1980-е годы продолжают сохраняться прежние тенденции, но композиции работ усложняются, художественный язык произведений становится более эмоциональным и образным¹⁰. Прекрасная зимняя сказка прочитывается в рисунке Г.Н. Мамровской «Морозко. За околицей»¹¹, пышный сад с райскими птицами изображается в занавесе «Рассвет» (1981)¹², лирическим настроением веет и от её скатерти «Весенний перезвон» (1984 г.)¹³. Первый вариант рисунка был разработан по заказу Государственного Русского музея. На другой скатерти под названием «Проводы русской зимы»¹⁴ весь рисунок заполнен снежинками разных конструкций, стилизованными ёлочками, деревянными избушками, заснеженными деревьями, вырастающими из веерообразных хвостов сказочных птиц.

Характерными для эпохи являются и создание произведений, несущих в себе глубокую смысловую нагрузку, например, технический рисунок к панно «Мир дому твоему» (1982 г.) выполненный Г.Н. Мамровской¹⁵. Богатство ритмики, ощущение внутреннего движения, достигается пластичностью рисунка, гармоничным взаимодействием отдельных элементов, взаимно дополняющих друг друга, точно и ярко передающих смысл взятых мотивов.

Одной из главных тем у вологодских кружевниц остаётся, как и прежде, тема природы во всём её богатстве. Вологодские мастера создали огромное количество растительных элементов и мотивов, из которых строится бесконечное разнообразие форм и композиций¹⁶. Торжеством цветущей природы можно назвать технический рисунок к скатерти «Серебряный иней» (1992 г., Г.Н. Мамровская)¹⁷. Это произведение удивляет сложной компоновкой различных по величине лепестковых розеток, собранных в букеты и ритмические композиции. Узор идёт по окружности широкой каймой с узким протоком из плетешковой решётки, отделяющей его от орнаментированной полосы зубчатого края. Над крупными розетками смыкаются полукруглые ветки, густо усаженные листьями. Середина скатерти заполнена плетешковой решёткой, на которой выделяются небольшие цветочные корзинки, расположенные по кругу. Красоту узора можно сравнить с красотой волшебного цветка, вобравшего в себя всю щедрость земли. С июня по октябрь 2014 года эта скатерть была предоставлена Вологодским музеем для экспонирования на выставке «Мелодия вечности» в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

На протяжении всего XX столетия не прекращалась работа над шарфами и косынками. В фонды музея поступило сразу 4 технических рисунка: косынка «Старинный мотив»¹⁸, «Цветы» (1977 г.)¹⁹, «Осенние листья» (1983 г.)²⁰ и косынка из села Кубенское Вологодской области²¹, выполненные Г. Н. Мамровской.

Практически всегда в музейные коллекции приобретаются готовые кружевные изделия. В музейной экспозиции долгое время значению и месту художника в процессе кружевоплетения отводилось второе место или просто эта часть процесса опускалась.

Но ведь именно благодаря разработкам талантливых художников, которые пришли на Вологодскую «Снежинку» в 1970-е годы, был на столь высокий уровень поднят этот народный промысел. Именно благодаря художникам, разрабатывающим новые модели, сюжеты, орнаменты, интерес к плетеному кружеву не ослабевает до сегодняшнего дня.

Авторские и технические рисунки кружева, выполненные художником Галиной Никитичной Мамровской, позволяют проследить творческий путь мастера. Её работы всегда продуманы, глубоко патриотичны, многие уже стали классикой.

Приобретение авторских рисунков художника позволяет проследить, как рождался и видоизменялся художественный образ произведения, как эта идея воплотилась в рисунок, а затем была переведена художником в техническую разработку.

Заслуженный художник России Г.Н. Мамровская занимает ведущее место среди художников кружевного промысла России. В настоящее время Г.Н. Мамровская создает новые высокохудожественные произведения. Авторские рисунки панно «Победа», разработанные в 2011 – 2012 годах, художником Галиной Никитичной Мамровской к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне представляют историко-культурный интерес и имеют музейное значение.

¹ Альбом сколков и кружевных изделий. В 2-х частях. Ч.1 Вологодское кружево в интерьере/Сост. М.Ч. Медкова, О.Ф. Кириллова; [авт. Вступ. Ст. Н.А. Кутекина]; департамент международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области, Губернаторский колледж народных промыслов, Областной научно – методический центр культуры и повышения квалификации.- Вологда: Киселев, 2011.- 56 с.: цв. ил. С.6

² ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 29. Л. 52.

³ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 29. Л. 95.

⁴ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 30. Л. 19.

⁵ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 29. Л. 34.

⁶ <http://forum.knitting-tale.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=317>

⁷ Фалеева В.А.: Русское плетеное кружево. 8-Л.: Художник РСФСР, 1983. – 328 с., ил. (Серия «Народные промыслы РСФСР»). ИСБН. С. 276

⁸ Вологодские кружева: альбом-каталог Вологод. Гос. историко-архитектур. музей-заповедник. – Рыбинск: Оффицина, 2011. – 144 с.:ил. – (Шедевры народного искусства). С. 60

⁹ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 58. Л. 85-87.

¹⁰ Вологодское кружево/авт. А.А. Глебова. – Вологда: ООО «Издательский Дом Вологжанин», 2010 . С. 29

¹¹ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 72. Л. 106-107.

¹² ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 60. Л. 89-90.

¹³ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 72. Л. 106.

¹⁴ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 72. Л. 106.

¹⁵ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 72. Л. 107.

¹⁶ Вологодские кружева: альбом-каталог Вологод. Гос. историко-архитектур. музей-заповедник. – Рыбинск: Оффицина, 2011. – 144 с.:ил. – (Шедевры народного искусства). С.93

¹⁷ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 72. Л. 107.

¹⁸ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 55. Л. 52.

¹⁹ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 55. Л. 52.

²⁰ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 55. Л. 52.

²¹ ОПИ КБИАХМЗ ДПА ОП 3. Д. 55. Л. 52.