

Министерство культуры Российской Федерации

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

**Кружевная сказка (кружевные изделия
вологодской фирмы «Снежинка» в
собрании Кирилло – Белозерского музея –
заповедника)**

Н.С. Гостинщикова

*То ли тонкий морозный узор,
То ли ветер над полем пшеницы...
Удивляют весь мир до сих пор
Рукодельем своим кружевницы.
Будто слышится пение птиц,
Тихий звон родников потаенных...
Оживает в руках мастериц
То, что каждому сердцу знакомо.
Вологодские кружева...
Над коклюшками пальцы летают,
И узоры, как песни слова,
Нити тонкие выплетают.
Кружева – к узелку узелок,
Нам родные рисуют картины:
Полевой расцветает цветок
И качает ветвями рябина.
Словно сказка, они хороши!
В них умелой работы прилежность,
Красота нашей русской души,
Терпеливая женская нежность.
Вологодские кружева...
Над коклюшками пальцы летают,
И узоры, как песни слова,
Нити тонкие выплетают.
Наталия Константиновна Борисова*

Искусство моды быстротечно, но есть вещи, которые существуют вне времени и моды. Изыскство плетеной нити не подвержено их капризам. Соединяясь с талантом и умением, оно дарит нам шедевры, которые называются кружевом.

Вологодское кружево - особенное явление в народном искусстве Русского Севера. Богатство и разнообразие узоров, чистота линий, мерные ритмы орнаментов, высокое мастерство - таково его художественное своеобразие. О вологодском кружеве сложены стихи и песни, созданы фильмы, выпущены красочные буклеты. Вологодское кружево известно по всему миру, долгое время оно олицетворяло славу русского кружева.

Отличительной особенностью традиционного вологодского парного кружева является четкое деление «строения» кружева на узор и фон. Вследствие этого крупные и плавные формы орнамента очень выразительно выделяются непрерывной линией, ровной по ширине на всем протяжении узора. В ранних вологодских кружевах в качестве ведущего орнамента варьировались стилизованные изображения птиц, древа жизни и другие старинные мотивы, характерные для более древней по происхождению вышивки. Сегодня вологодское кружево отличается разнообразием орнамента, монументальностью форм и преобладанием цветочных мотивов.

Кирилло-Белозерский музей начал комплектовать коллекцию кружева с момента своего создания, в 1924 году. Сейчас в его фондах хранится золотно-серебряное кружево XVIII-XIX вв., которое украшает предметы церковного быта и одежды священнослужителей, нитяное народное, кружево XIX - XX вв. В 1956 году Кирилло-Белозерский музей приобрел 17 предметов, выполненных мастерами «Волкружевосюза». В 2004-2007 гг. коллекция пополнилась изделиями Вологодской кружевной фирмы «Снежинка» (в 2004 году поступило 16 предметов, в 2005 – 17, в 2006 - 3, в 2007 году было последнее крупное поступление – 34 предмета).

В 2006 году в Казенной палате музея открылась выставка «Кружевной орнамент русских зим», на которой впервые были представлены оригинальные, кружевные композиции, выполненные мастерами знаменитой Вологодской фирмы «Снежинка». На открытии выставки присутствовали Г.Н. Мамровская, А.Н. Ракчеева (заслуженные художники России), Т.Н. Смирнова (Член Союза художников России), Л.П. Касмирова (мастер – художник высшего класса). Мастерницы передали в музей три кружевных панно: «Земляничка» (Т.Н. Смирновой), «Бузина» (М.Ю. Пальниковой), «Полевица желтая» (Л.П. Касмировой).

В 2009 году, в Трапезной палате на выставке «Кружевная сказка» из фонда музея были представлены работы выдающихся кружевниц: Т.Н. Смирновой, М.Ю. Пальниковой, Л.П. Касмировой, А.Н. Ракчевой, Г.Н. Мамровской, Н.В. Веселовой, Э.Я. Хумала. Всего 35 экспонатов.

В феврале 2010 года в музее вновь открылась выставка «Вологодское кружево», функционирующая по сей день, на которой можно увидеть скатерти, салфетки, панно, предметы одежды, приобретенные музеем в 2004-2007 годах. Все они созданы мастерами Вологодского кружевного объединения «Снежинка».

Вологодское кружево имеет богатую историю. Самые ранние, дошедшие до нас кружевные изделия датированы XVII столетием. К середине XIX века плетение кружева сложилось в промысел, в котором трудились сначала сотни, а позже тысячи мастериц в различных уездах обширной Вологодской губернии.

Развитие кружевоплетения в самой Вологде связано с деятельностью двух талантливых кружевниц – матери и дочери Анфисы Федоровны и Софьи Петровны Брянцевых. В 1840-1880-е годы С.П. Брянцева обучила кружевоплетению более 800 кружевниц – жительниц Вологды и окрестных деревень. С 1880-х годов производством кружев в губернии стали руководить земские мастерские, распространяя через кустарные склады образцы для исполнения, узоры и материал для плетения.

События первой трети XX века - Первая мировая война (1914 г.), революционный переворот (1917 г.) и начавшаяся гражданская война (1918 г.) – практически уничтожили вологодский кружевной промысел. Плести кружево продолжали только для себя, стараясь сохранить в кружеве народные традиции. В 1919 году Советское правительство издало декрет "О мерах содействия кустарной промышленности". С 1919 по 1921 год кустари были объединены в промысловые артели. В 1921 году в Вологде учреждается промкооперативный союз Артельсоюз, а в 1930 году кружевницы выделились в самостоятельный союз - Волкружевсоюз, который объединил 50 артелей.

В 1930-е годы главной задачей кружевниц Вологды стало создание новых орнаментов и форм кружевных изделий, отвечающих духу времени. Выпускницы вологодской кружевной школы конца 1930-х годов впервые в искусстве кружевоплетения создали изображения трактора, самолета, парашюта, украшающие небольшие салфетки, абажуры. Они отличаются своеобразием решения темы, миниатюрностью узоров, условностью и обобщенностью рисунка, тонкостью плетения.

Выдающийся вклад в развитие вологодского кружева в 1940-1950-е годы внесла Мария Николаевна Груничева. Она в своих работах достигла выразительности произведений благодаря красоте рисунка, контрасту прозрачных решеток и густой насыщенной каймы, сочетающей классические строгие вазы и медальоны с пышным цветочным орнаментом. Истоки творчества Груничевой – богатые традиции местных кружев с их четким рисунком, прихотливым движением вилюшки и уравновешенностью композиций.

С 1931 года работала в Вологде Капитолина Васильевна Исакова, лауреат Государственной премии России. Она много лет была директором вологодской кружевной профтехшколы. Под ее руководством разрабатывались новые образцы мерного парного кружева; было создано около ста видов разнообразных фоновых решеток, которые значительно обогатили вологодское кружево.

В 1964 году Вологодский кружевной союз был преобразован в Вологодское кружевное объединение «Снежинка». (Свое название вологодское объединение получило по скатерти «Снежинка» еще одной выдающейся кружевницы - В.Н. Ельфиной).

С объединением «Снежинка» связана активная деятельность многих выдающихся художников и технологов. Среди них: М.Н. Груничева - зав. лабораторией с 1952 по 1960 гг., К.А. Блинова - главный инженер объединения, А.Н. Петрова - директор с 1947 по 1979 г., В.Д. Веселова - главный художник с 1962 по 1975 г., В.Н. Ельфина - главный художник с 1975 по 1985 г., Г.Н. Мамровская - главный художник с 1985 г., А.Ф. Смирнова - директор объединения с 1983 по 1990 г. И многие другие.

В развитии вологодского кружевного промысла активное участие принимали художники НИИ художественной промышленности, в частности, А.А. Кораблева, создавшая за 45 лет совместной с промыслом работы более 200 новых видов кружевных изделий. Выполненный в Вологде по ее рисунку занавес «Русские мотивы» получил на Всемирной выставке в Брюсселе высшую награду «Гран-при».

Широтой художественных тем, сюжетов, образов природы от камерных мотивов до произведений торжественно-эпического звучания отличаются произведения художника Г.Н. Мамровской. На выставках в музее экспонировались выполненные по рисункам художника: скатерть «Ажурная» и салфетка «Веночек». Скатерть представляет собой прямоугольное, как бы однородное поле. Не смотря на большие размеры (2,65 x 1,85), она чрезвычайно нежна и воздушна. Впечатление этой однородности достигается удивительно гармоничным и естественным соотношением фона и элементов узора, центра и периферийных частей. По периметру расположены трилистники с пятилепестковыми цветками внутри. Средняя часть отделена вилюшкой с кустами. В центре скатерти – два трилистника и два цветка между ними. Все элементы орнамента ритмически перекликаются между собой. Используя классический вологодский мотив, художник решает композицию изделий строго и лаконично, давая повторение узора в сдержанных и спокойных ритмах. Г.Н. Мамровская – выдающийся мастер современного кружевоплетения. Автор уникальных выставочных произведений в технике традиционного вологодского кружева.

Эмоциональная выразительность свойственна произведениям в исполнении А.Н. Ракчеевой, заслуженного художника России. Автор работает в технике традиционного кружевоплетения с развитой жанровой, сказочной, фольклорной тематикой композиционных решений. Она создает изящные скатерти, салфетки, накидки, манто, туники. Взяв за основу традиционный вологодский мотив - цветущую ветку, художник смело вводит в кружевной орнамент новые элементы. Также большое значение имеет сочетание различных по цвету нитей. Сплетение серых и черных, черных и белых нитей в работах А.Н. Ракчеевой создает удивительное впечатление прозрачности решеток, выявляет четкость орнаментальных мотивов. Например, одна из последних работ Ракчеевой – манто «Вечернее» классической формы с прямыми длинными рукавами. Сложный орнамент в виде изгибающихся ветвей, выходящая кайма по краю делают манто очень эффектным и нарядным. Среди лучших образцов одежды, которые были представлены на выставках в музее, можно выделить тунику, которая отличается изящной формой.

Работы Н.В. Веселовой продолжают семейную традицию. В скатерти «Рябинка» варьируется любимый мотив художницы – изогнутая ветвь с цветами, бутонами, гроздьями ягод. Удивительно богаты фактура и цвет кружева: на суровом фоне льна вспыхивают яркие красные и белые крапинки, выступают рельефные детали. Н.В. Веселова – автор уникальных выставочных произведений, сочетающих традиционную технику вологодского кружевоплетения с новаторскими поисками в использовании цвета и фактуры нитей, разнообразий фоновых решеток.

В стилистике работ М.Ю. Пальниковой присутствует особая лирическая направленность, обращение к классическим традициям прикладного искусства, «русского модерна» и современным тенденциям XX века. На выставке в музее в исполнении этого автора демонстрировались два небольших панно «Храмы». Композиции выполнены в виде трехглавых храмов с крестами. В центральной части – стилизованное изображение дверей и окон. Фон заполнен плетешковой решеткой, узор – узкой лентой - полотнянкой. В одежде М.Ю. Пальникова использует светлый лен. Пелерина «Александра» и блуза «Лебедушка», хранящиеся в собрании музея, привлекают цельностью силуэта, формами с плавными текучими линиями, популярными с 1830-х годов до начала XX века и придающие женской фигуре особую статность и величавость.

Один из образцов вологодского кружева, экспонирующийся на выставке «Кружевной орнамент русских зим» – зонт «Летний день», созданный Т.Н. Смирновой, имеет сложное

композиционное решение. Орнамент кружева состоит из восьми сегментов, узор каждого – пальметта, внутри которой – цветок, образованный тремя трехлепестковыми цветами – лилиями. По краю зонта – кайма из фронтальных четырехлепестковых розеток с широкими лапчатыми листьями. Фон заполнен плетешковой решеткой с отвивными петлями и насновками. Для Т.Н. Смирновой свойственна индивидуальная манера художника: мягкость линий, тонкость исполнения рисунка, композиционная собранность. С 1995 года начала создавать оригинальные произведения православной тематики: воздухи, покровцы, панно.

Помимо уникальных скатертей, панно большое внимание художники промысла уделяют созданию образцов массового производства: небольшие салфетки, различные формы бабочек, воротники, цветочные мотивы, розетки – снежинки, ангелочки.

За высокий художественный уровень и мастерство исполнения художники и кружевницы неоднократно удостоивались высоких наград. Всего Вологодское кружевное предприятие имеет более 200 орденов и медалей, дипломов, почетных грамот. Выполненные им изделия демонстрировались более чем на 300 отечественных и зарубежных выставках.

Коллекция вологодского кружева в собрании Кирилло-Белозерского музея-заповедника дает представление о кружевоплетении как об одном из самых трудоемких видов народного искусства, позволяет проследить творческие поиски в развитии традиционных способов плетения, использование цвета и фактуры нитей, в освоении новых форм и сюжетов, включает произведения художников, которые развили орнаментальную природу кружева, обогатили промысел своими авторскими находками. В вологодском кружеве есть вечная тема – воспевание родной природы. Любая выставка в музее, где экспонируется вологодское кружево, всегда вызывает большой интерес, как у иностранных гостей, так и у наших соотечественников.