

445с(с2)

Б12

М.В. БАБЕНЧИКОВ

НАРОДНОЕ
ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО
УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1945

Цена 10 руб.

LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
GEOGRAPHY
AT
CAMBRIDGE

745
~~76.01~~ 7450(с2) инв. № 3998-
5124

301

М.В. БАБЕНЧИКОВ

НАРОДНОЕ
ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО
УКРАИНЫ
И ЕГО МАСТЕРА

БІБЛІОТЕКА
ЗАКАРПАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІНВ. № 7070
УЖГОРОД

ПЕРЕВІРЕНО 2008

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1945

БІБЛІОТЕКА
ЗАКАРПАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІНВ. № 3998
М. УЖГОРОД

Перевірено в 1963 р.

1945
121

М. А. БАБЕНЧУК

СО Д Е Р Ж А Н И Е

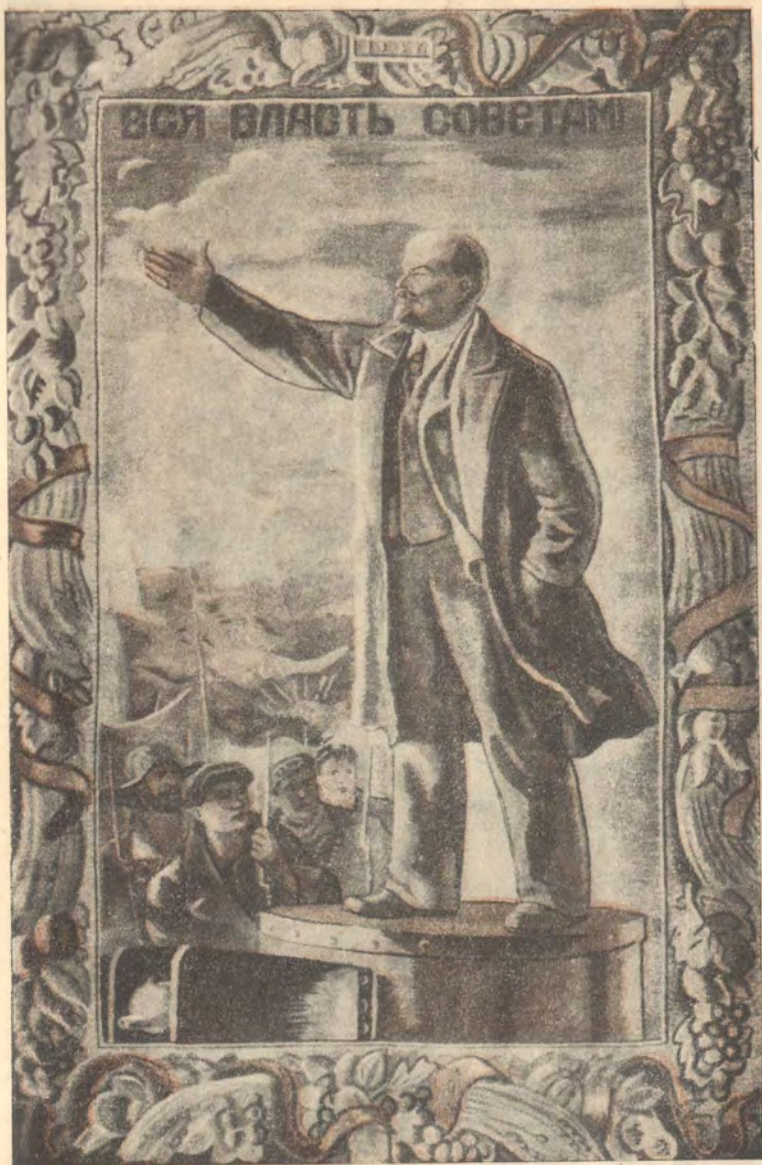
	<i>Стр.</i>
Введение	3
Настенная роспись	11
Ковровые изделия	23
Вышивки, ткани и набойки	31
Керамика и стекло	44
Резьба и роспись по дереву	61
Народное искусство Западной Украины	69

ИСКУССТВО
УКРАИНЫ
МЕЛО МАСТЕРА

Ответственный редактор М. А. Ильин
Технический редактор З. Г. Амальрик
Художник Е. Я. Кривинская
Л105876. Сдано в набор 14 марта 1945 г.
Подписано к печати 7 августа 1945 г.
55,5 печ. л. 6,2 уч.-изд. л. Тираж 5000 экз.
Формат бумаги 60 x 92¹/₁₆. Заказ № 2471
В 1 печ. л. 37000 типогр. знаков

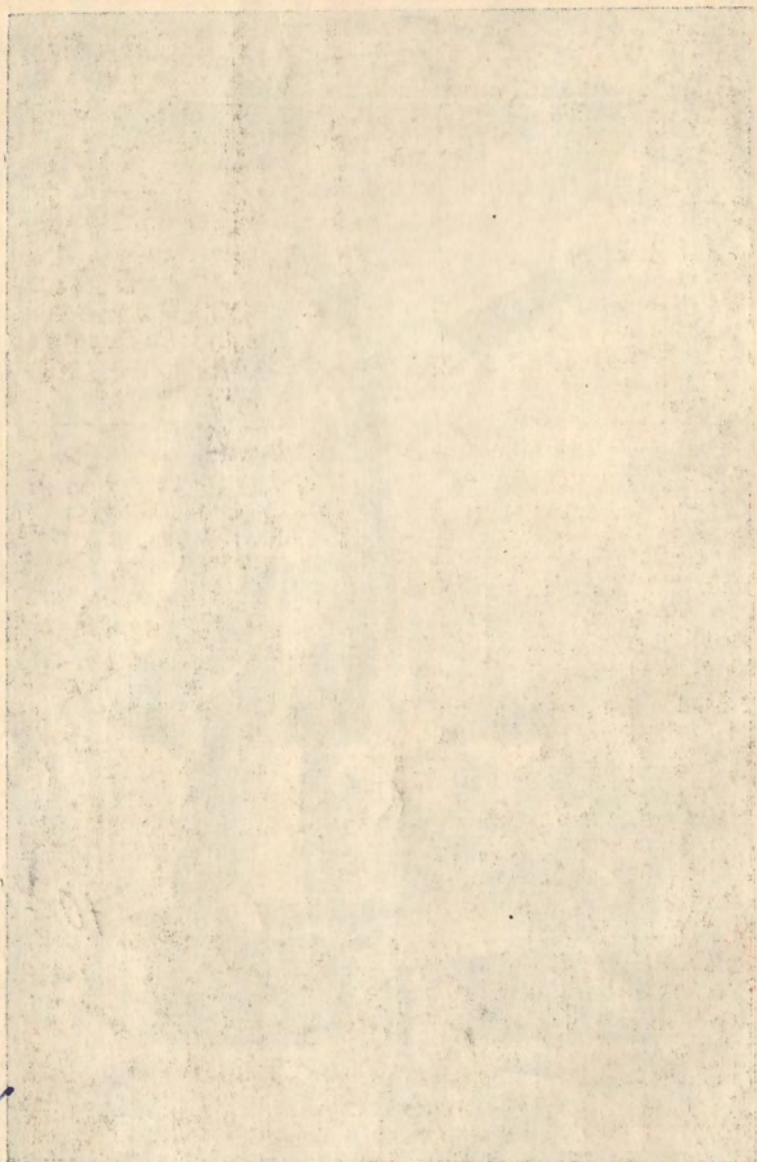
Типография ВПШ, Москва, улица Чехова, 6

В. И. ЛЕНИН

Гобелен, выполненный народными мастерицами в экспериментальной мастерской
в Киеве по эскизу худ. Д. Шавыкина.

1875. 11. 19

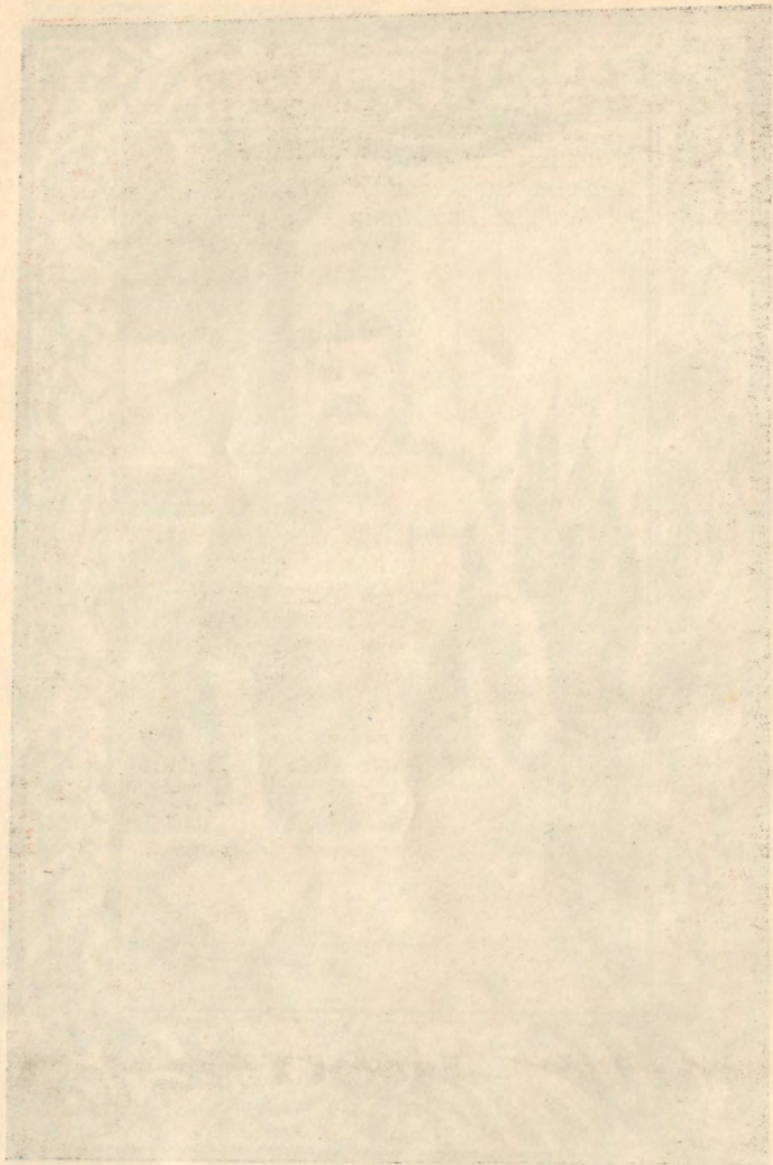
Received of the Treasurer of the United States the sum of \$100.00 for the purchase of the land of the United States in the State of New York.

И. В. СТАЛИН

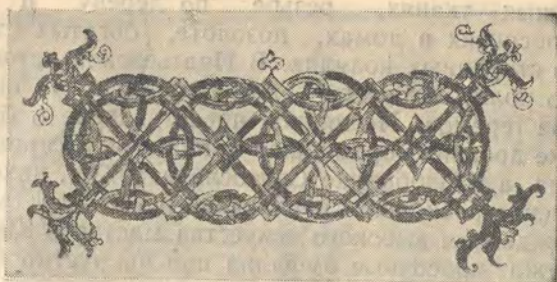
Гобелен, выполненный народными мастерицами в экспериментальной мастерской
в Киеве по эскизу худ. Д. Шавыкина.

W. H. CLARK

Printed and published by W. H. Clark, at the office of the printer, No. 12, N. 2nd St., Philadelphia, Pa.

Огнаментальная заставка XVI в.

ВВЕДЕНИЕ

Украинский народ — создатель колоритного искусства, богатейшие традиции которого бережно сохраняются на протяжении веков. Прекрасная природа Украины явилась неисчерпаемым источником для мотивов украинского орнамента, цветистых вышивок, ковров и расписной глиняной посуды.

Народное прошлое, войдя живым потоком в творчество безымянных создателей украинского искусства, придало жизнерадостную солнечную красоту всему, что выходило из рук искусных мастеров.

Украинское искусство, развившись в подлинно национальное искусство в XVII в., выросло на той почве, где некогда сложилось и расцвело искусство Киевской Руси, отличавшееся многообразием всех видов художественного ремесла. Недаром русский народ воспел киевский период своей истории, как один из периодов своего могущества, славы и блеска. Киевская Русь явилась той колыбелью, в которой выросло как общерусское, так и украинское и белорусское искусство. Последние складывались тогда, когда на севере вокруг Москвы объединились русские земли и расцвело великое искусство Московской Руси. Русские летописи, жития и т. д. сохранили нам всю красочность искусства Киевской Руси. Так, былины подробно повествуют о теремах, украшенных изображениями солнца, месяца, звезд и «всей красоты поднебесной». Народные сказания упоминают

об узорных тканях, резьбе по дереву и изразцах. О росписях в домах, позолоте, богатых тканях поется в старинных колядах. В Ипатьевской летописи и «Слове о полку Игореве» рассказывается о пышном убранстве теремов. Наглядное представление о богатой расцветке древних хором дают миниатюры Остромирова евангелия, а в Изборнике Святослава 1073 г. находится изображение роскошно расписанного фасада здания. Подтверждением высокого искусства мастеров Киевской Руси служат красочные омфалии или инкрустированные круги красного шифера, яшмы и мрамора из Киевской Десятинной церкви и резные капители колонн в храмах Чернигова и других мест.

Все эти элементы красочного архитектурного убранства придавали южно-русским городам, и в первую очередь столице государства, «матери городов русских» — Киеву, характер цветущих культурных центров богатой страны, во многом заслуженно соперничавшей с Византией.

Народное художественное ремесло Киевской Руси знало немало превосходных мастеров. Об этом свидетельствует Софийский собор, заложенный в 1037 г. Ярославом, в создании богатейших мозаик и фресок которого, возможно, принимали участие местные мастера. Богатая монументальная роспись была и в церкви в Вроцлаве (Галичина) XII в.

По словам Ипатьевской летописи, в 1190 г. киевский великий князь Рюрик Ростиславович, «имея любовь не сыту о зданиях... изобрете бо подобна делу и художника во своих си приятелях именем Милонегга». В описании построенной «мудрым воином и правителем» Даниилом Галицким церкви в Холме говорится об украшении ее галицким белым и зеленым холмским камнями. Здесь же указывается, что узоры эти были вытесаны «неким хытрцем Авдьем». Богатством отделки отличались и изделия из дерева, о чем свидетельствует один из источников XII в., отмечающий, что «простое древо бесценно есть, если оно оковано золотом и серебром и украшено драгоценными камнями и жемчугом».

Особенно роскошным было декоративное убранство княжеских теремов, носивших в древнем Киеве название «рая». Их отделка свидетельствовала о целостном мировоззрении художественно одаренного народа.

Наряду с монументальными формами, как резьба по камню и дереву, фресковая живопись, мозаика, инкру-

Шитье цветным шелком (с. Красиловка б. Черниговской губ.). XVIII в.

стация и керамика, в Киевской Руси было развито ювелирное дело—перегородчатая эмаль, чеканка, чернь, финифть, художественное шитье и изготовление узорчатых тканей и ковров. Писатель XII в. Феофил передает, что в Киевской Руси были очень распространены изделия из драгоценных металлов. В частности, золотая диадема Киевского клада 1889 г., по определению акад. Н. П. Кондакова, принадлежит XII в. и носит черты видоизмененного византийского типа. На черненых ювелирных предметах давались и светские сцены, изображения скоморохов, стрельцов, зверей. Различные источники сообщают о вывозе в Киев в великокняжескую эпоху паволок и ценных тканей из Византии и шелковых тканей с Востока, несомненно содействовавшем развитию местного ткачества. В самом Киеве ткачество и вышивание пользовались таким распространением, что сестра Ярослава Анна даже основала там школу художественного шитья. В Ипатьевской летописи под 1252 г. говорится, что князь Даниил Галицкий при свидании с венгерским королем был одет в «кожух оловира грецкого и кружевы золатыми плоскими ошит». Исключительной красотой рисунка и разнообразием красок и золота отличаются орнаменты рукописей киевского древнего

домонгольского периода—эти чудеснейшие непревзойденные образчики южно-русского книжного художества.

Широкое распространение самых разнородных ремесел в древнем Киеве, который чужеземцы называли «прелестью мира», подтверждаются сохранившиеся названия его отдельных районов—Гончары, Кузнецы, Кожемяки—и существовавшие на Флоровой горе мастерские костяных и металлических изделий.

Последующий распад Киевской Руси в XII—XIII вв. привел ее к раздроблению на отдельные княжества, культурное благосостояние которых было затем надолго подорвано «кровавой грязью монгольского ига» (К. Маркс).

После периода тяжелых бедствий и опустошительных разрушений началось длительное формирование украинской народности, когда складывались самостоятельный народный характер, особенности языка, быта и искусства Украины.

Сохраняя преемственную связь с художественными традициями Киевской Руси и не теряя чувства общности с искусством русского народа, украинское народное искусство продолжало расти и развиваться, как живой организм, впитавший в себя все лучшее из своего прошлого.

Особого развития украинское декоративное искусство и украинская орнаментика достигли в XVI—XVII вв., в период освободительных войн под водительством Богдана Хмельницкого.

Своеобразно претворяя богатую орнаментiku других народов, украинское орнаментальное искусство создало в эту эпоху неподражаемые образцы яркого и выразительного национального стиля, отразившего в своих отдельных элементах все своеобразие народного склада и все богатство растительного царства цветущей плодородной Украины.

XVI—XVII вв.—период политического и культурного подъема украинского народа, эпоха его напряженной борьбы за свое национально-культурное возрождение.

Это отражение народных вкусов, идейной и эстетической жизни народа и высокоразвитого народного художественного чутья наиболее полно сказалось в изумительной по выдумке орнаментике украинской книжной графики, графических украшениях старых грамот и метрик XVI—XVIII вв., в тончайшей, выполненной «в гравюрной манере» резьбе по кости на казанских поро-

Набойка «запаска» шерстяная. XVIII в.

ховницах, в пышной и сочной резьбе по дереву иконостасов и деревянной церковной утвари, в причудливом орнаменте драгоценных металлических окладов старинных церковных книг. Богатым узором украшались и походные шатры казаков, их одежда, знамена и чепраки. На Украине существовала даже целая отрасль художественных ремесел, изготовлявшая узорчатые, столь изумлявшие иностранцев, знаменитые запорожские пояса и казацкие ткани.

Характерной архитектурной декорацией, отличающейся сочным и пышным лепным орнаментом, являются замечательные барочные украшения храмов, монастырей и общественных зданий конца XVII и XVIII вв. на Украине (в Киеве, в Мгарском монастыре около Лубен, в Межигорье, Густыни близ Прилук и Чернигове).

Растительным орнаментом и архитектурной декорацией были богато украшены дом самого Богдана Хмельницкого в Субботове (пол. XVII в.), здание «Малороссийской коллегии» в Глухове (1722 г.), дом Мазепы в Чернигове (конец XVII в.), б. дом магистрата в Козельце и др. Во всех этих домах, кроме лепных украшений, имелись полы из цветных каменных плит, резьба по дереву и роскошные изразцы. Насколько декоративное убранство было обычным явлением в тогдашней Украине, можно судить по тому, что даже в средних казацких жилищах встречались расписные стекла.

Что касается живописного декоративного убранства—расписных «подволок», плафонов и настенных панно, то уже в первой половине XVII в. имеются такие замечательные росписи, как фрески в доме Красовского во Львове и роспись в доме Шольца там же. В их мотивах, наряду с ренессансными влияниями, бережно сохраняются местные, чисто украинские традиции. Иногда в подобных украинских росписях встречались целые пейзажи—здания, водяные и ветряные мельницы или, как это имело место начиная со второй половины XVII в., военные сцены и изображения популярного в народной среде казака-бандуриста Мамаю. Своеобразная роспись XVIII в. находилась, между прочим, в доме одного подольского священника. На ней был изображен сидящий за столом читающий человек. Изображение сопровождала стихотворная нравоучительная надпись. Выполнение этой росписи и стихи к ней принадлежали, очевидно, какому-нибудь «спудею» Киевской духовной академии, многие из студентов которой во время каникул распи-

сылали провинциальные жилые дома. Большую художественную ценность составляют росписи внутренних стен так называемого домика «на Покорщине» в Козельце б. Черниговской губ., принадлежавшем сестре любимца императрицы Елизаветы Петровны А. Г. Разумовского, по мужу Дараган. Стенная живопись над дверьми этого дома выполнена рукой незаурядного мастера. Она изображает античные сцены и помещена в обрамлении из ромбов. Несмотря на использование в орнаментике помпейских мотивов, общий характер всей росписи, благодаря ее ярким жизнерадостным краскам, отличается типично национальными украинскими чертами. Особенно характерны в ней крупные тюльпаны среди виноградных гроздьев. Кроме частных домов, росписи бывали и в общественных зданиях. Интересные сведения об этом содержатся в одной из старинных украинских песен:

В Станіславі на ратуші
Мальовані квіті.

На Правобережной Украине, где особенно сильно привился ампир, очень долго сохранялись на стенах и потолках росписи этого стиля (аканты, военные доспехи). Они встречались не только во дворцах вельмож и магнатов XVIII—XIX вв. (например в «Вишенках» Румянцева-Задунайского,) но и в небольших помещичьих домиках и домах людей среднего достатка.

Все это живописное убранство производило столь сильное впечатление на приезжих, что один из них, Ф. Вигель, оставивший описание расписанных домов Браницкой (в Белой церкви), Голицыных в с. Казацком и Разумовского в Киеве, называет последний «волшебным».

Для декорации зданий часто прибегали и к другим родам украшений—художественным шпалерам, расписным кафлям, инкрустации, резьбе, настенной орнаментике по дереву, камке, тафте и обьяри. Последний вид убранства жилых помещений, особенно распространившийся на Украине начиная с XVII в., носил там название «колтрин». Колтрин писались клеевыми красками и прикреплялись к стенам и потолку наподобие современных обоев и драпировок. Изготовлением колтрин занимался среди других львовский мастер Иван Лукашевич, продававший их в Молдавию «по 2 злотых за штуку». В том же XVII в. полотняные и кожаные расписные декорации стали заменяться на Украине цветными обив-

ками из ткани и бумаги («обоями»). Интересно, что при их наклейке богатые узоры обоев часто подбирались из неодинаковых кусков в целые живописные декорации. Производством бумажных художественных обоев на Украине занимался завод при Ильинском черниговском монастыре.

Как колтрины, так и живописные настенные росписи выполнялись домашним и ремесленным способом крепостными и местными художниками, а в некоторых случаях и крупными мастерами—украинцами, русскими и иностранцами. Из местных мастеров, занимавшихся росписью в начале XIX в. не только в городах, но и селах б. Киевской и Подольской губ., был известен Мих. Заборовский, а еще раньше, в XVIII в., некий живописец В. Григорьев, договаривавшийся в 1743 г. с Н. Ханенко о росписи «столовой избы» в Городище.

Из крупных мастеров знаменитый портретист В. Г. Боровиковский украсил аллегорическими композициями стены дома в Кременчуге (где должна была остановиться Екатерина II), а «крепостной живописец» В. А. Тропинин расписывал комнаты в усадьбе Моркова на Подольщине. Известно также, что заказ на роспись в «украинском духе» получил в свое время от одного местного магната и Т. Г. Шевченко. Работа эта им выполнена не была, но сохранились эскизы к ней. Наконец, Н. В. Гоголь, очевидно, следуя местной традиции, собственноручно расписал потолки и стены своего дома в Яновщине.

Украинское искусство отличается глубоко своеобразной художественной культурой, органически связывающей, благодаря стилевому единству, его прошлое с современностью. Печать богатой многоцветности и весьма старых графических вариаций сохраняется в бытовом народном творчестве современной Украины, восходя к древней мозаике Киевской Софии и Михайловского Златоверхого монастыря.

Мотивы пышного украинского барокко и книжных украшений XVI—XVII вв. находят свое отражение в настенной росписи украинских хат. Традиционная национальная орнаментика, насчитывающая многовековую давность, продолжает жить до сих пор в узорах украинских ковров, тканей и вышивок, в резьбе по дереву и гончарных изделиях.

НАСТЕННАЯ РОСПИСЬ

Настенная роспись — одна из старейших и традиционных отраслей украинского народного декоративного искусства.

Необыкновенно красочная и своеобразная, она не только служила предметом убранства. В беге ее линий, в завитках ее орнаментов исследователи справедливо видят отображение наивных верований и представлений, тесно связанных с бытом и трудом украинского народа.

Пережитки этого суеверного отношения к росписи, как средству предохранения от «нечистой силы», продолжали жить в народной среде до сравнительно недавнего времени. Потеряв в наши дни свое древнее символическое значение и сохранив лишь в отдельных случаях элементы прежней, некогда обрядовой, орнаментики («курячи лаби», «косиці»), современные росписи хат служат исключительно целям украшения жилья и представляют собой явление эстетического порядка.

В XVIII в. настенная роспись была широко распространена по всей Украине, на Правобережье и Левобережье, в Слобожанщине, Галичине и Буковине, причем каждая отдельная область, район и даже село имели нередко свой характерный живописный стиль. Образцы настенной росписи XVIII в., уничтожавшиеся при побелке и перестройке зданий, почти не сохранились. Но упоминание о них постоянно встречается в многочисленных этнографических материалах и, в частности, в народных песнях.

Так, в песне, записанной П. Гнедичем в Черниговской обл., поется:

Коли його нові вор іточка позотворяні
И мальованні окошечка повідтворяні.

Аналогичное упоминание о росписи хаты содержится и в песне, записанной Самокишем в Одесской обл.:

Приходь, брате, з діточками,
Б мене хата з квіточками.

О настенных росписях говорится в русской и украинской художественной литературе XIX в., например у Гоголя в повести «Ночь перед Рождеством». «Окна хаты (кузнеца Вакулы.—М. Б.) все были обведены кругом красной краской; на дверях же везде были казаки на лошадях, с трубками в губах». О росписи украинских хат вспоминает и И. Е. Репин: «Огромная печь по белому мелу была с красивой смелостью расписана своими бабьими и «дівочими» руками. Лыковые щетки разных форм и величин, напитанные разными красками, делали чудеса самобытного творчества» (И. Е. Репин, «Далекое—близкое»).

Начиная с XIX в. главным центром распространения настенной росписи на Украине являлось с. Петриковка (ныне Днепропетровской обл.), в легком перистом и ажурном рисунке росписей которого до сих пор продолжает жить традиционная украинская манера передачи цветка в раскрытом, как бы разрезанном, виде.

«Прыкрасы» (украшения), в частности настенная роспись, применяются в украинской народной архитектуре всегда очень скупо. Но эта сдержанность отнюдь не умаляет, а скорее усиливает впечатление от общего художественного живописно-декоративного оформления жилья. Росписью покрываются наружные стены хаты. Орнаментальное обрамление находит себе место вокруг окон и дверей в том случае, если у них нет деревянного наличника. Иногда роспись используется как фриз, под «стрихом» (на месте карниза, где солома крыши соприкасается со стеной), реже—как украшение на угловых частях зданий и в простенках. Как правило, орнаментация здания снаружи встречается реже, чем внутри.

Внутри хаты живописная роспись орнаментального характера покрывает главным образом верхнюю часть печи—грубы—дымоход (комин), простенки между окнами под рушниками (полотенцами), угол, где располо-

Роспись печи (с. Авули Днепропетровской обл.)

жена кровать. или «пил»—помост для спанья, и изредка потолок (ближе к «покуттю»—красному углу), «сволоки»—главные балки потолка хаты, и глиняный пол. Крупным рисунком расписываются и сени. Кроме самой хаты, орнаментация применяется на хозяйственных постройках—сараях, погребах, птичниках, конюшнях и даже на пчелиных ульях. Их роспись значительно проще, чем роспись хат.

Композиция орнамента на наружных стенах и внутри хаты неодинакова. В обоих случаях она всегда подчинена архитектуре здания и призвана выделить его конструктивные части. Орнамент наружной росписи чаще всего прост и сдержан по рисунку, тогда как орнамент внутри хаты—сложен и причудлив.

По своему характеру орнамент росписи украинских хат во многом соприкасается с орнаментом других областей украинского народного искусства—вышивок, ковров, резьбы, керамики и писанок. Геометрические орнаменты в росписи хат редки и если встречаются, то в качестве второстепенных сопровождающих мотивов. Они состоят из кривых линий, зигзагов, «косіц» или углов, пятен и точек—«горошек» и цветных полосок—«подвєдєння» и употребляются при наружной окраске хаты в виде карнизов, рам, колонок и цокольных поясов, заменяя собой архитектурные детали постройки.

В основном в мотивах росписи преобладают растительные узоры—«марафеты»: от узора простой хвои, «сосенки», обведенной контуром и превращенной в листовенную ветку, до сложных венков, букетов цветов, перевязанных лентой, отдельных цветков и т. п. Целое дерево в украинской росписи не встречается, зато очень часто попадаются гирлянды из листьев дуба, клена, хмеля, барвинка, огуречника и излюбленного украинскими мастерицами винограда.

Как результат западных влияний, проникших из города, в росписях украинских хат можно часто встретить букеты и ветки в вазонах. Они напоминают расположением рисунка и изогнутостью линий и форм типичные мотивы украинского барокко—архитектуры, резьбы и старых киевских изданий.

Реже в росписях встречаются изображения птиц (кур, петухов, «павы», совы, галок), домашних животных (собак, коня) и только изредка—фантастических или хищных зверей (льва, лисицы). Изображения животных покрывают собой все пространство стены, раз-

Настенная («килимовая») роспись (с. Александровка Криворожского окр., Днепропетровской обл.)

БИБЛИОТ
№ 338
1950

мещааясь отдельными «пятнами» или же симметрично по две фигуры, одна против другой (например «павы»). Птиц часто изображают на шестах, ветках и среди растений. Самый рисунок животного сводится к замкнутому контуру, заполненному сплошным цветом или штриховкой. Многие мотивы геометрического и растительного орнамента, применяемые в росписи, восходят к глубокой древности.

Несмотря на общность основных традиционных черт, большинство росписей носит заметный отпечаток индивидуального художественного вкуса определенного мастера. Эта индивидуализация форм, почерпнутая из природы и быта, находит свое характерное выражение то в некоторой обобщенности трактовки и резко подчеркнутой стилизованности орнаментики, то, наоборот, в явном приближении узора к реальным растительным формам (розе, колокольчику и т. п.).

В отдельных случаях растительный и животный мир подается в росписях настолько в стилизованном виде, что, как заметил еще Гоголь, «птицы выходят похожими на цветы, а цветы на птиц».

Выполняют работу настенной росписи хат на Украине сейчас, как и в прошлом, больше девушки и молодые женщины.

Поскольку при выполнении росписи огромную роль играет импровизация, мастерица в процессе работы не знает заранее, куда ее приведет прихотливое течение орнамента. Вымолняя роспись, она обычно не водит кистью по белой поверхности стены, а, лишь легко прикаснувшись к ней, быстро отрывает кисть, оставляя свободный характерный мазок. Роспись начинают с того, что наносят более крупные цветы, а затем их соединяют стеблями и тонкими листьями. Работают мастерицы быстро и в процессе создания росписи обращают внимание прежде всего не на изощренность силуэта, а на силу и напряженность декоративного пятна. Цвет здесь господствует надо всем, формы узора насыщены игрой ярких и сильных красок, создающих впечатление легкости, ажурности и праздничной нарядности.

Фоном росписи служит стена, либо побеленная «крейдом» (мелом), либо подкрашенная разноцветными глинами или синькой—в синий и голубой, сажей—в светло-серый, зеленой—в зеленоватый цвет. Вымолняя роспись по этому грунту, мастерицы в последнее время пользуются, кроме разноцветной глины, сажи, мела,

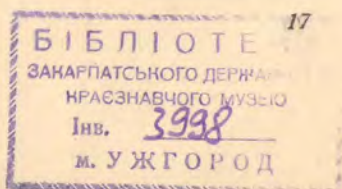
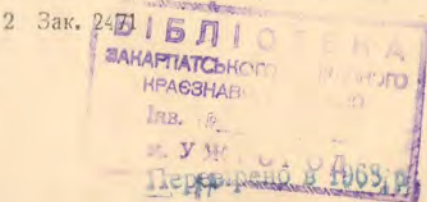
сильки, древесного угля, соков и наваря растений, и более эффектными и дешевыми минеральными красками, разведенными на жидком мучном клейстере или воде с молоком, а иногда бронзой, серебром и золотом. Живописный эффект росписей зависит как от свойств грунта впитывать в себя краски, так и от особенностей того или иного вида красок (растительных, анилиновых или земляных). Исключительной мягкостью общего колорита отличаются росписи, выполненные по побелке растительными красками—скотом трав, ягод и цветов. Самый рисунок росписи наносится на стену перышком, самодельными кистями из «котячего хвоста», тростниковой палочкой—«рогозой» или же комками тряпки («вихоть»). Последние, опуская в краску, прижимают к стенке, благодаря чему получается красочное пятно неопределенной формы.

Цветы и листья чаще всего пишут пальцем. В старину большинство мастериц писало «рогозой». Из других простейших самодельных инструментов при росписи пользуются как штампом разрезанной пополам картофелью или свеклой, с внутренней стороны которых вырезают какой-нибудь орнамент. Для передачи круга берут круглую посуду (сковороды). Имитации шероховатой поверхности достигают торцовкой или набрызгом при помощи связки колосьев.

Краски украинской настенной живописи не отличаются особенной прочностью, но росписи носят свежий и яркий характер, так как подновляются не менее одного, а то и двух раз в течение года.

В отдельных случаях орнамент росписи (не без влияния города) бывает расположен сплошь по всей стене целыми рядами, как обои (так называемые «шпалеры»), а отдельные цветы, растения или несложные по форме узоры размещаются в повторяющихся косых четырехугольниках или соединяются друг с другом красочными линиями. Выполняют эти узоры при помощи бумажных трафаретов.

В некоторых местностях, например на Подольщине и юге Правобережья (в южной части Днепропетровщины), живописная роспись помещается на «глухой» стене над постелью и заменяет собой ковер. Роспись эта довольно точно имитирует основные формы ковра и технические приемы геометризованного тканого рисунка, отчего носит наименование «килима». «Килимовая» (ковровая) роспись имеет крупный цветочный, свободно выполненный

ный орнамент, помещенный на черном или желтом фоне в средней ее части, и кайму другого цвета, в виде вьющейся гирлянды.

Орнамент росписи, обрамляющей окно, зеркало, портрет, komponуется в форме венка или настенного вышитого полотенца. Роспись на печах разбивается тонкими линиями на прямоугольники, заголенные узором, и в основном является подражанием кафельным печам. Рисунок росписи потолка состоит обыкновенно из букетов и венков, а глиняный пол расписывается простейшим узором из пересекающихся линий.

Особой группой росписей является роспись, выполняемая отдельными мотивами не непосредственно на грунте стены, а на бумажках. Вырезанные по внешнему контуру, эти мотивы затем наклеиваются на побелку. Такая роспись, применяемая в основном на печах, выполняется анилиновыми красками и отличается сочностью и свежестью расцветки.

Разновидностью данной, настенной росписи служит аппликация («теремці», «фрески» и «різки»), при которой мотив вырезывается отдельными частями (вазонами, букетами, кружевами) из цветной глянцевитой бумаги и также наклеивается на стену.

Чрезвычайным красочным богатством, разнообразием сюжетов, техники и манер отличаются более декоративные настенные росписи западной и средней части Подолии.

Украинская настенная живопись насчитывает немало замечательных мастеров. В области, близкой к настенной росписи на бумаге, в росписи, выполняемой для ковров и вышивок, начали работать перед первой мировой войной в с. Вербовке Киевской обл. талантливые, ныне покойные, мастера Евмен Пшиченко, В. Довгашейн и С. Заболотная, а в Винницкой обл. выделились Мартинюк, Головка и Г. Подоба; на Подолии—Ганна Бабченко и Катерина Головенко, на Уманьщине в селах Городецком, Дмитрушки, Войтовке—Х. Шеленко, Г. Соболенко, Д. Полещук и др. Выдающимися мастерами настенной росписи являются знаменитые рисовальщицы из с. Петриковки Днепропетровской обл., во главе с родоначальницей этого жанра в данном районе, 70-летней Татьяной Пат, опытными мастерицами Параской Павленко и О. Пилипенко и их даровитой сменой—дочерью Т. Пат—В. Кучеренко, Г. Пилипенко, П. Глущенко, М. Тимченко и М. Святченко.

Букет работы П. Глущенко

Исключительная по технике, сочности красок, интуитивному пониманию декоративных задач и богатству крупного, чрезвычайно затейливого орнамента—роспись «петриковцев» создала им заслуженную славу. Их художественный стиль заметно отличается не только от более сухих и графичных росписей мастеров Одесщины, Херсонщины и Уманьщины, но даже и от красочной живописной росписи Полтавской обл.

Имевшая место в конце 20-х годов экспедиция этнографического отдела Русского музея в Ленинграде собрала в Подолии огромный материал настенных росписей. Кроме этой экспедиции, большое внимание изучению росписей в разных районах Украины уделяли К. В. Шероцкий (1910 г.), К. Кржеминский на Уманьщине (1927 г.), Е. В. Берченко в Левобережной Украине (Днепропетровщина), П. Г. Юрченко, С. Таранушенко и др.

Своеобразную отрасль чисто украинского декоративного искусства составляет роспись «писанок», крашенных яиц, покрытых обычно богатым и многоцветным орнаментом. Писанки распространены повсюду на Украине—в Киевщине, Полтавщине, Харьковщине, Черниговщине, Подольщине и других районах. Расписываются они особенным образом, при помощи тонкой металлической трубочки, укрепленной на деревянной палочке. До того, как опустить яйцо в краску, на него наносят тонкими полосками расплавленного воска основные линии рисунка. Когда воск остынет, яйцо попеременно опускают в одну краску, затем в другую и т. д. После того как весь узор нанесен, яйцо согревают, воск растапливают, и писанка готова. Для росписи писанок употребляются растительные краски.

Основной тон подольских писанок—черный, реже рыжевато-коричневый. В писанках Киевской обл. преобладают черные, красные, желтые и белые цвета, в писанках полтавских—красные, зеленые и желтые.

Обычно орнамент их состоит из пересекающихся линий, разделяющих яйцо продольным или поперечным пояском на две половины, в каждой из которых заключены геометрические элементы и вписанные одна в другую звезды и ромбы. Другой распространенный орнамент писанок—растительный (листья, цветы—тюльпаны, колокольчики, розы, гвоздики—и ветки в вазонах). Самая техника росписи писанок сообщает им своеобразную графичность. Первоначальный рисунок на пи-

Настенное украшение, вырезанное из цветной бумаги, работы народного мастера Василя Вовк (с. Петриковка Днепропетровской обл.)

санках был значительно условнее; позднее он приобрел более реалистические черты, линии его стали мельче, а расцветки пестрее.

О росписи писанок на Харьковщине, как о факте, оказавшем влияние на развитие его художественного вкуса, упоминает И. Е. Репин в своей книге «Далекое—близкое». Сам Репин в юные годы, расписывая писанки, сдавал их в городской магазин по 1 р. 50 к. за штуку. По богатству и разнообразию орнаментального узора писанки служат весьма ценным материалом для изучения украинского народного орнамента.

Самое главное украшение писанки — это вырезание на цветной бумаге, работе народного мастера Василия Воля (Петриковка Днепропетровской обл.)

КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наряду с росписью украшением жилищ на Украине служат также узорные ткани, ковры, килимы, коци и дыжники.

Термин «ковер» применялся к тканям чаще всего квадратной формы и самой различной техники изготовления—к ворсовым, стриженным, безворсным, аппликациям, шелковым, тканым золотом и пр. Размеры ковров на Полтавщине и Киевщине различны, до $4\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ м. Заказные и панские ковры бывали и больших размеров.

Первые сведения о существовании местного украинского производства разновидности ковров—«килимов»—относится к XVII в.

Килимами обычно называли на Украине тип гладкого безворсного двустороннего ковра удлиненной формы, соответствовавшего восточным коврам и паласам. Килимы в украинском быту часто заменяют собой скатерть на столе и скрынях (коробах).

Термин «коц» начали употреблять на Украине только в XVII в., называя им ковры, стриженные наподобие плюша, но с густым и высоким ворсом. Узор коц состоял преимущественно из геометрических фигур, реже—цветов. Коци употреблялись, как попоны для лошадей и подстилки на пол, и пользовались в прошлом большим распространением. Мастерницы, изготовлявшие коци, назывались «коцарками». В позднейшее время, в первой половине XIX в., выделка коц, за исключением Гуцульщины, почти вымерла.

Наименование «лыжники» носили тканые изделия самого примитивного рода, из очень толстой овечьей шерсти, применявшиеся для хозяйственных нужд—покрытия ложа—«пила» (нар, полатей) и как постельные одеяла. Узор на лыжниках встречается крайне редко, и обычно их расцветка сводится к полосам или несложным геометрическим фигурам. Производство лыжников в последнее время также прекратилось.

Количество терминов в отношении украинских ковровых изделий, как «ковер», «килим», «коц», «лыжник» и т. д., свидетельствует о том большом значении, которое имело это художественное ремесло. Разнообразие техники изготовления, форм и орнаментов выдвинуло ковровые изделия как предметы убранства на одно из видных мест. На ковровых изделиях украинских мастеров сказались и восточные влияния, так как восточные ковры часто попадали на Украину. Первые сведения о ввозе на Украину восточных ковров относятся к началу XV в.

По словам Зиморовича, в 1474 г. в Львове платили за азиатский (восточный) «коврец» по золотому за локоть ($\frac{3}{4}$ аршина).

Восточный ковер приобретает еще большее значение в XVI в., когда его в изобилии начинают вывозить через Украину на Запад; он оседает тогда во многих местах особенно Западной Украины и становится обычным предметом украшения украинских хат. В XVI в. уже встречаются и документальные сведения о местных мастерницах-ковровницах. В половине XVIII в. гетман Степан Концепольский основывает в Бродях крупное производство шелковых тканей, «макатов» (тип тканых «панно») и ковров.

В том же столетии основываются фабрики ковров в Сохачеве и Янушполе на Подолии (по другим сведениям она находилась в Лабуні), где был выткан коверником Опанасом ковер для польского короля Станислава-Августа. В XVIII и начале XIX вв. ковровые фабрики уже существовали во многих помещичьих усадьбах. Ковровая фабрика была в с. Черняховце у Разумовских. Ковры выделывались на суконной фабрике и в Батурине. Крепостные фабрики ковров имелись у Васильчикова (в его усадьбе изготовлялись узкие «килимы» наподобие английских ковров), у Кушелева, где выделывались «гобелены» с пейзажами, и у других. В 40-х годах XIX в. в усадьбах Савраны и Байбузовицы

Ковер

на Подолии была основана В. Ржевусским мастерская килимов. Среди ковровых фабрик-мастерских на Правобережье особенно славилась мастерская помещицы Скородум в местечке Шполе. В XX в. там же, на Правобережье, были мастерские вышитых по крашеному холсту ковров в с. Юзове на Винничине у Ю. Н. Гудим-Левкович, тканых ковров типа гобеленов у В. И. Ханенко в Еленовке б. Киевской губ. Васильковского уезда, у Семиградской в Скобцах (б. Полтавской губ., теперь Киевской обл.) Переяславского уезда и у других. Кроме помещичьих и монастырских ковровых мастерских, выделкой ковров занимались в городах и селах. Об этом, между прочим, упоминает в своем «Исследовании о торговле на украинских ярмарках» И. С. Аксаков, говоря, что в 50-х годах прошлого столетия один Харьков вырабатывал до 25 тыс. килимов и попон, которые отправлялись через скупщиков в Петербург, Москву и Ригу.

В частности, коци во множестве производились в Харькове и Киеве, отчего даже одна из улиц Харькова называлась Коцарской. Коци изготовлялись в XVIII в. и в местечке Корце на Волыни. В Киеве в XIX в. имелись десятки мастеров-ковровщиков и мастерских, принимавших на обучение киевских мещан.

Украинские ковровые изделия по высокой технике, окраске шерсти, выполнению, подбору цветов и богатству рисунка являются гордостью украинского народа. Ковры — неотъемлемая часть украшения украинского дома, их вешают над постелью, а иногда (в Подолии) под окнами. Коврами застилают скамьи, и по количеству и достоинствам ковров в доме обычно судят о достатке хозяев.

Старинные украинские ковры родственны по своему орнаменту восточным коврам в их западной европейской переработке, а также коврам молдаво-валахским. По тону красок украинские ковры, как это было отмечено акад. Н. П. Кондаковым, близки к коптской красочной гамме. Восточные влияния наиболее сильно выражены в коврах центральной Украины (особенно в Харьковской обл.). В основном украинский ковровый орнамент состоит или из геометрических фигур (квадратиков, ромбов, звезд и пр.), или из разнообразных вариаций стилизованных цветов.

Обычно эти два вида орнамента не смешиваются между собой и лишь в бордюрах и каймах геометриче-

ские зигзагообразные линии обогащаются отдельными фигурами цветов.

Орнамент с изображением животных в украинских коврах довольно редок. Ковры с геометрическим орнаментом сохранили до сих пор много примитивных черт, не утратив гармонического сочетания красок.

Лучшие и наиболее старинные образцы украинских ковров имели нежный блекло-золотистый фон, лишь впоследствии замененный черным, причем самый черный фон бывал иногда заткан нитками разных оттенков, переходивших в коричневый цвет. Кроме золотистого, черного и коричневого, в старинных украинских коврах встречались также белый, серый, голубой и песочный цвета.

В орнаментике ковров на Украине в более позднее время стали преобладать яркие цвета — красный, зеленый, желтый, а золотистый фон старых ковров начал заменяться темносиним, белым и черным. Вообще в расцветках старинных ковров встречались, как правило, не переходные и составные (оранжевый и фиолетовый), а чистые и основные цвета.

Для украинских народных ковров характерны два типа расположения узоров: первый—когда стилизованный растительный узор ритмически повторяет отдельные мотивы, расположенные по фону рядами шахматного порядка; второй—когда единая орнаментальная тема сплошь занимает всю поверхность ковра. Реже встречается композиция с богатым центром в середине ковра (цветы), причем эта средняя часть окаймлена широкой каймой смело взятого растительного узора.

Ковровое производство охватывало почти все крупные районы Украины, главным же образом Полтавщину (Зеньковский, Миргородский, Роменский и отчасти Полтавский и Прилукский районы), Киевщину, Подолию и в меньшей степени — Черниговщину и Херсонщину.

Полтавские ковры в большинстве случаев украшены пышным цветочным орнаментом. Обычно они делятся на ворсовые—коцы и гладкие—килимы, а по характеру узора—на такие, на которых цветы изображены с дополнительными тонами, и такие, на которых применяется скраска только из основных цветов.

От ковров центральной Украины отличаются как по своему стилю, так и по трактовке сюжета подольские ковры, отражающие влияние ковровых изделий Малой Азии и Закавказья.

Главным центром изготовления ковров на Подолии является с. Клембовка Ямпольского района, где изготавливаются узкие «килимы» и широкие «скорци». Узор подолийских ковров — наиболее древний по времени геометрический или растительно-геометризованный.

В Подолии получили широкое распространение и вышитые «килимы» с геометрическим орнаментом или сильно геометризованными повторяющимися цветами. Вышитые «килимы» представляют собой гладкую тонкую шерстяную ткань черного или красного цвета с орнаментом, вышитым шерстяными нитками разных цветов. Вышитые «килимы» Подолии предназначаются для покрытия стола, постелей, «лавы» (скамьи) и т. д. Широкие ковры ткются на Украине на особых станках, «разбоях», узкие — на вертикальных станках.

Материал для выделки украинских ковров — исключительно местный, домашнего приготовления: основа его — конопля, уток — шерсть местных овец. Окрашивание шерсти производят также домашними средствами, растительными красками, часто лично заготовленными кустарями. Для окраски шерсти в различные тона в старину существовало множество рецептов, обычно состоявших секрет самих красильщиков. Один из добываемых на Украине красителей, «червец», имел большое значение в красильном деле уже в XVII в. и служил не только для местных потребностей, но и был важным экспортным товаром, хорошо известным на Западе и на Востоке (у армян и турок) и конкурировавшим до конца XVIII в. с дешевой американской кошенилью. Для желтой краски на Украине пользовались конским щавелем, шелухой лука, подсолнухом, ромашкой; для зеленовато-желтой — листьями арбуза и березы, для красной — мореной и кошенилем и т. д. Все эти применявшиеся краски обладали чрезвычайной стойкостью, о чем свидетельствуют прекрасно сохранившиеся старинные ковры, не потерявшие до настоящего времени своей яркости, свежести, чистоты и глубины тона.

Мастерство красильщиц передавалось из рода в род, и даже в последнее время мастерицы-красильщицы Харьковской и соседних местностей Полтавской обл. (районы Ахтырский, Зеньковский и Диканьский) славятся как знатоки красильного дела. Одним из таких специалистов является мастер коврового искусства уроженка с. Будищи Диканьского района — Александра Хлонь.

Ковер

Подготовительная работа по изготовлению ковров происходит весной, а самое тканье — в осеннее и зимнее время.

Собирание, сушение и хранение необходимых для окрашивания растений было настолько существенным в экономике сельского населения на Украине, что Екатерина II в 1768 г. издала даже специальный указ «в наставление упражняющимся в сыскании в России краски червеца», в котором перечислялись уезды тогдашней Полтавской губ., где больше всего был распространен червец.

Кисти: Трехкосточный, четырехкосточный и шестикосточный.
— Мастерство красильщиков передавалось из рода в род и даже в пределах одной мастерской красильщиков Азовской и соседних губерний — Полтавской, Ахтырской, Закарпатской и Славянской областей для златокудрого красильного дела. Одни из таких специалистов вылетали из мастер-коверного искусства уржумца с. Будинца Давыдовского района — Александром Хлоп.

ВЫШИВКИ, ТКАНИ И НАБОЙКИ

Большим разнообразием и техническим совершенством отличаются изготовляемые на Украине узорные ткани: рядна, скатерти, рушники (полотенца), покрывала, подзоры и пр.

Рядна—покрывала для постели, заменяющие в украинском быту летние, а иногда и зимние одеяла. Они ткются обычно в клетку, из сочетающихся красных, зеленых, черных и лиловых нитей. Иногда эти клетки обложиваются дополнительными декоративно-орнаментальными элементами (кубиками и т. п.). Исключительной гармоничностью расцветки и благородством сдержанного рисунка отличаются рушники с вышитым, вытканым, а иногда и набивным рисунком. Они являются одной из важнейших, наиболее распространенных форм украинского народного творчества. Материалом для них служит белое полотно (для фона) и цветная пряжа (для узора), дающие широкий простор для фантазии вышивальщиц. Традиционный рушниковый орнамент состоит из растительных, реже геометрических и еще реже человеческих и животных фигур (чаще всего это птицы, расположенные обычно в одной композиции с растениями). Старинные рушники были менее разнообразны по расцветкам пряжи, чем современные. Если рушник вышивался только «запольшью», т. е. обыкновенной крашеной ниткой, то мастерицы (в зависимости от различных областей) ограничивались красным или реже—красным и синим цветами.

Для рушников Полтавщины характерен красный цвет вышивки и белый фон. Только в недавнее время там появились многоцветные рушники. На Киевщине распро-

странены рушники с красной и синей расцветкой. На Подолии рушники вышиваются разноцветным гарусом, более ярким, чем льняные и бумажные нитки, и придающим им особую красочность.

Если рушник вышивался шелком, то допускалось большее разнообразие цветов, хотя главными цветами все же оставались красный и синий, изредка—желтый, затем зеленый, блеклых тонов и очень редко—розовый, черный или коричневый. Вышивка гарусом в старинных рушниках крайне редка. По своему назначению рушники бывают «плечовыми» (для ношения через плечо) и «килковыми», которые вешаются на «килок», т. е. на колышек, вбитый в стену. «Плечовой» рушник обычно вышивался узором во всю длину полотна или лишь на концах. «Килковый» же рушник вышивался либо также во всю длину, либо имел (в Полтавской и Киевской обл.) во всю свою длину вышитую кайму. Простейший тип рушника—настойный (им покрывали хлеб, вытирали руки и т. д.)—не имел узора, он был обычно украшен лишь полосами красного, черного, а позднее желтого цветов.

Рушники употребляли не только как личные и посудные полотенца, но и как декоративное украшение внутренности хаты, развешивая их по стенам, а иногда вокруг дверей и окон. Некоторые из них в старину имели обрядовое назначение, например при «захватывании» невесты, при венчании, закладке дома, крестинах, погребении и т. д. Значение рушников в украинском народном быту нашло богатое отражение в устном народном творчестве—в пословицах и песнях.

Хусточки, хустки или хусты — небольшой квадратный или же продолговатый кусок белого полотна с вышитым или вытканым на нем цветным узором. Хустки употреблялись как салфетки, ручные платки или для накрытия в дороге «смушковой» шапки в защиту от непогоды. В старину хустки, как и рушники, имели обрядовое значение, воспетое в одном из стихотворений Т. Г. Шевченко. Самые старинные хустки вышивались шелком, серебром и золотом. Цвета шелка для вышивания хусток, как и рушников,—красный, синий, зеленый, желтый, розовый, реже—коричневый и черный, причем синий цвет в отдельности никогда не применялся, а только в сочетании с красным. Узор на хустках состоит обычно из геометрических фигур или стилизованных растений и цветов и чрезвычайно редко—из изображений

Ружник декоративный (Опошня Харьковской обл.)

животных (птиц). Геометрический растительный орнамент и птицы расположены на хустках главным образом по углам и в середине. Иногда по углам размещены главные фигуры, а по всему полю хустки в красивых комбинациях разбросаны более мелкие, геометрические. Иногда вся хустка как бы усыпана двойными шашечками наискось или имеет только одну кайму из шашек или из цветов.

Большой яркостью и оригинальным узором из квадратов и прямоугольников отличаются знаменитые украинские шерстяные ткани (их ткнут с «перебором» и без «перебора») — плахты, часть женского наряда, заменяющая собой юбку. Расцветка плахт весьма различна: от черных и синих тонов до красных, зеленых и желтых.

Расположение частей рисунка на плахтах подчинено строгому шахматному порядку. Самый же характер их орнаментики, размер квадратов и расцветка различны, в зависимости от той или иной местности. Различны и народные названия рисунков плахт, то по цвету узора (синятка и т. д.), то по его форме (картота, підчочкова, хрещата, закладана и т. д.). Насколько можно судить по историческим данным, плахты бытуют на Украине с XVI в.

В последние годы плахты ткались главным образом в Сорочинцах, с густо насыщенным орнаментом красного, зеленого, синего и белого цветов, Диканьке, Шишаках, Решетиловке (со звездочками) и других местах, причем своеобразный красочный узор их постепенно перешел с женского народного костюма на декоративные ткани — портьеры, подушки и т. п.

Вышивки Черниговской, Полтавской, Киевской обл. отличаются разнообразием своих типов — мережка, лыштва (гладь) «выризунання» (прозрачное шитье), «виколування», «занузування» и др., и обилием пышных цветов, «рожеток» и тонких гирлянд, исполненных обычно разноцветными нитями.

В вышивках жителей Подолии, за исключением разноцветных рушников, преобладают красный и черный цвета в комбинации с желтым и зеленым. Вообще подольские вышивки составляют самостоятельную группу среди вышивок остальной Украины и отличаются от них не только своей расцветкой и техникой (чаще всего это тончайшая «нызь», «крестики» и счетная гладь), но и орнаментом, чрезвычайно разнообразным по сложным комбинациям геометрических фигур.

Плахты (перборные)

Узор украинских вышивок ритмичен. Эта «певучесть» его дала повод поэту (М. Рыльскому) сказать:

Вышивает, распевает,
У окошечка присев,
И никто того не знает,
Где узор, а где напев.

В конце XIX и начале XX вв., с возникновением интереса к старинным художественным ремеслам, в ряде кустарных пунктов Киевщины (Вербовка, Зозово, Сунки), Полтавщины (Барышевка) и Черниговщины на средства земств и местных ценителей украинской художественной старины были созданы кустарные мастерские, в которых делались попытки воссоздания музейных образцов редких по красоте вышивок XVIII в. (знаменитых вышитых шелком по холсту подризников и др.) с применением их техники и узоров для потребностей современного быта. В этих мастерских вышивались подушки, панно, скатерти, и вместе с тем там же осуществлялись попытки возродить орнаментику чисто народных узоров старинных украинских рушников, используя их мотивы для декорировки предметов внутреннего убранства.

Земство и отдельные ценители старины привлекали в 1907 г. к художественному руководству мастерскими таких крупных художников, как М. В. Нестеров (и с. Зозово), в 1910 г.—Г. Б. Якулова, А. А. Экстер, Е. В. Прибыльскую (по вышивке и ковроткачеству, в селах Скобцы и Решетиловка), Н. Г. Генке-Меллер (в с. Вербовка б. Киевской губ. Чигиринского уезда), мастера народного творчества художницу и красильщицу-колориста В. В. Болсунову, художниц Л. В. Ползскую, В. А. Констанскую (по плаховым тканям и «свободному перебору»), Л. И. Середину, колориста Н. А. Залозную и др., в сотрудничестве с которыми работали местные мастерицы, создавшие интереснейшие образцы художественной вышивки и ткачества. Некоторые из этих вышивок в Зозове (б. Киевской губ. Липовецкого уезда) и Сунках (б. Киевской губ. Черкасского уезда) выполнялись с золотыми и серебряными нитями (например вышивки работы Домны Салгановой).

Село Клембовка на Подолли (Винницкой обл.)—один из самых крупных и интересных центров искусства вышивки. Орнамент клембовских вышивальщиц большей

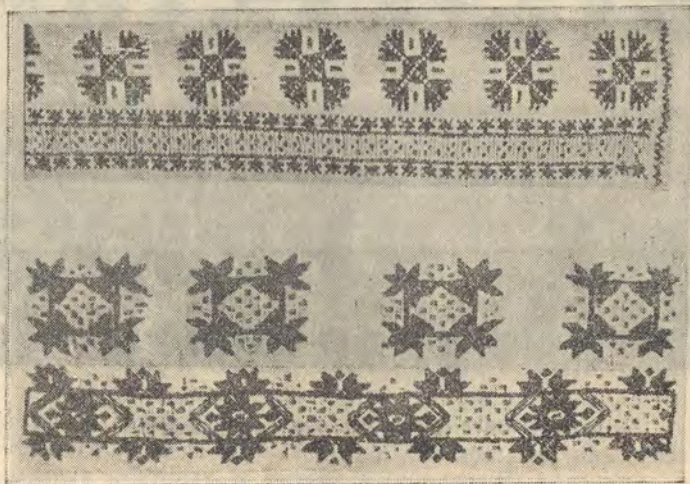

Вышивка („вырезывание“, „мережка“)

Сорочка вышитая, работа народной мастерицы Марии Коржук (с. Клембовка Винницкой обл.)

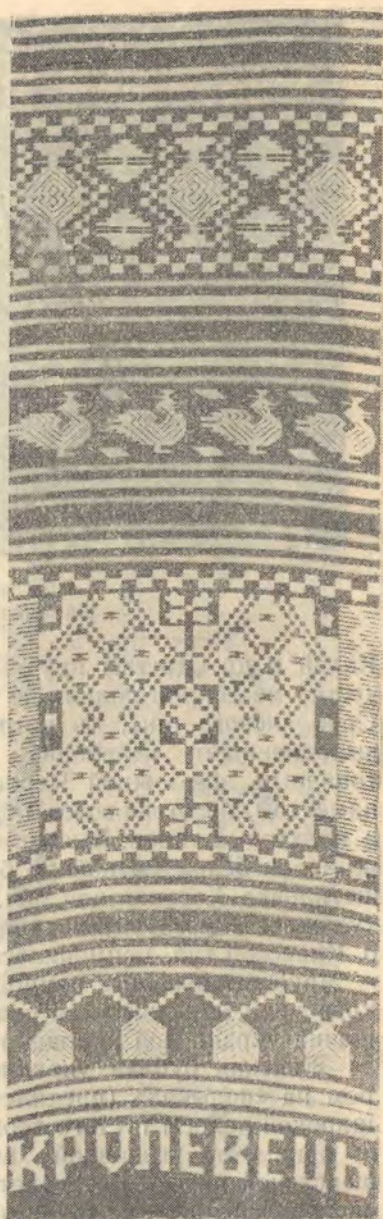

Вышивка („вырезывание“, „мережка“)

частью геометрический или сильно геометризованный, реже растительный и фигурный. В Клементьевке и Еланце встречаются и вышивки, шитые золотом по самотканному материалу, так называемому «бамбак». Производство это заимствовано на Подольи от молдаван.

Старейшим центром украинского ткачества является Кролевец Черниговской обл. Помимо прославивших его не только в СССР, но и за границей знаменитых рушников с характерным геометрическим орнаментом (в них иногда встречаются и изображения птиц), в последние годы в Кролевце изготавливаются портьеры, скатерти, декоративные подушки, коврики, платья, пояса, выполненные так называемой техникой «бранного» или переборного ткачества, в котором узоры получаются путем перебора и отсчета нитей.

Представляют интерес и изготовленные кролевецкими мастерами образцы декоративной, так называемой «богуславской», цветистой ткани. На кролевецких ткачей, знатоков местного орнамента, большой известностью пользуются Евдоха Демченко, Василий и Иосиф Рычики, Тимофей

Кролевецкий тканый рушник работы народного мастера Т. Калей (Кролевец Черниговской обл.)

Набойка XVIII в.

Калей и др. Другим крупным центром народного творчества на Черниговщине по праву считается с. Дехтари Сриблянского р-на, в котором наряду с рушниками, выполненными переборной техникой и украшенными типичным для южной Черниговщины растительным орнаментом, изготавливаются портьеры, подушки, покрывала и плахтовые ткани. Высоким качеством художественных вышивок белой ниткой по белому полю славится с. Решетилровка Харьковской обл. Как самостоятельный вид художественного вышивания, в некоторых мастерских б. Киевской губ. применялось и вышивание бисером.

Ярко выраженные национальные черты и любовь к красочной живописности сказывается в расцветке украшений украинской народной одежды.

Женская рубаша украинок обычно украшается узором на «полюках» (предплечьях) расположенной в виде широкой полосы густого геометрического и растительного орнамента вышивкой, выполненной бумажной или шерстяной нитью. Встречается и вышивка на рубашках, располагающаяся на груди и спине в виде двух смежных широких полос, идущих до пояса, а также на подоле — по низу рубашки. В частности, в вышивках на женских рубашках на Киевщине и Полтавщине очень распростра-

Рушник вышитый подольский, работы народной мастерицы О. Мельник
(с. Клембовка Винницкой обл.).

нено «вырезыванье» (белый узор по белому) и мережка.

В западной части Подолии расцветка вышивок ярче, и в ней чаще встречается, наряду с красным и черным, желтый цвет. Кроме того, в Зап. Подолии можно встретить еще вышивку всего рукава, идущую от «пльков» до обшлагов сплошными продольными полосами. Вышивка эта имеет геометрический или геометризовано-растительный орнамент. Поверх рубахи в восточной части Подолии носят разного цвета «спидныцы» из фабричного материала, украшенного внизу полосками «плиса», а в западной—«запаски» (куски домотканной шерстяной ткани), туго обертываемые вокруг бедер. «Запаски» эти черные, с полосатыми краями—лиловыми, темнокрасными, зелеными, желтыми и коричневыми, а иногда, в некоторых районах, красными вперемежку с черными.

Другие части женского наряда, за исключением некоторых головных уборов, например «намиток» (узких полос с вышитыми цветными концами), старинных «каптур» (шапочек, расшитых разноцветными шерстями), особенных украшений не имеют. Непременным украшением женского наряда на Украине служат бусы, обычно из искусственных кораллов.

Несмотря на свою кажущуюся пестроту, украинский женский наряд очень гармоничен по краскам и живописен.

Говоря о производстве художественных тканей на Украине, следует коснуться еще одной интереснейшей области красочного народного творчества—набивных холщевых тканей (набойка.) узор которых «оттискивался» (набивался) на ткань путем простейшего старинного технического приема «выбойки»—с резных деревянных досок—«матриц». Набоечное производство известно с XII в.

Чудесная по своим глубоким и мягким зеленым, синим, коричневым, желтым и кирпично-красным тонам украинская набойка XVIII—XIX вв. до сих пор мало изучена, хотя именно в набивных тканях Полтавщины (б. Золотоношский уезд), Киевщины, Харьковщины (Ахтырка) и других мест Украины, в широкой декоративной простоте их орнамента, в артистическом умении сочетать животный (птицы—«голубцы»), растительный—«сливки» или более примитивный узор—едва ли не сильнее всего сказалась жизнерадостная звучная пестрота украинской народной орнаментики. Украинская

набойка близка к орнаменту вышивок, гончарных изделий, барочных по архитектуре зданий и заставок старинных книг.

Набойка имела широкое распространение в старой украинской деревне и употреблялась для различных целей в крестьянском быту (для пологов, сенников, рушников, настольников и пр.). Превосходные образцы художественной набойки изготовлялись в 1918—1922 гг. мастером-художником Е. П. Повстяным (в Опошне Харьковской обл.) и многочисленными артелями Днепропетровской, Одесской и Полтавской обл.

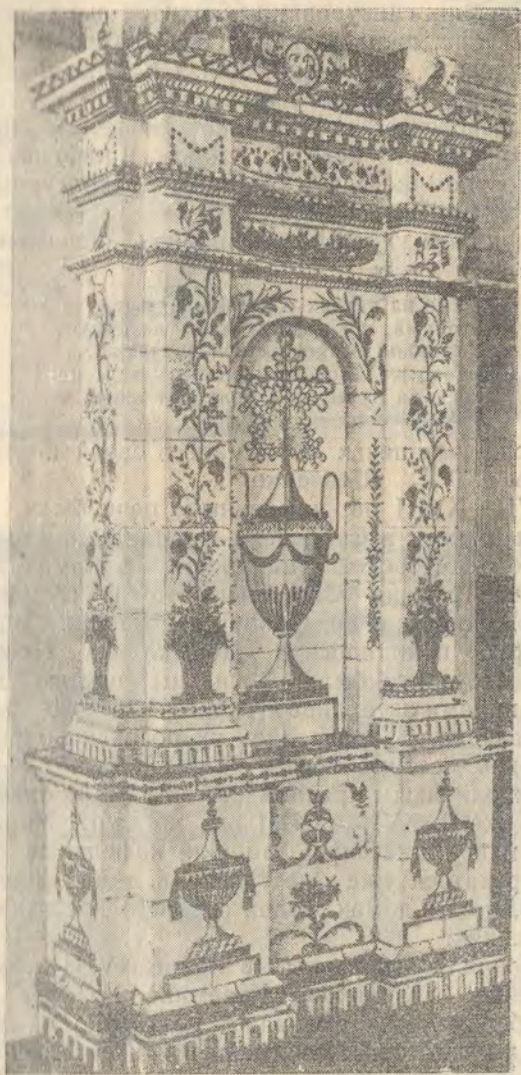
КЕРАМИКА И СТЕКЛО

Богатейшие залежи глины на Украине создали широчайшие предпосылки для развития гончарного производства. В раскопках южно-русских городищ до сих пор в огромном количестве встречаются остатки керамических изделий.

Облицовочную художественную керамику еще в X—XIII вв. производили в вотчинном хозяйстве киевских князей и применяли в виде глазурованных плиток для покрытия полов и облицовки внутренних стен церквей.

Богатейшие по колориту глазури и ангобы X—XII в., встречавшиеся в Киевской Руси, появились здесь раньше, чем в Западной Европе, имевшей в то время лишь одноцветную поливу и не знавшей, как это установил проф. А. В. Филиппов, способа обработки «пастилажем», т. е. нанесением узора не кистью, а трубчатым инструментом.

Как было указано выше, керамические изделия Киевской Руси отличались богатым подбором тонов и оригинальным геометрическим рисунком, травами, геральдическими фигурами и человеческими изображениями. В 1829 г. в Десятинной церкви был открыт «кафельный» пол. Глазурованные лещадные плитки были найдены и на месте Ирининской церкви, в полах и мозаичном цоколе Софийского собора в Киеве, в Галиче, Звенигородке, на Волыни и во многих других местах. В 1908 г. при раскопках б. усадьбы Петровского в Киеве были найдены следы целого ряда мастерских для изготовления поливных плиток. Во время раскопок

Печь из б. дома Самойловичей в Глухове.
1817 г

старого горна XVIII в. в местечке Зятковец обнаружены обломки кафлей с очень тонким растительным узором. Особенно обильный материал, показывающий характер древних глазурованных плиток и их применение в архитектуре, дали раскопки В. В. Хвойко в местечке Белогородка (б. резиденции князя Владимира и пограничном пункте Киевского княжества).

О производстве на Украине «кафель», поливного кирпича, покрытого богатым узором, и кафельных печей гостоянно упоминается в былинах, литературных источниках и исторических актах.

В старинных украинских виршах описывается, как гончары:

Разные на кахлях оздоби мудрують,
А борзій, що поношуванім називають,
Де фарбамі всякої окраси додавають...
Іменно же многіи шмалцями кладут цвіті
І вельми премудріі полагають квіті.

О расписных печах упоминает в своей повести «Капитанша» и Т. Г. Шевченко.

В XVII—XVIII вв. кафельные печи были в домах Б. Хмельницкого в Субботове, гетмана Апостола, в кельях Киево-Печерского монастыря, в домах Ханенки, Марковича, гетмана Скоропадского в Глухове, Полуботка в Чернигове и др. Около десятка монументальных печей «груб» находилось в «Домике на Покорщине» Дараган. Печи эти были расписаны частью цветами, частью циклами затейливых сюжетов самого разнородного характера. В трактовке их росписи определенно сказывались местные черты. Рисунок был сделан контуром, выполненным красной или зеленой поливой.

Тогда же, в XVII—XVIII вв., когда на Украине появились и керамические фабрики, кафельные печи начали встречаться уже не только в домах вельмож и магнатов, но и в домах людей среднего достатка и сечевых курениях.

Изготавливались изразцы в конце XVIII в. в Черниговском р-не (в Зенькове, Куземине, Грабове). Черниговская белая глина славилась не только на Украине, но повсюду в России. Привезенные из Украины кафельные печи были и в Коломенском дворце под Москвой. Особенной известностью пользовались гончары-кафельники местечка Ични.

Из дневников генерального хорунжего Ханенки и Марковича нам известны даже имена некоторых укра-

Кафля „с фиалкой“ работы нежинского мастера

Резная доска для выделки кафлей (Миргород, XVIII в.)

инских мастеров поливных кафлей 30-х, 40-х и 60-х годов XVIII в.; стародубского—Аврама Жукова, погарского—Якова Негоразды, новгород-сезерского—Степана Жолдака. Другие источники упоминают имя мастера, работавшего на Черниговщине в местечке Городне—Сидора Перепелку. Наиболее ранняя датировка сохранившихся черниговских кафлей относится к 1820 г., нежинских—к 50-м годам XIX в.

Старинные рельефные кафли не имели ни дат, ни подписей, расписные же кафли сохранили имена некоторых мастеров XIX в.—Ситко, Пархоменок, Тищенко и др.

Одним из самых старых типов кафлей, подобных кафлям, бывшим в Десятинной церкви и у Спаса на Берестове в Киеве, являются зеленые рельефные кафли, или кафли с растительным орнаментом по всей поверхности, или, наконец, кафли с гирляндой растительного орнамента вокруг центрального медальона. Другую группу кафлей, характерных для начала и середины XVIII в., составляют на Украине расписные кафли голландско-китайского типа, внутри овального обрамления которых помещены различные фантастические пейзажи, фигуры и сцены. Вариантом этих кафлей были кафли с обрамлением, в которое вписывалась какая-нибудь надпись. Третью группу составляли кафельные печи (часто привозные), на которых крупный рисунок (вазы с двумя ручками, урны, цветы в вазонах, гирлянды) заполнял собой всю поверхность печи, выступы, карнизы, органически срастаясь с ее архитектурной конструкцией.

Кроме этого типа кафельных печей, на Украине встречаются печи с более скромной росписью (букет, перевязанный лентой, корзина с цветами и т. п.), заключенной в такое же скромное обрамление или описанной в слегка рельефный ромб.

Особую группу составляют белые холодные и строгие парадные печи XVIII и начала XIX вв. в виде стройных круглых или же четырехугольных колонок с рельефными фигурами, вазами и гирляндами (в «Ляличах», б. имени Завадовского, в Нежинском лицее и др.).

Печи в украинских селах имели с середины XVIII в. до середины XIX в. зеленые или желтые рельефные кафли с «кружалочкой», цветком или нарисованным одной синей краской букетиком из трех цветков,

завязанным ленточкой и называвшимся у нежинских мастеров «фиалкой».

Большинство старинных украинских кафлей имело белый фон и синий или коричневый рисунок.

Печи назывались в старину по цветам кафлей—«го-лая» и «белая», «зеленая с белым», «писаная в квіты», т. е. цветами, и т. д.

Содержание изображений на старинных кафлях весьма разнообразно: наряду с животноыми и растительными формами на них встречаются изображения построек, кораблей, экипажей, сюжетов, заимствованных из мифологии и истории, и популярных в старину романов, гравюр и лубочных картин. Некоторые из этих сюжетов (женщина с птицей, всадники и т. п.) удержались на кафлях вплоть до конца XIX в.

В отдельных случаях изразцы, как мебель, картины, инсталеры, посуда и пр., приобретались украинской шляхтой в Петербурге, Москве и за границей.

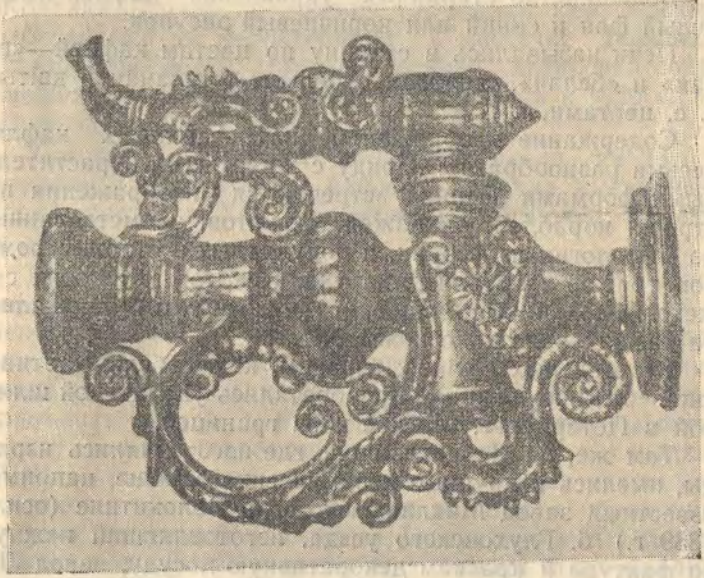
Там же, на Черниговщине, где изготовлялись изразцы, имелись и крупные керамические заводы, например известный завод Миклашевского в Волокитине (осн. в 1839 г.) б. Глуховского уезда, изготовлявший нежную по фактуре и краскам декоративную посуду, завод Листовской и др. На заводе Миклашевского производили даже такие крупные вещи, как целые иконостасы, камини и пр.

В других местах Украины в XVIII—XIX вв. керамическая промышленность сосредоточивалась на Во-лыни, где в 80-х годах XVIII в. были основаны заводы Чарторижского в местечках Городнице и Корце Новоград-Волинского уезда, выдвываявшие фарфор и фаянс желтого цвета, похожий на английский Веджвуд, и Мелера в местечке Барановке того же уезда (осн. в 1803 г.), в Холмщине, в б. Киевской губ.—известная Киево-Межигорская фабрика (с 1798 по 50-е годы XIX в.), вырабатывавшая фаянсовые изделия очень хорошего качества с тиснением и глазурью зеленого, желтого и голубого цветов, иногда с печатными украшениями и реже—золочением и живописью, и др.

В XIX в. производство гончарных изделий на Украине, кроме Черниговской обл., было наиболее распространено в Полтавской, Киевской, Харьковской обл. (Новая Водолага, где было занято производством фаянса около 10 000 гончаров) и на Подольщине, причем одним из самых крупных очагов гончарного промысла

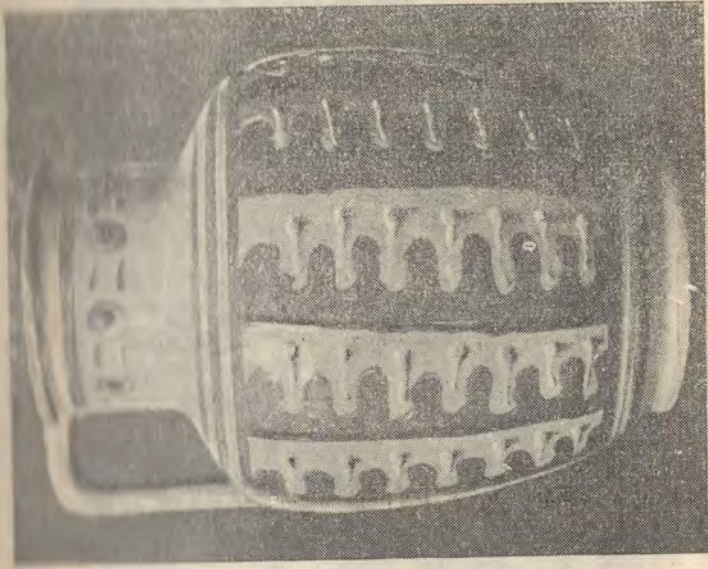
...и ... ..

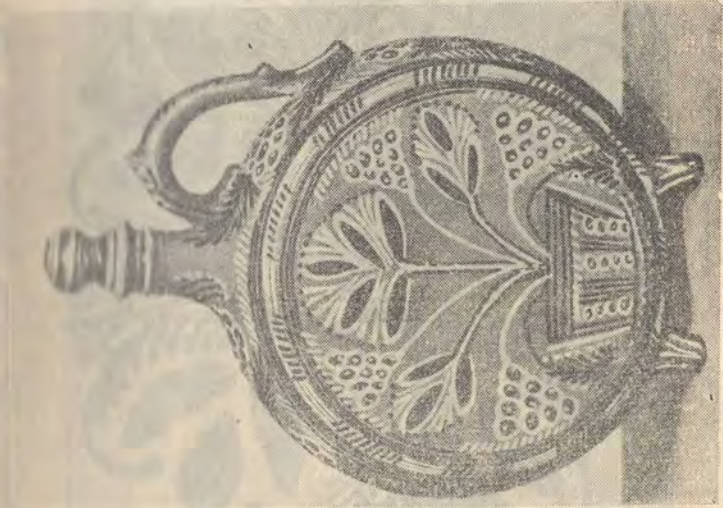
...и ... ..

...и ... ..

Кувшин работы Межигорского керамического техникума

Сосуд «куманец» работы братьев А. и Я. Герасименко

С. И. И. Лавриновича
С. И. И. Лавриновича, глина, 1936 г.

С. И. И. Лавриновича
С. И. И. Лавриновича, глина, 1936 г.

Облицовочные плитки. Поливня глина, 1936 г. Роспись народного мастера Лавриновича-Поливняного
(с. Железнодорожное, Вышгородский район)

Кувшин работы Марии Прыймаченко

являлся район Подолии, на территории которой еще в доисторические времена, а затем впервые после славянской колонизации края, выделялась посуда и где в XVI в. существовало цеховое гончарство. Наряду с ним в Подолии уже тогда имело распространение и сельское гончарство.

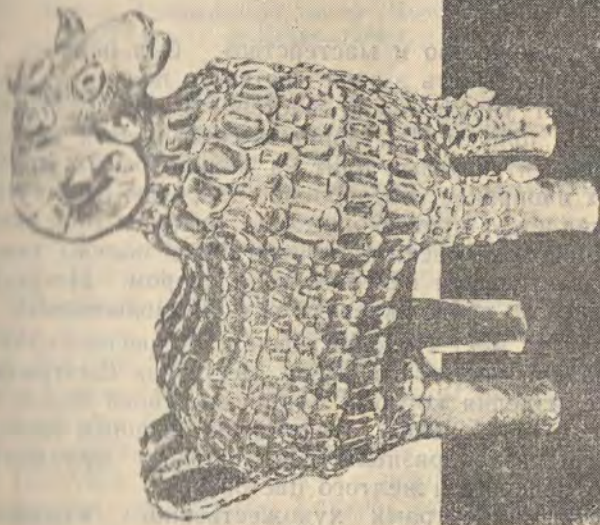
Изделия подольских гончаров славились далеко за пределами их родины и вывозились в Бессарабию, к Черному морю и за границу, через Одессу и другие порты Черного и Азовского морей. Особенной известностью до последнего времени пользовались, благодаря своему изяществу и тонкости форм, изделия мастеров из местечка Зеньково или Зеньковцы Каменецкого окр. с предместьями, селами Аламовкой, Калиновкой и Станиславовкой, Бубновкой (Гайсинского р-на) и с Жерденовка. Гончарный промысел в Бубновке, в восточной части Подолии, как это можно установить по документальным данным, существует с XVII в., и там, между прочим, встречались круглые кафли, так называемые «тафли», напоминавшие собой тарелки и обычно вмазывавшиеся в глинобитную беленую печь или же закрывавшие отверстия дымохода. В старину такими круглыми, полукруглыми, восьмиугольными и т. п. плитками выстилалась на Украине глиняные полы. Подобное применение плиток было известно еще и в древнем Киеве.

Зеньковская посуда, очень тонкая и легкая, естественного цвета, расписывается обычно без поливы по желто-розовому фону красноватой краской. В ее орнаментике преобладают растительные мотивы, изображения мелких животных и изредка людей.

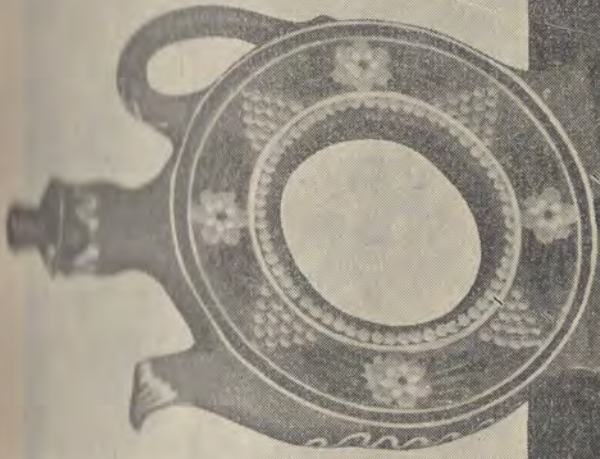
Лучшими образцами зеньковских изделий считаются работы семьи Якова Бацуца из с. Адамовка (предместье Зенькова), насчитывающей в прошлом несколько поколений талантливых гончаров.

Бубновские изделия отличаются пышно развитым, очень декоративным орнаментом, в котором преобладающее место занимают крупные цветы лирообразной формы. Особенно славятся бубновские миски и тарелки коричневой поливы с орнаментом из цветов и виноградных гроздей. Орнамент этот занимает все дно посуды или же расположен широкой полосой по краю.

В Жерденовке в первой половине XIX в. работали талантливые крепостные гончары Федор Лавринюк и Василий Кибличский. Ф. Лавринюк, получивший волю «за

„Баранчик“, сосуд для напитков. Поливная глина
работы мастера народного искусства Ивана
Гончара

Куманец. Производство зав. „Красный керамик“
Киеве. 1944

Блюдо (Экспериментальная мастерская в Киеве)

искусное художество и мастерство», был первым, начавшим выработать в этой местности поливную посуду. Его опыт унаследовали мастера Сила и Прокоп Лавринюки, причем П. Лавринюк-Полывянный использовал орнамент круглых плит на облицовочных кафлях и ввел их в широкое употребление. Василию Кибличскому принадлежат превосходные по тонкости орнаментики и силе окраски миски и тарелки белой поливы (ангобы) с растительным зеленого тона узором. Искусство В. Кибличского продолжает его внук В. Полывянный.

Из других мест Подолии гончарство распространено в ее западной части—в г. Бара, местечках Смотричи и Браилове, изделия которых (типичные своей белой поливой миски и «баньки») отличаются пышным декоративным и разнообразным растительным орнаментом красного, зеленого и желтого цветов.

Известными центрами художественного народного гончарства являются также села Опошня и Хомутки

Кафля. Производство завода „Красный керамик“
в Киеве. 1944 г.

Дарьковской обл., изделия которых, особенно опошнинского мастера Ивана Багрия, выделяются высоким техническим качеством и богатством форм. В области росписи керамики удачно работает и талантливая народная художница Параска Власенко из с. Скобцы (Киевской обл.), создавшая ряд художественно законченных образцов декоративной посуды.

Добываемая для выделки украинской посуды глина бывает белая, серая и желтая. По сортам она делится на два типа: «гончарку» — горшечную глину и «глей» — желто-бурую глину. Работают гончары целыми семьями. Выделывание форм происходит обычно на ножном гончарном круге. Очень характерной, особенно для района Подолца, является посуда, покрытая глазурью, так называемая «поливяна». Глазурь эта бывает трех цветов — коричневая, зеленая и желтая. Белый цвет возни-

кает при поливе посуды белой глиной—ангобой, называемой «побелом». Распространенный коралловый цвет получается при употреблении пережженной красной глины (червень).

Из видов посуды наибольшим распространением пользуются горшки различных размеров и разнообразных куганцы, кувшины, глеки, гладышки, двойнятки, макотры и т. п. Особой красотой отличаются тарелки и миски, архаичные по форме, но интенсивные по зеленой, серой, синей, темнокоричневой и желтой расцветкам.

Излюбленный орнамент украинских гончаров—геометрический орнамент, состоящий из ритмично чередующихся сочетаний прямых линий, точек, штрихов, полосок, кружочков и пр. В растительных мотивах встречаются виноград, дубовый лист, всевозможные ягоды, листочки, «сонышники» (подсолнухи), колосья, огуречники, а из цветов чаще всего «барвинок». Все перечисленные растительные узоры применяются украинскими гончарами на своих изделиях или в виде законченных композиций, или же в виде орнаментальной «вязи». Из законченных композиций чаще других встречаются вазоны с цветами. Кроме геометрического и растительного орнамента, в качестве украшения на гончарных изделиях, мисках, тарелках употребляются изображения птиц («півника»—петуха, «павы»), животных («мушки», «жабы», «коня», «рыб») и даже человека (фигуры конных и пеших казаков, лирников, пляшущих девушек). Изредка попадаются и целые законченные жанровые сцены.

Самостоятельным, очень давним по времени возникновения и распространенным во многих местностях Украины, является производство глиняных игрушек—півников, свищиков, коников, баранчиков, представляющих собой чисто народные образцы фигурной и декоративной украинской керамики.

Наряду с керамическим и фарфоровым производством Украина издавна славилась также своими оригинальными по форме и красивыми по цвету стекла (розоватого, желтоватого, зеленоватого) стеклянными изделиями—кувшинами, флягами, штофами в виде животных (например медведя), птиц и т. д. В частности, в Черниговской обл. уже во второй половине XVII в. производство стекла было настолько развито, что изготавливавшиеся там стеклянные изделия вывозились во многие города вплоть до Москвы. В XVIII в. на Украи-

Ваза из стекла. XVIII в.

Бугыль. XVIII в.

Сосуд в виде медведя. XVIII в. (с. Рогодово
б. Полтавской губ.)

не существовали стеклянные заводы К. Г. Разумовского, Румянцева-Задубайского и др., а на Волыни, где в целом ряде районов местное население занималось производством стекла, очень часто встречались села, носившие наименование «гут». «Гутовое» (стеклянное) производство имелось также на Полтавщине и в северной части Киевщины.

на
мис
сер

мет
иде
сок
так
дис

дешне ратит
Голуба, XVII в.
композиций, и
законченных
дони с цветом
орнамента, в
диз, ипсках, г
птий («іванка»
«жабна», «коки»
и пенях ж
редка попада
из.

Самостой
ковення в ра
України, явлен
півників, свича
ших собой чист
унився українс

Наряду с
лом Украина
нальным по
багато, ж
дима—ж
ных (равн
Чернотар
племени
том

л XVII в. (Лаврентий)

Сход в виль мейстер XVII в. (С. Ротондо
в. Голубайский 170)

РЕЗЬБА И РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ

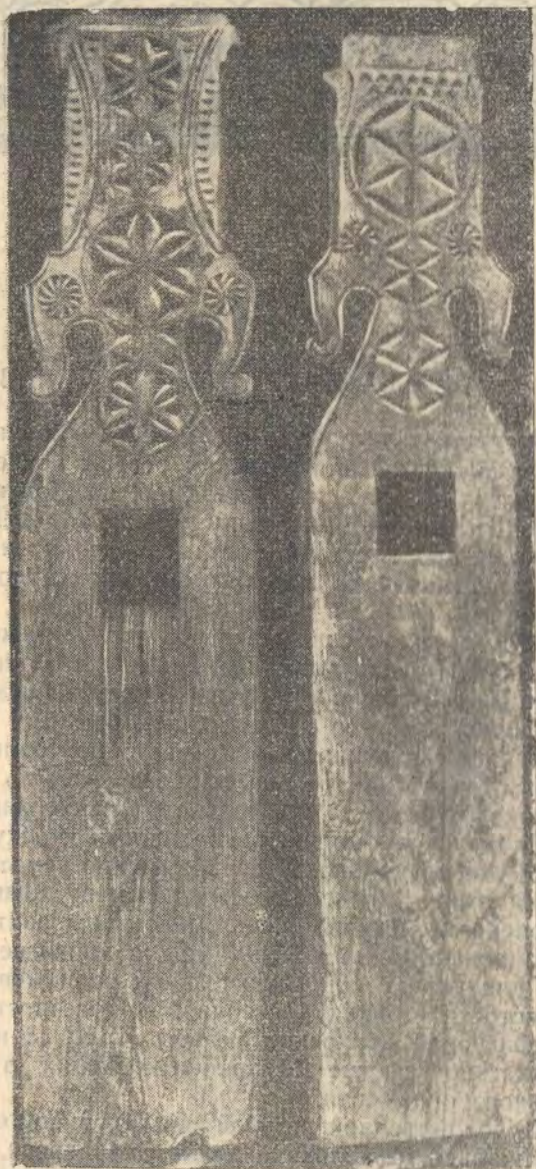
Отсутствие леса в южной части Украины не давало возможностей для развития резьбы по дереву. Но в отдельных районах, как, например, на Полтавщине, где древсдельный промысел долго был главнейшим занятием местных кустарей, резные изделия из дерева до сих пор отличаются высоким качеством художественной отделки.

Резьба украинских мастеров—по технике углубленная и очень редко выпуклая. Чаще всего она состоит из различных комбинаций зубчиков, треугольников, ромбов, звездочек, зигзагов и других подобных им фигур. Несмотря на несложность этих часто повторяющихся мотивов, украинская резьба красива как по сочетаниям рисунков, так и по тщательности выполнения.

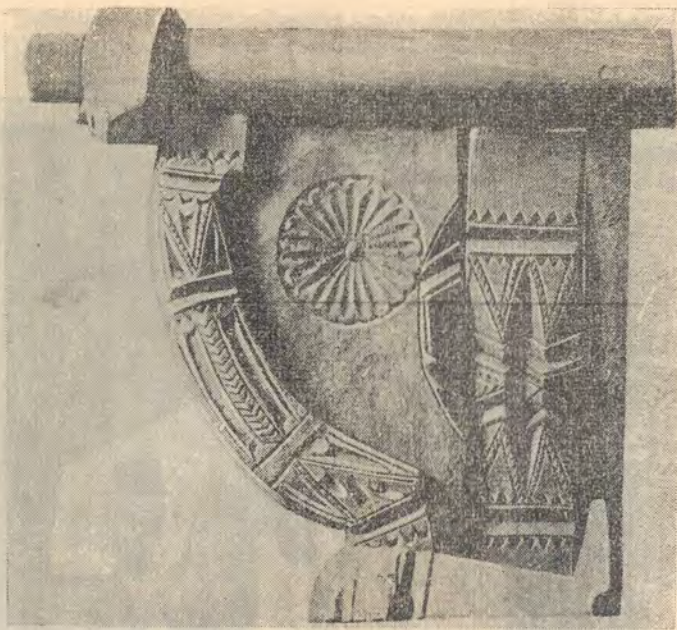
Наряду с мотивами, восходящими к искусству Киевской Руси, в украинской резьбе можно усмотреть и влияние Востока. Впоследствии им на смену пришли западноевропейские мотивы, очень смело и выразительно перефразированные на местный лад с привнесением типичной для украинской растительной орнаментики легкой перистости тонких стеблей. В частности, мотивами фигурной церковной резьбы XVIII в. нередко служили типографские заставки и концовки в виде растительного орнамента.

Художественной резьбой на Украине еще недавно украшались не только изделия из дерева, служившие для сбыта, но и те, что применялись для домашнего обихода (чумацкие возы, утварь, миски, днища для прядения—донца, «рубли»—вальки для катания белья, «праники»—вальки для выколачивания белья и полотна

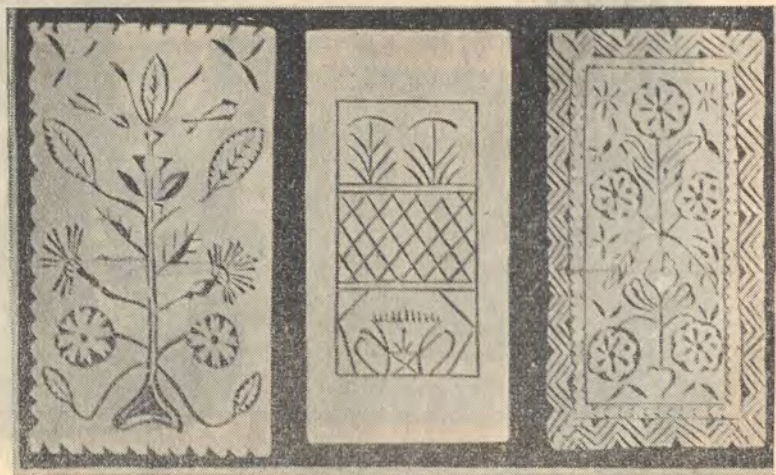

Резные столбцы на ветряной мельнице
(с. Вишенки Черниговской обл.)

Резной „передок“ (передняя часть) чумацкого вьза

Пряничные доски. XVIII в. (с. Вел. Будища Харьковской обл.)

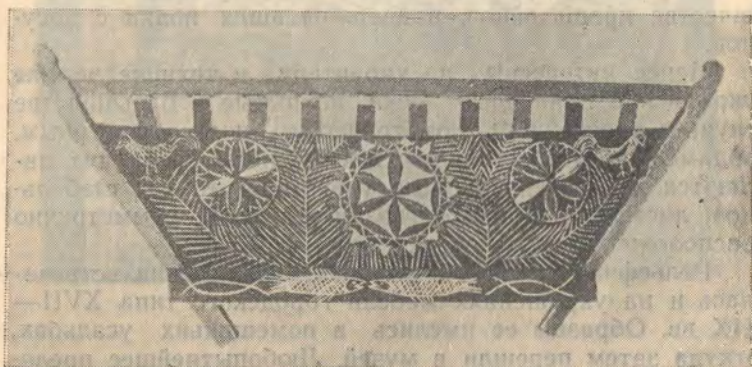

Резной валик
для катанья белья

Резные коньки под полки

Скрыня. Роспись по дереву.

Спинки саней резные расписные (местечко Умань, Киевской обл.)

при белении, гребни для пряжи, ложки, пряничные доски и т. п.). Благодаря этому на Полтавщине в XIX—XX вв. в качестве резчиков по дереву постоянно работали так называемые «жуки»—надомники. Особенно выделялись там талантливые мастера резьбы Иван Халабудный, Василь Лопатин, Василь Голуб, а за последние годы—Иван Дробязко (Диканька), Василий Гарбуз, Паша Довгаль и др. В XIX в. в Полтавской обл. в Хоральском и Пирятинском р-нах производилась и легкая резная мебель.

Резные изделия Полтавской обл. часто имеют оригинальную форму и богато разукрашены разнообразным и сложным орнаментом.

Кроме Полтавщины, искусные резчики были и в других областях. В Смеле (Киевской обл.) работал резчик Федосий Кисленко, в Сумах—Шубин. Отдельные попытки возродить старинную резьбу и внедрить ее в мебельное производство делались в целом ряде мест Украины и, в частности, в с. Сунки (б. Киевской губ.) в б. имении помещицы Н. Г. Яшвилъ.

Резьбой украшались на Украине и архитектурные части жилых построек, например главная балка потолка хаты (сволок), дверные и оконные чаличники и т. п. В прошлом на Украине любили покрывать резьбой не только хату, но и другие хозяйственные постройки—клунни, ветряки и пр.

В украинской резьбе в старину иногда встречались и изображения всадников на конях, применявшиеся в качестве кронштейнов, поддерживавших полки с посудой.

Менее интересны по характеру и технике резьбы украинские пряничные доски, покрытые в большинстве случаев простейшим геометрическим, редко—фигурным, орнаментом. Единственным исключением среди них являются доски, украшенные узором из тонких стебельков, листочков и цветов гвоздики и розы, симметрично расположенных по поверхности.

Рельефная резьба в бытовом оформлении встречалась и на украшениях мебели городского типа XVII—XIX вв. Образцы ее имелись в помещичьих усадьбах, откуда затем перешли в музей. Любопытнейшее преломление западных стилей, в частности барокко, эта мебель по выразительной трактовке материала, пропорциям и характеру орнаментики еще полна чисто народных украинских черт. К числу оригинальных резных

Резная скриня работы народного мастера Ф. Кисленка (местечко Смела, Киевской обл.)

изделий подобного рода относится один шкаф, в рельефный орнамент которого введены искусно вырезанные изображения казачьих голов.

К сожалению, в дальнейшем мебельное производство на Украине надолго отошло от своих прежних народных основ. Предметы мебели, выполненные в 1900 г. столярной мастерской б. Полтавского губернского земства, уже претенциозны по формам и орнаментике, чужды единства и цельности народного творчества.

Кроме резьбы по дереву, во многих местностях Украины широко применялась и орнаментальная раскраска дерева масляной краской. Образцы подобной росписи постоянно встречались в церковной и домашней утвари XVIII—начала XIX вв. Фантастической росписью украшались миски, сундуки (сундуки) и мебель— столы, стулья (хранящиеся в Киевском, Полтавском и других музеях). Росписью по дереву в последние годы занимались известные украинские гончары из с. Бубновки братья А. и Я. Герасименко.

Листья сибиряк. Изобразительное искусство

...изделий подобного рода относится один шкаф, в рельефный орнамент которого введены искусно вырезанные изображения казачьих голов. К сожалению, в дальнейшем мебельное производство на Украине надолго отошло от своих прежних народных основ. Предметы мебели, выполненные в 1900 г. столярной мастерской б. Полтавского губернского земства, уже претенциозны по формам и орнаментике, чужды единства и цельности народного творчества. Кроме резьбы по дереву, во многих местностях Украины широко применялась и орнаментальная раскраска дерева масляной краской. Образцы подобной росписи постоянно встречались в церковной и домашней утвари XVIII—начала XIX вв. Фантастической росписью украшались миски, сундуки (сундуки) и мебель— столы, стулья (хранящиеся в Киевском, Полтавском и других музеях). Росписью по дереву в последние годы занимались известные украинские гончары из с. Бубновки братья А. и Я. Герасименко.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

Исключительно живописным своеобразием и высокой культурой орнамента привлекает к себе художественное творчество гуцульских горцев—одной из интереснейших по цельности своего склада народностей, живущих в западной части УССР. Недаром М. М. Коцюбинский, побывавший на Гуцульщине в 1910 г. и изобразивший эту красивую страну в своей повести «Тени забытых предков», писал: «Убранство, обычаи, весь уклад жизни гуцулов-пастухов, проводящих все лето со своими отарами на вершинах гор, настолько своеобразны и живописны, что чувствуешь себя перенесенным в новый, неведомый свет».

Гуцул стремится сделать все предметы повседневного обихода красивыми и нарядными. Эта красота, столь гармонирующая с окружающей гуцулов природой, скаывается прежде всего в росписи фасадов хат, придающей необычайную прелесть деревням Западной Украины; она содержится в яркой гуцульской одежде, вышивках, тканях, керамике, резьбе по дереву, выжигании и литых металлических вещах.

Выросшие среди массивов Карпатских лесов, столяры, бондари и токари Гуцульщины издавна вырезали свои кружочки, розетки и кривульки на простых деревянных предметах домашнего обихода: скрынях (сундуках), беривках (боченках), кружелях (прялках), ссыпанках (мисках для зерна) и тарелках.

Современем некоторое однообразие и сухость этих геометрических орнаментальных мотивов начали скрашиваться вкраплением в них цветного бисера, инкру-

стацией из металла и перламутра. Первыми мастерами-резчиками, начавшими работать в этой манере на Гуцульщине в 80-х годах прошлого столетия, была семья Шкрибляков, а затем братьев Корпанюков и Петра Гондурака.

Сейчас изготовление резных виртуозно члркустированных перламутром и костью предметов гуцульского сбихода—крис (ружей,) топорцов (топориков), пороховниц, рожков, палиц (тростей) и т. п.—уже прочно вошло в жизнь. Как художественное ремесло, оно сосредоточено главным образом в с. Яворове.

Большой художественностью орнамента, богатством красочной гаммы и оригинальностью композиции отличаются гуцульские вышивки, аппликации из цветной кожи и килимы. Яркой вышивкой украшаются самотканые мужские и женские рубахи, запаски, платки, перемитки (головные уборы), пояса, рукавицы, панчохи (детские носки) и тойстры (торбы) на поясах, напоминающие своей ромбовидной орнаментикой и характером техники армянские паласы. Пестрой сафьяновой аппликацией, коваными бляхами, серебряной нитью, цветным стеклом, разноцветными шерстяными шнурками и помпонами орнаментируются гуцульские кепгари (безрукавки из овчины).

В вышивках Гуцульщины, наряду с техникой вышивания крестом и счетной гладью, часто встречается так называемая «нызь» (техника вышивки, при которой узор прокладывается черной или красной нитью с изнанки, а затем вышивается остальными цветами с лица). Близкие друг к другу по характеру геометрического или геометризованного растительного орнамента, гуцульские вышивки в отношении расцветки заметно отличаются в зависимости от места их производства. В Космачах их расцветка более светлая, теплая, с преобладанием желтых и красных тонов; в вышивках с. Рички гамма красок холоднее, и ей свойственны голубовато-лиловые и синие тона.

Чрезвычайно живописным богатством отличаются вышивки гуцульских мужских и женских сорочек, особенно их рукавов, причем на мужских рубашках, кроме ворота, манжет и рукавов, вышивается и низ сорочки.

В килимах Западной Украины, характерных мягкой гаммой зеленых, коричневых и бледнорозовых тонов, как и в вышивках, преобладает геометрический или вернее геометризованный орнамент в виде крупных фигур,

Тиснение по коже

ромбов, прямоугольников, розеток, а иногда и стилизованных цветов, расположенных то изолированно, то как бы связанных в цепь медальонов. Ковры с такой композицией вообще типичны для восточной части Малой Азии и Закавказья и проникли на Украину, возможно, благодаря армянам-переселенцам или же через Балканы. В тканых «запасках», «очипках» (хустках) и «рушниках» этот орнамент носит характер прямых многоцветных или одноцветных полос, а на скатертях бывает камчатым или в «сосенку». Иногда в орнаментации килимов Западной Украины встречается и мотив восточного «боба».

Рядом с ткачеством и вышиванием в Западной Украине широко развито керамическое производство. Тот же Космач, который славится своими прекрасными вышивками, является крупнейшим центром яркой гуцульской

Резной сундук работы гуцульских народных мастеров

Черес (пояс) Кожа с инкрустацией работы гуцульских народных мастеров

Тобивка (сумочка)

Шкагулка (инкрустация) гуцульской работы

СЕЙ КИЛЬМЪ СОШРОЖИЗЪ РЪ СТЕФАНА ШСАЙКА

СО ЖЕНОЮ СВОЕЮ ПАЛАГЬЮ АНАТІОНІА Р. 1869.

Килим (Западная Украина)

керамики. Зеленые, желтые, коричневые гуцульские вазы, банки, баклаги, миски, тарелки работы П. Кошака из с. Пистень Восточной Галиции и др., богато орнаментированные растительным узором, поражают красочной гармонией своих расцветок. Иногда белая поверхность гуцульской поливной керамики украшается геометрическим орнаментом (пояски, кружочки), а иногда, например в кафлях, людскими фигурами, изображениями животных (коров, коз, лошадей), зверей (львов, медведей, оленей), птиц (петухов), жанровыми сценами (охоты, пляски). Изображенные на гуцульских кафлях человеческие фигуры, несмотря на присущую им стилизацию, всегда очень характерны, а в отдельных случаях даже не лишены сатирических черт.

Большое место в творчестве гуцулов занимает обработка кожи (кушнирство), изготовление литых из бронзы блях и металлических украшений на «чересах» (поясах) и «тобивках» (сумках), пороховницах и пр. и художественное выжигание по сосновому и березовому дереву раскаленными на огне самодельными металлическими трафаретами.

Самостоятельную область художественного творчества западных украинцев, как и жителей центральной Украины, составляет роспись писанок.

Уходящая в далекое прошлое и заботливо оберегаемая до настоящих дней, художественная культура гуцулов близка культуре древних славян, а по характеру отдельных элементов орнаментации часто перекликается с Киевской Русью. Цельная по традициям народного стиля, она необычайно высока по мастерству обработки самых разнообразных изделий.

Яркое, полное редкой самобытной красоты и живых творческих возможностей, народное изобразительное искусство Украины в дореволюционные годы не было предметом серьезного изучения и не пользовалось общественным сочувствием. Если в редких случаях к нему и пробуждался внезапный интерес со стороны этнографов и художников, то в целом на него смотрели, как на явление сугубо местного и скорее музейно-любительского, чем жизненного порядка.

Даже отдельные выставки, на которых сравнительно широко экспонировались работы украинских народных мастеров, например выставка при Всероссийском съезде художников в 1912 г. и 2-я Всероссийская кустарная выставка 1913 г., оказывались не в силах пробить брешь общего равнодушия и косности. «Характер искусства юга России,—писал И. Е. Репин в 1914 г.,—еще держится под спудом, или о нем забыли, а между тем, вся Украина имеет свои вкусы и живет своими лубочными произведениями кустарного изделия как-то особо... Пора подумать об украинском стиле в искусстве и начать развитие его народных непосредственных импровизаций, которыми так щедро засеян этот большой, частью сытый и красивый, а следовательно, и веселый край... Самодовлеющее начало жизни Украины чувствуется во всем обиходе ее ласкающей обстановки, от вкусных и разнообразных объядений до цветов перед кокетливыми красавицами-хатками, до их чарующего убранства внутри жилых покоев, раскрашенных печей и стен, любовно увешанных душистыми травами, устланных красивыми шитьями и пышными перинами до потолков. Этот играющий, поющий день и ночь напролет, ликующий народ имеет право на свое особое искусство».

Великая Октябрьская социалистическая революция, освободив творческие силы братских народов СССР, не только во всю ширь развернула несчетные художественные сокровища украинского народного искусства, но и, сделав его действительно всенародным, придала ему характер могучего и неслыханного движения. Выступив впервые в советский период в 1923 г. на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве, украинское народное искусство обратило всеобщее внимание свежестью и оригинальностью своих экспонатов (вышивок и ручных тканей). Позднейший успех украинских народных мастеров на всех последующих всесоюзных и международных выступлениях в Западной Европе и США лишь содействовал утверждению высокой оценки их художественных способностей, огромного вкуса и исключительных творческих возможностей в будущем.

Особенно сильно сказались художественное качество и новый характер народного творчества Украины на обширной выставке украинского народного искусства в Москве в 1936 г.

По существу первое, не только в советскую эпоху, самое крупное выступление украинских народных ма-

„Возвращение с поля“, тканый ковер работы народных мастериц К. Лисовой, К. Чеверденко и Н. Кисель по эскизу художника заслуженного деятеля искусств УССР М. Г. Дергус

Ганна Павленко, мастерица настенной росписи
(с. Петриковка Днепропетровской обл.)

стеров, эта выставка явилась подлинным смотром творческих сил украинского народа, превратившимся в настоящий праздник возрожденной украинской художественной культуры. Яркая и богатая, как причудливая сказка, она изумляла прежде всего самобытной жизнерадостной красотой и счастливым приростом самых разнородных дарований.

Демонстрируя изделия не только всех крупнейших очагов народного искусства Украины (Решетиловки, Клембовки, Дехтярей, Сорочинец, Опшны, Диканьки и др.), но и многочисленных сел и артелей, выставка наглядно показала, насколько изменился самый быт украинских селян и как высоко выросли их культурные потребности.

Параскева Власенко, мастер народного искусства

Убедительно раскрыв высоту коллективных навыков и технического умения старых народных мастеров, выставка широко познакомила с целой плеядой талантливой художественной молодежи (резчицей Пашей Довгаль, ковровщицами М. Шур и П. Иванец, гончаром Трофимом Демченко и др.). Наконец, выставка явилась показателем великой духовной несокрушимости и живучести художественных стремлений украинских мастеров, направленных на поиски смелых форм, нового ритма, свежих красок и нового мировоззрения. Украинское народное искусство, как об этом свидетельствовали экспонаты выставки, в корне видоизменило свою сущность, стало более *действенным*, более связанным с жизнью.

У украинских народных мастеров проявилась заметная тяга к передаче *живых* образов, к созданию *сюжетных* произведений. Их искусство стало более зрелым и глубоким по содержанию.

Так, например одна из старейших отраслей украинского народного творчества—ковровое производство, раньше не знавшее тематического ковра, и ограничивавшееся растительным и геометрическим орнаментом, теперь впервые вступило на путь создания сложных ковровых композиций. В 1935 г. в экспериментальных мастерских Государственного Украинского музея народного искусства были созданы первые тематические ковры, напоминавшие своей техникой гобелены (принцип вольной нитки). Ковры эти носят портретный и жанровый характер и выполнены колхозницами-ковровщицами из с. Скобцы Киевской обл., с. Решетилówki Харьковской обл. и с. Дехтяри Черниговской обл. по эскизам народных художников СССР В. И. Касияна и А. Г. Петрицкого, заслуженного деятеля искусств УССР М. Г. Дергуса и художника В. Овчинникова. Лучшие из них—«Сталин», «Молодой Донбасс» и выполненный Натальей Вовк художественный ковер «Наша авиация».

Значительно изменился характер прежних украинских вышивок, богатый орнамент которых теперь начал переноситься искусными мастерицами с грубых дотканых холстов на тончайшие фабричные ткани. Узорная народная вышивка широко вошла в современный быт и стала украшением женского городского костюма и предметов декоративного убранства (портьеры, подушки). Все чаще и чаще искусство народных ткачих и вышивальщиц теперь начало привлекаться для оформления общественных и жилых интерьеров. Мастерицами Киевской экспериментальной мастерской вышиты гардины для зал мемориального музея им. Т. Шевченко в Каневе и ряд подобных работ выполнен мастерицами для других районов СССР. Достаточно указать, что до Великой Отечественной войны на Украине было 109 одних строчечно-вышивальных артелей, имевших в своем составе 54 000 мастериц.

Совершенно по-новому показали себя замечательные украинские народные гончары, за короткий срок создавшие чудеснейшие образцы целых сервизов столовой и чайной расписной посуды, кувшинов, ваз (работы В. Денисенко и др.), блестящих яркой поливой кафлей, полных самобытного народного юмора глиняных игру-

Декоративное панно, вышитое по рисунку мастера народного искусства Параски Власенко

шек и групп на сюжеты народных сказок. Крайне интересная попытка иллюстрирования сказки Пушкина «О попе и работнике его Балде» была сделана мастером Василием Вовк для Ленинградского этнографического музея. Еще в большей степени эта новизна мотивов, ритма, образов и приемов сказалась в тех областях, которые ближе всего соприкасаются с архитектурой; с внешним и внутренним декоративным оформлением общественных и жилых зданий. Мотивы народного украинского орнамента (резьбы, вышивки) нашли широкое

отражение в декоративном убранстве зал Верховного Совета УССР. Талантливыми украинскими мастерами украшены залы мемориального музея Т. Г. Шевченко, павильон УССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве, стены Киевского института фольклора, «Дом Писателя» в Киезе и т. д.

Широкое и новое применение нашло себе за последние годы и изумительное по выдумке и тонкости графической передачи искусство талантливых петриковцев (мастериц из с. Петриковка Днепропетровской обл.). Кроме настенной росписи работы П. Глущенко для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве и свежих по замыслу росписей 18-летней В. Клименко, ими выполнена, под руководством художницы Е. М. Дмитриевой, роспись фарфора (В. и Г. Павленко, М. Тимченко и М. Святченко) и оформлен ряд книг (В. и Г. Павленко и П. Глущенко).

Необычайно расширив за советский период сферу своих творческих возможностей, украинские народные мастера значительно обогатили тематику своего многовекового искусства. Существеннейшее место заняло в ней героическое прошлое народов Советской страны, расцвет промышленности, сельского хозяйства, культуры, доблестные подвиги отважных бойцов Красной Армии и образы вождей народа, руководителей партии и правительства. С беспредельной любовью и творческим воодушевлением запечатлевают украинские мастера облик величайшего полководца — гениального Сталина.

Новая, советская эпоха сделала известными всей стране имена многих мастеров, являющихся зачинателями нового направления в украинском народном искусстве. Замечательным мастером, создателем самобытного типа украинского декоративного орнамента, является известная далеко за пределами Украины колхозница артели им. А. М. Горького из с. Скобцы Барышевского р-на Киевской обл. Параска Власенко. Младшая дочь крестьянина-бедняка и правнучка крепостного художника Вольного, Власенко с ранних лет своего сурового детства обнаружила страсть к рисованию. Следуя в своем искусстве по пути традиционных мотивов украинского народного орнамента (плоскостная передача цветка и др.) и тонко чувствуя родную природу, Параска Власенко внесла много новых черт в свои произведения. Колорит работ Власенко сочен и ярок, композиция

Татьяна Пат, мастер народного искусства

ее хотя и причудлива по сложному узору, но всегда строго выдержана, линии рисунка стремительны и динамичны. Автор интереснейших эскизов для вышитых декоративных панно, Власенко выполнила целый ряд смелых и радостных по колориту композиций для ковров и удачно проявила себя в росписи керамики.

Не менее интересно и художественно значительно творчество другого крупного мастера украинского народного орнамента—Ганны Собачко. Уроженка Барышевского р-на Киевской обл., Г. Собачко поражает в своих многочисленных эскизах к декоративным панно и подушкам оригинальностью выдумки и исключительным художественным чутьем. Основа композиций Г. Собачко—растительный, сильно стилизованный орнамент.

Одной из крупнейших мастериц, работающих в ковровом промысле, является уроженка того же Барышевского р-на, мастер народного искусства Наталья Вовк. Начав свою работу более 30 лет назад в частной мастерской помещицы Семиградской, Наталья Вовк с исключительным мастерством тклет гладкие ковры, ворсовые «коци» и вышивает. Вместе с группой воспитанных ею молодых ковровщиц Н. Вовк созданы в 1935 г. первые украинские гобелены.

Глубоко своеобразным мастером украинского орнамента, автором исключительной по силе и смелости росписи посуды и игрушек является колхозница с. Болотня Ивановского р-на Киевской обл. Мария Прыймаченко. Тематика ее рисунков, выполненных в своеобразной «ситцевой» манере,—мир народной сказки, причудливые животные и диковинные цветы ярких и звучных расцветок.

Заслуженной известностью пользовалось далеко за пределами Украины имя наследственного керамиста, недавно умершего Ивана Тарасовича Гончара, колхозника с. Крищенцы Тульчинского р-на Винницкой обл. Отец Гончара, прожив 110 лет, проработал за гончарным станком почти целое столетие. Удостоенный высокого звания народного мастера УССР, Иван Гончар являлся единственным в своем роде создателем гончарной объемной карикатуры, полной острой наблюдательности и тонкого юмора.

Из среды мастеров гончарного искусства заметно выделились за последние годы и братья Аким и Яков Герасименко из с. Бубновки Винницкой обл., создавшие

Этот рисунок является примером народного искусства, выполненного в традиционной манере. Он изображает животных и растения, характерные для флоры и фауны данного региона. Рисунок выполнен в технике вышивки или ткачества, что придает ему особый характер и ценность.

Этот рисунок является примером народного искусства, выполненного в традиционной манере. Он изображает животных и растения, характерные для флоры и фауны данного региона. Рисунок выполнен в технике вышивки или ткачества, что придает ему особый характер и ценность.

Этот рисунок является примером народного искусства, выполненного в традиционной манере. Он изображает животных и растения, характерные для флоры и фауны данного региона. Рисунок выполнен в технике вышивки или ткачества, что придает ему особый характер и ценность.

Этот рисунок является примером народного искусства, выполненного в традиционной манере. Он изображает животных и растения, характерные для флоры и фауны данного региона. Рисунок выполнен в технике вышивки или ткачества, что придает ему особый характер и ценность.

Рисунки Марии Приймаченко.

среди других многочисленных изделий художественные столовый и чайный сервизы, украшенные типичным для данной местности богатым орнаментом.

Война нанесла неисчислимые потери украинскому народу, но еще больше закалила его характер и неизмеримо подняла его природный героический дух. Ворвавшись на Украину, фашистские вандалы тщетно пытались огнем и насилиями истребить украинскую национальную культуру. За период чудовищного разгрома, учиненного немецкими оккупантами, ими дотла сожжена драгоценнейшая сокровищница украинского народного творчества—пользовавшийся мировой славой Полтавский музей, варварски расхищены ценнейшие коллекции Украинского музея в Киеве, в котором из 7000 писанок не осталось ни одной, а из 21 000 вышивок осталось всего 150. Там же частично уничтожены керамика, резьба по дереву и другие редкие экспонаты. Дикому расхищению подверглись коллекции богато орнаментированной казачьей одежды, вооружения и утвари, собранные известным исследователем Запорожской сечи В. В. Тарановским в Чернигове, собрание образцов народного искусства в Харьковском историческом музее и многих других местах. Фашистскими варварами разрушены, сожжены и ограблены крупнейшие очаги украинских художественных народных ремесел. Подвергнуты жестокому разрушению народные художественные школы, бесценные памятники украинского народного зодчества и украинского декоративного искусства.

Освобожденный из-под гнета фашистских варваров доблестной Красной Армией, гордый и непокоренный, украинский народ сейчас снова строит свою возрожденную жизнь. На местах недавних пожарниц и руин, там, где еще вчера кипел ожесточенный бой, уже закладываются первые кирпичи новых зданий, намечаются контуры будущих целостных монументальных ансамблей. При их решении широко используются мотивы красочной своеобразной украинской народной архитектуры и украинского народного искусства.

С возобновлением жизни в освобожденных областях начинают возрождаться старые центры вышивки и тка-

Иван Гончар , мастер народного искусства

чества на Полтавщине—Опошня, Сорочинцы, Диканька; на Черниговщине—Дегтяри, в Сумской обл.—Кролевец с близлежащими селами Подоловой и Андреевкой. Восстанавливаются очаги коврового производства (в Новых Санжарах Полтавской обл., в Баршевке и Скобцах Киевской обл., в Клембовке Винницкой обл., в Великих Будищах и Решетилровке Харьковской обл.). Воссоздается гончарный промысел в Опошне и с. Бубновке, где сейчас, как и прежде, работают известные мастера гончарного искусства братья Герасименко.

Еще радостнее и громче, чем прежде, зазвучала на украинских просторах в годы славы советского оружия, в годы славы советских людей—веселая звонкая песня. Еще краше, чем прежде, стали теперь краски украинских плахт, рушников и посуды. Еще ярче заискрились на белоснежных стенах красавиц-хат узоры цветистого народного орнамента.

Созданное народом на заре его государственности и прошедшее через огонь тягчайших испытаний, украинское народное декоративное искусство стало ныне неопенимым пособником в утверждении нового быта, могучим средством возвращения попорченной и поруганной красоты. Как вечный источник поэтического вдохновения, оно пленяет нас своей «немой» речью, наглядно свидетельствуя о возросших силах народа-героя, его творческой одаренности и великой нежной любви сынов Украины к своей родной, освобожденной, благодатной земле.

О П Е Ч А Т К И

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
2	4 снизу	55,5	5,5
6	1 снизу	казанских	казацких
17	10 сверху	скотом	соком
76	13 сверху	большой, частью сытый и красивый	большей частью сытый и красивый
84	19 снизу	с. Болошня	с. Болотное

Заказ 2471

Цена 10 руб.