

**Медведевских
Валентина Степановна** -
зав. кафедрой
профессионального
обучения, технологии и
дизайна, кандидат
педагогических наук,
доцент, заслуженный
учитель РФ.

**Федосимов
Геннадий Михайлович** -
декан педагогического
факультета, кандидат
педагогических наук,
член корреспондент
Академии педагогических
и социальных наук.

В.С. Медведевских, Г.М. Федосимов

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ЗАУРАЛЬЯ

Учебное пособие

Курганский
государственный
университет

редакционно-издательский
центр
43-38-36

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В.С. Медведевских, Г.М. Федосимов

**Народное декоративно-прикладное искусство
Зауралья**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Курган 2012

УДК 75 (075.8)
ББК 85.15 я 73
М 42

Рецензенты:

кандидат педагогических наук, зав. кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» О.Г. Шаврина;

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики педагогического факультета ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» С.В. Еманова.

Печатается по решению методического совета Курганского государственного университета.

М 42 В.С. Медведевских, Г.М. Федосимов. Народное декоративно-прикладное искусство Зауралья: Учебное пособие. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2012. – 55 с.

Учебное пособие предназначено для студентов университета направлений «Психолого-педагогическое», «Профессиональное обучение (дизайн)», «Педагогическое образование», «Дизайн». Содержание включает в себя информацию о краткой истории возникновения и развития народных промыслов Зауралья; художественно-прикладной обработке древесины, металла, глины, бересты; художественном ремесле; зауральской вышивке; традиционной одежде зауральских крестьян; сведениях современных мастеров народного декоративно-прикладного искусства Курганской области. Материал учебного пособия позволяет в значительной степени реализовать цели и задачи программы курса «Народное декоративно-прикладное искусство Зауралья». По каждой теме дается система поисковых заданий и вопросов для контроля. Издание может использоваться в учебном процессе учителями образовательных учреждений, педагогами дополнительного образования и воспитателями изодетальности.

ISBN 978-5-4217-0157-6

© Курганский государственный университет, 2012
© Медведевских В.С., Федосимов Г.М., 2012

Предисловие

Дорогие друзья!

Перед вами учебное пособие о народном декоративно-прикладном искусстве Зауралья. Вам, представителям современного поколения, хочется напомнить и уточнить, откуда вы родом, показать безмерное творчество прадедов наших, раскрыть истоки обычаев и традиций. Верным помощником в этом деле станет народное искусство, которое поддерживает связь поколений.

Работая с этим пособием, вы узнаете об истоках возникновения и развитии народного искусства нашего края. Народное искусство Зауралья - это бесценное наследие, являющееся неисчерпаемой копилкой народной мудрости, бытия, нравственных устоев, духовного богатства и красоты. Сегодня, когда покачнулись в очередной раз жизненные устои, критерии нравственности, люди вновь и вновь обращаются к мудрости народного искусства. Стараются устоять, выдержать, не растерять то разумное, доброе, вечное, что несет человечество через века. Народное декоративно-прикладное искусство (НДПИ) всегда понятно и всеми любимо. Оно содержит в себе тепло рук мастера, его тонкое понимание природы, умение отбирать для своих произведений только то, что необходимо, что поистине прекрасно.

Народное искусство тем и ценно, что все формы, элементы узоров он держит в памяти и каждый раз, komponуя их по-новому, создает различные варианты своих произведений.

Из этой книги вы узнаете фамилии самых известных мастеров нашего края. Хочется, чтобы вы были активными участниками поисковой работы, смогли пообщаться с современными мастерами народного декоративно-прикладного искусства, запечатлеть их творчество и поделиться полученными результатами на занятиях.

Народное искусство обладает огромной силой эмоционального воздействия и является хорошей основой для формирования духовного мира.

Тема 1. История становления и развития народных промыслов Зауралья

Существование разных видов промыслов в Зауралье обусловлено природой края, составом населения, социально-экологическими причинами.

Русские начали осваивать край с конца XVI века, значительно потеснив кочевников (башкир и татар), а также «лесных охотников» (полуоседлые рыболовы и охотники). Значительную часть переселенцев составляли староверы из Архангельской губернии и Предуралья. Позднее в поисках лучшей доли шли крестьяне из центральных и южных областей России. Являясь «воротами в Сибирь», Зауралье много веков было на перекрестке Запада и Востока. Культурные традиции разных народов смешивались здесь между собой.

Развитие капитализма, рост городов, технический прогресс, торговля, а позднее революция и коллективизация – все это оказывало сильное влияние на народное искусство края, иногда стимулируя развитие отдельных его видов, а иногда задерживая его.

В старину основным занятием крестьян было сельское хозяйство с главными отраслями - хлебопашеством и скотоводством. Семейный характер крестьянского хозяйства толкал его к полифункциональности, основной задачей которой являлось обеспечение стабильности хозяйства, не ограничивавшееся только отраслями сельского хозяйства.

Многие причины: полунатуральность хозяйства, избыток рабочих рук (особенно зимой), потребность в свободных капиталах (и их хроническое отсутствие) - вели к сосуществованию сельского хозяйства (как основной производственной деятельности) с разнообразными крестьянскими промыслами.

Понятие промысла было очень широким, охватывающим как занятия, связанные с присвоением продуктов природы (охота, рыболовство, сбор ягод), так и некоторые подсобные земледельческие занятия (садоводство, огородничество и т.д.), услуги (извоз), добычу сырья и обработку сельскохозяйственной и промышленной продукции, работу по найму и т.п.

Кустарные промыслы составляли по своему значению и по основным экономическим показателям костяк промысловой деятельности населения. Под *кустарным промыслом* понимали, как правило, мелкую крестьянскую обрабатывающую промышленность на домануфактурной стадии развития. На развитие кустарных промыслов влиял целый комплекс факторов. Это, прежде всего, экономико-географический фактор, факторы показателей рынка, развития и давления фабрично-заводской промышленности европейской России и Урала, «отодвигавших» ремесла на периферию. Основная масса кустарей и ремесленников группировалась среди бедных слоев деревни. Наиболее доходные отрасли крестьянской промысловой деятельности так же, как торговля, мукомольная, скотопромышленность, салотопенное дело, извоз, концентрируются в руках деревенской верхушки. Так, под влиянием процесса дифференциации крестьянства сельские кустарные промыслы расцветают и переживают бурную эволюцию в конце XIX - начале XX вв.

Еще в конце 50-х годов XIX в. крестьяне отдельных селений специализировались в различных отраслях ремесел. Например, в селе Канашином специализировались на выделке кож и овчин. В селах Иванищевском и Сосновском занимались изготовлением конской сбруи, оконных рам, простой мебели, глиняной посуды.

Крестьяне Смолинской и Вознесенской волостей, более богатых лесом, изготавливали решето, веретено, тележные ящики, колеса, сани, бочки. В Михонской волости ткали скатертные и салфеточные холсты, не уступавшие чистотой и прочностью фабричным. В Иванищевской волости было развито гончарное производство. Пимокатный промысел был развит в Ольховской и Воденниковой волостях, в Замараевской – гончарный, в деревне Маровой – выделка кружев, Тебеньякская волость – кузнечное производство. Одним из существенных факторов, оказывающих воздействие на развитие ремесел, было наличие городов как центров торговли и транспортных узлов. Их местоположение влияло на географию распространения промыслов.

Изделия кустарей были грубыми, но часто отличались прочностью. Это не значило, что в Зауралье не было искусных кустарей. Однако главное требование, которое предъявляла основная масса потребителей кустарной продукции - её дешевизна - заставляла искусных мастеров идти на снижение качества изделия (т.е. на уменьшение издержек производства), т.к. высококачественные изделия не находили сбыта на рынке. Невысокий уровень грамотности среди кустарей также не позволял освоить даже вполне доступные приемы, могущие улучшить производство.

Особенностью зауральских промыслов было сочетание разных по уровню развития форм домашней промышленности, ремесла, мелкотоварного производства и капиталистической мануфактуры. Саморазвитие промышленных форм в крае, шедшее естественным путём под влиянием роста местного рынка, осложнялось вторжением более развитых форм организации производства «извне», со стороны российского и мирового рынка, что и объясняло отмеченную выше пестроту хозяйственных форм.

Домашняя промышленность представляет собой первичный и чрезвычайно трудно фиксируемый уровень промышленного производства. Вероятно, одной из наиболее развитых её отраслей было ткачество. В крае довольно широко было развито льноводство. Посевы льна достигали в регионе 14000 десятин. В большинстве районов лен разводили не на продажу, а для обслуживания собственного производства тканей. Домашняя промышленность не выходила за рамки обслуживания домашних и хозяйственных потребностей крестьянской семьи, давала ей, прежде всего, одежду, затем простейшие хозяйственные инструменты и орудия, бытовые предметы и т.д.

Те необходимые в крестьянском хозяйстве и быту предметы, производство которых было связано с использованием специального инструментария и профессиональных знаний и умений. Подавляющее большинство предприятий ремесленного типа было в кузнечном (84,9% кустарных заведений) и сапожном (48%) деле. В ряде отраслей сложились благоприятные условия, подготовлен-

ные, прежде всего, развитием рынка и спросом на отдельные товары, способствовавшие перерастанию ремесла в мелкотоварное производство.

Из среды мелких кустарей начинают выделяться отдельные владельцы кустарных заведений, которые по сути дела перерастают уровень мелкотоварного производства, превращаясь в организаторов капиталистической мануфактуры.

Таким образом, особенностью Южного Зауралья является сочетание разных по уровню социально-экономического развития форм организации промышленной деятельности: наряду с домашней промышленностью и ремеслами, развитыми мелкотоварным укладом, существуют частнокапиталистические и кооперативные предприятия. Ниточками между этими разноуровневыми, однако же в силу исторических обстоятельств сосуществующими укладами служили рыночные, торговые связи.

● Вопросы и задания

1. Почему культурные традиции разных народов смешивались в Зауралье?
2. Что влияло на развитие народного искусства нашего края?
3. Раскройте понятие кустарного промысла.
4. Какими ремеслами были заняты крестьяне в конце 50-х годов XIX в.?
5. Охарактеризуйте особенности Зауральских промыслов по уровню развития форм домашней промышленности, ремесла, мелкотоварного производства и капиталистической мануфактуры.

Тема 2. Художественно-прикладная обработка древесины

2.1. Обработка дерева на территории Курганской области

Истоки возникновения обработки дерева на территории Курганской области прослеживаются с древних времен. Сосновый лес служил для строительства хозяйственных и жилых помещений, березовый использовался для производства средства передвижения – телег, саней, дровней.

Наши предки из дерева рубили избы, ладили сани, баркасы и всевозможные орудия труда, гнули дуги и колеса, резали миски, ложки, детские игрушки. Резьба по дереву всегда сопутствовала русской деревянной архитектуре и получила наибольшее распространение там, где были соответствующие условия. Развитию способствовали простота обработки и доступность материала.

Лучшими телегами к середине XIX в. в России считались казанские, после них шли тюменские, а точнее телеги, произведенные в притрактовых селениях Шадринского, Курганского, Ялutorевского и Тюменского округов. Ежегодно в Тюмень из этих селений на продажу свозились десятки тысяч телег.

Многие крестьянские семьи специализировались на производстве телег, собирая семьёй за год 70-80 штук.

Телеги и сани производили не только в притрактовых селениях, а повсеместно, где были материалы и умельцы. Рядом с Курганом в селе Введенское делали телеги, колеса, сани и деревянную посуду. Кроме колесного и санного транспорта, крестьяне строили *барки* для сплава хлеба и другие суда. Этим занимались жители села Белозерское и Долговское. Кроме того, дерево служило основным сырьём для зауральских *бондарей*, изготавливавших деревянные ведра, кадки, бочки, подойники, квашни.

В Падеринской волости в деревне Передергино 70% хозяйств занимались *бондарным промыслом*, причем несколько семей было занято исключительно сбытом этих изделий, развозя их по селениям и торжкам. Кроме того, в крупных селениях имелись мастера по изготовлению прялок, гребней, трепан, ткацких станков, веялок и т.д.

Очень популярна в русском народном творчестве и *скульптурная резьба*. С давних времён люди с помощью нехитрого инструмента вырезали из дерева объёмные скульптурные изделия. Этот вид резьбы нашёл широкое применение в деревянном зодчестве, в изготовлении сувениров, игрушек, изделий утилитарного характера. В виде круглой декоративной скульптуры изготавливали опорные столбы ворот, калиток, элементы малых архитектурных форм в оформлении парков, детских садов.

Кроме того, с давних пор ещё на примитивных токарных станках мастера выполняли точёные изделия для оформления жилища.

Сведения о современных мастерах

Игорь Сергеевич Кривоногов родился 3 ноября 1957 года в городе Кургане. С 1994 года проживает в селе Кетово Курганской области. По профессии он газосварщик, но круг интересов его широк. Он с удовольствием читает Дж. Лондона и О. Генри, А.П. Чехова и А. Фета, любит слушать музыку П.И. Чайковского и песни Дж. Леннона, восхищается полотнами С. Дали и И.К. Айвазовского.

С детства он увлекался изготовлением всевозможных поделок из различных материалов. Это увлечение сделало его настоящим профессионалом.

Предки мастера - выходцы из Архангельской губернии, поселившиеся в Зауралье еще во времена старообрядческих гонений. Может быть, поэтому в творчестве И.С. Кривоногова прослеживается определенная связь с тем далеким краем - родиной щепной птицы счастья.

Сейчас мастер создает прекрасные изделия из различных пород древесины: сосны, дуба, березы, вяза, - сохраняя и развивая народные традиции, например, технику бондарного искусства. Изготавливает предметы бытовой утвари с декоративной плоско-рельефной резьбой.

И.С. Кривоногов одним из первых в Зауралье вырезал из дерева легкокрылую «Птицу Счастья» (щепная техника), которая согласно старинному поверью изгоняет скверну и нечисть из жилища, приносит в дом благосостояние и достаток; подвешенная птица над колыбелью ребенка, защищает его от болезней и недугов; птица, подаренная молодоженам, укрепляет их вечный союз.

Этот сувенир пользуется большой популярностью не только у жителей Зауралья, но и других городов России, а также гостей из зарубежных стран.

Его работы неоднократно экспонировались на выставках декоративно-прикладного искусства в городах Кургане, Челябинске, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Москве. Они принесли автору звание Лауреата региональной выставки художественных народных промыслов и ремесел «Мастера Большого Урала» (2001), конкурса ДПИ «Зауральский сувенир» (2002).

В 2002 году И.С. Кривоногову присвоено звание «Мастер народных промыслов».

2.2. Избы в Зауралье и домовая резьба

Как выглядели деревянные постройки первых переселенцев, можно только догадываться. Большинство сохранившихся зданий относится к концу XIX – началу XX века. Строили талантливо, воплощая в архитектурных формах свои эстетические идеалы и материальные потребности. Талант русского народа, присущие ему чувство прекрасного и гармония позволили создать самобытные произведения народной архитектуры и домовой резьбы.

В настоящее время крестьянская усадьба состоит из двух частей: жилого дома и комплекса подсобных построек. Преобладает северный тип усадьбы, когда сарай, конюшня, хлев и даже баня находятся рядом с жильём. Только в отличие от архангельских усадеб в Зауралье не перекрывали двор крышей. Зимы в Зауралье долгие, но не такие снежные, как на европейском севере.

Только в Шатровском районе встречаются еще огромные «северные» дома (Яутла) или дома типа «брус» (с. Ильино). В последнем случае хозяйственные помещения спланированы наподобие бруса в один вытянутый прямоугольный сруб, перекрытый одной общей двускатной крышей. Обширные сени с крыльцом разделяют такой сруб на две неравные части. Меньшая – жилая, обращена на улицу, «к миру»; а большая – хозяйственные помещения, уходящие на задворки. Конструктивную основу домов составлял сруб, сложенный из венцов. Избы в Зауралье рубили в «обло», то есть с выпуском бревен за пределы плоскости стены.

Не сразу появились в крестьянском зодчестве чисто декоративные детали. В XVIII веке удовлетворялись декоративностью самой архитектурной формы. Дома подобного типа без наличников встречаются и поныне. Их характерной

особенностью является двускатная крыша, глубокий фронтон, маленькие окна высоко над землёй.

Декор вошёл в моду в XIX веке и успешно закреплялся по мере развития товарно-денежных отношений, промыслов и установления социального неравенства. Это благоприятно отразилось и на внешнем виде крестьянских изб. В конце XIX века в Зауралье строят опрятные дома с тесовыми или железными крышами, высокими крыльцами с перилами, с «растворчатыми» стеклянными окнами. Дома строят на пять и более окон на фасаде. Дом ставился вдоль улицы. Первые декоративные украшения были очень сдержанные – в виде глухой резьбы геометрического орнамента. Изображения небесных светил, зверей и птиц носили культовый характер. Так, символ солнца в виде солярного знака по народным поверьям был древним оберегом от злых чар, наговоров и прочего; он должен был светить, греть, животворить, побеждать злые силы. Среди изображений животных с древних времён особенно почитался конь – один из символов доброго божества – светозарного солнца, олицетворение порывистого ветра, бури. Образ коня часто встречается в легендах – солнце мчится на золотогривых конях. Считалось, что конь отгоняет от жилья злых духов и приносит счастье, поэтому его изображение укрепляли на самом высоком и видном месте дома (отсюда и название «*конёк крыши*»).

Домовая резьба наибольшее развитие получила к началу XX века. Каждый хозяин стремился украсить резным декором своё жилище. Резьбой украшали все детали дома – причелины и полотенца, слуховые окна и балкончики, карнизы и фризы, наличники окон и двери, крыльцо с навесом, лестничный вход с перилами, очелья калиток, ворот, ограды.

Домовая резьба не была однотипной и монотонной, она осуществлялась в разной технике и подразделялась на виды. Каждый вид резьбы отличался по характеру, поэтому разные элементы выполняли в той технике, которая смотрелась наиболее выигрышно, увязывалась с архитектурой дома. Иногда на одном изделии использовали различные виды резьбы – это дополняло декор, делало его богаче и живописней.

В Зауралье не получила значительного развития глухая рельефная резьба. Широкое распространение здесь имела *резьба пропильная*, технически более простая, но эффективная. Её применяли на просвет и как накладную. Ею украшали *фризовые доски, карниз, причелины и наличники*.

Резные узоры, заполняющие плоскости *очелья наличника и подоконной доски*, имели огромное количество вариантов, причём прорезная резьба сочеталась с объёмной, накладной и глухой. Наряду с мотивами из растительного мира получили распространение *точёные балясинки, шарики, розетки*. В декоре наличников встречаются элементы барокко, классицизма, модерна. Барочные валюты иногда разделяются балясиной, вазоном, розеткой, пучками лучей, фигурками птиц и даже стилизованными человеческими фигурками. Так деревенские мастера, хотя и брали за основу барочный принцип построения наличника, придавали композиции самобытный характер.

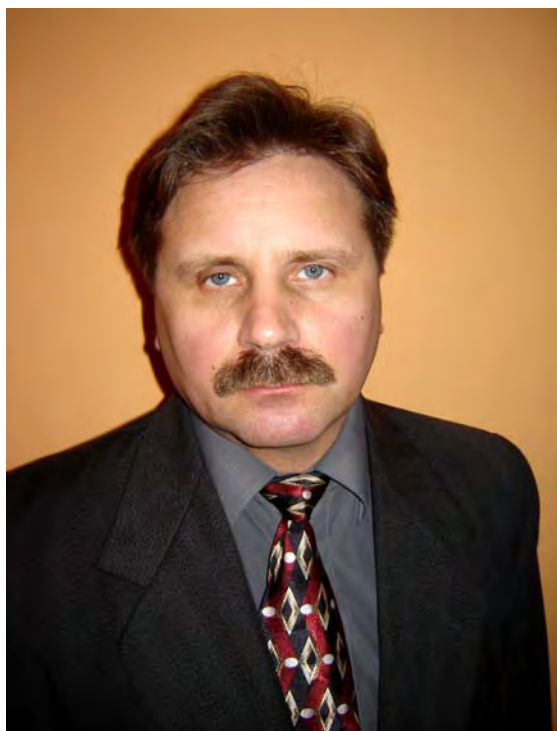
Пропильной и накладной резьбой украшались ворота, являвшиеся важной частью архитектуры зауральского крестьянского дома. В резьбе преобладали

простые геометрические мотивы: разнообразные лучистые розетки располагались по центру, а углы и нижние части полотенца украшались их секторами. Ворота часто имели двускатную крышу, которая защищала полотнища ворот и столбы от дождя и снега.

Трудно даже представить, что в современном обществе с развитием науки, культуры, архитектуры и искусства будут утрачены традиции домовой резьбы, и мы сможем обойтись без изделий, выполненных профессиональными резчиками по дереву или самодеятельными мастерами.

К сожалению, дерево – недолговечный материал. Пожары, стихийные бедствия - многое помешало сберечь старинные образцы народного творчества Зауралья, но то, что мы получили в наследство от мастеров прошлого, и то, что создают наши талантливые современники, нужно бережно сохранить, чтобы передать будущим поколениям национальные традиции русского народа.

Сведения о современных мастерах

Василий Николаевич Стародумов родился 26 января 1961 года в Магнитогорске. С 1963 года живет в Кургане. В.Н. Стародумов окончил художественно-графический факультет Магнитогорского государственного педагогического института. Резьбой по дереву он серьезно занимается с 1989 года.

Дерево как материал для решения творческих задач художника органично вошло в его жизнь. В его произведениях, какой бы теме или событию они ни были посвящены, всегда присутствует глубокая филологическая мысль, внутренняя близость автора с его работой. Границы тем его творчества воистину необъятны. Это и античная мифология и русская сказка (былина), и конкретные исторические события, и литературные иллюстрации, и духовно-православная тематика, и многое другое.

Художественный образ - это главная точка внимания и первоочередная задача, которую решает художник в каждой своей работе. Ярким примером может служить серия работ «Бажовский сказ», где автор представляет вереницу образов наших земляков - уральцев.

В.Н. Стародумов неоднократно принимал участие в региональных выставках народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Большого Урала». Он лауреат в номинации «Мастерство» (1999 г., Курган), лауреат региональной выставки «Большой Урал» 2000, Екатеринбург), лауреат областного конкурса «Учитель года» (2000, 2005).

2.3. Типы наличников и мотивы резьбы в деревянной архитектуре Шатровского района

Шатровский район заселялся с середины XVII века выходцами с севера европейской части России. Поколения плотников бережно хранили дедовские традиции ремесла. И сейчас ещё во многих домах чувствуются стилевые особенности северной архитектуры. Но иные географические условия, разнообразные влияния вносили изменения в постройках и в конечном счёте определили своеобразие архитектуры края.

В настоящее время декоративное убранство бревенчатых домов в Шатровском районе представляет довольно пёструю карту. Много значит возраст дома, зажиточность хозяина. Наличники, карнизы, подзоры, обшивка сруба разнообразны по форме, богаты по мотивам глухой, накладной и пропиленной резьбы.

Главное украшение фасада – это *наличник*. Его назначение – закрывать соединение косяка окна и бревенчатого сруба. Его орнаменту придавали охранительное значение, смысл которого позднее был утрачен. Стилизованные образы из растительного и животного мира в резьбе наличника играют сегодня чисто декоративную роль. Состоит наличник из очелья, боковых стоек и подоконной доски. Всё это в той или иной мере украшается резьбой, а бока часто – точёными полуколонками. Важную роль в композиции играет подоконная доска, но наиболее выразительная часть – это очелье. По его форме шатровские наличники можно разделить на три типа.

Очелье первого представляет собой *прямоугольную доску, увенчанную горизонтальным карнизом*. Самый старый наличник этого типа был найден в д. Саломатово. Это дощатая рама, на очелье которой вырезана в технике глубокой и глухой резьбы лучистая полурозетка, лаконичность и выразительность которой производят монументальное впечатление.

Дальнейшая эволюция наличника шла по пути распространения декора на подоконной доске, на боковых частях, а также по пути усложнения орнамента и размещения на карнизе наличника ажурного центрированного узора с разнообразными мотивами. Как вариант – увеличение размеров подоконной доски. Такие наличники устанавливались обычно на втором этаже, и ширина доски определялась требованиями композиционного решения фасада. Примеры можно встретить в Саломатово, Ильино, Шатрово, Яутле.

Для второго типа наличника характерно *очелье, увенчанное валютами*. Он очень распространён в Шатровском районе. Варианты валют самые разнообразные. Одни имеют спокойный силуэт, другие поднимаются почти вертикально, третьи пересекаются острыми зигзагами. И каждый раз валюты режиссируют общее эмоциональное решение орнамента.

Третий тип наличника – *треугольное очелье*. В Шатровском районе он встречается реже других, но имеет варианты, (например, разъединенный гребень). Различаются они и по высоте треугольника.

Мотивы шатровской домовой резьбы довольно разнообразны. Самый распространённый – *розетка*, представляющая по своим истокам солярный

знак. Розетка в виде лучистого круга или его половины занимает место на наиболее важных участках. Крест – это тоже солярный знак, как и ромб, который в сочетании с другими мотивами характерен для шатровской резьбы.

Архаическим мотивом является изображение женской фигуры. Обычно она помещается в центре очелья в окружении растительного орнамента. Это древний тип трёхчастной композиции, воссоздающий образ богини плодородия (с. Мехонское). Иногда фигура с воздетыми к небу руками помещается между валютами очелья (с. Яутла).

Стиль ампир внёс в декор наличников мотив «занавеса с кистями». Типичными мотивами являются ваза с ветками или свиток, переходящий с двух сторон в листья. В них, как и в валютообразных консолях и пилястрах на боковых досках, выполненных в горельефной резьбе, чувствуется влияние тюменской архитектуры. Это неудивительно, так как Шатровский район в прежнее время и входил в Тобольскую губернию.

Рис.1. Фрагмент наличника

Кроме глухой, накладной и объёмной резьбы в Шатровском районе широко применяется и пропильная. Она проста по выполнению и выразительна. Сочетание круглых отверстий с пропилом даёт много орнаментальных мотивов. Наиболее распространённым является побег в виде замкнутой восьмёрки с декоративными отростками. Пропильная резьба часто накладывается в два и три слоя, в результате чего добиваются богатого декоративного эффекта.

декоративного эффекта.

Наличники в Шатровском районе в основном окрашены масляной краской в два цвета. Фон красится в тёмный цвет, орнамент – в светлый тон. Иногда добавляется третий цвет для выделения какой-то важной детали, например, красной звезды между двух белых, голубей на синем фоне (с. Камышевское).

Особенностью шатровских резных наличников является эклектичность. Барокко, классицизм, старорусский стиль, модерн оставили в них свой след. Мастера подражали роскошной тюменской резьбе, заимствовали элементы тюркского орнамента, брали из «больших» стилей то, что было близко их душе, и, творчески перерабатывая, вносили что-то своё. И в результате получался шатровский вариант провинциальной домовой резьбы.

2.4. Роспись жилища зауральских крестьян

Как давно появилась на территории Курганской области народная живопись по дереву, сказать трудно, т.к. со времени её первоначального освоения не

сохранилось ни материальных памятников, ни литературных источников, содержащих упоминание о ней.

Заселение Урала и Зауралья проходило в несколько этапов. Экономические кризисы и крестьянские восстания, войны, борьба – всё это давало новые группы населения и в конечном счёте оказывало влияние на развитие местного искусства.

Русь питала осваиваемые районы кадрами мастеров и художников, сюда же везли разнообразные товары, которые играли существенную роль в оформлении быта.

Анализ роста численности местного населения показывает, что она начала стабилизироваться в последней четверти XVIII века. На первых этапах освоения этого района повсюду наблюдалась пестрота сословного состава жителей: разряд государственных крестьян на протяжении всего XVIII столетия пополняли преимущественно священники, причётники, «дети боярские», солдатские жёны, «гулящие люди», «бобыли» и оброчные крестьяне. Происходила нивелировка в costume, обстановке домов, обычаях.

Одной из разновидностей неземледельческих занятий крестьян, которая могла положить начало росписи утвари и домов в сельской местности, является *кармацкое красильное дело*.

В 1869 году было высказано предположение, что обычай расписывать интерьеры крестьянских домов ввели тюменские красильщики, то есть что обычай «окрашивать внутренность домов привился от достатка в Тюменском уезде маляров». Когда же возникло и распространилось в кармацких имениях ремесло «малеванья», когда красильщики начали разъезжать по округе, расписывать утварь и крестьянские дома. Старые мастера теряются: «Наши деды у своих дедов учились, а что было раньше их – не знаем».

Пока с достаточной определённостью можно отнести возникновение промысла к рубежу XVIII–XIX веков.

Искусство древних славян было в своей основе магическим. Всем изображениям придавался определённый смысл, все они были призваны воздействовать на солнце, воду, землю и животных, на всё то, что обожествлялось.

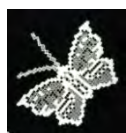
Одним из довольно распространённых и самых простых мотивов уральской народной росписи является круг, наиболее часто он встречается в композиции с треугольниками при оформлении квадратных и прямоугольных плоскостей.

В уральских росписях соблюдается уходящая в глубокую древность символика правого и левого. Во многих мифологиях и обрядах левая сторона соотносится с женским началом, а правая – с мужским. Это находит подтверждение в обряде сватовства.

В композициях домовой росписи, где с деревом жизни сочетаются парные изображения птиц, как правило, справа помещают филинов, павлинов, петушков, а слева – их подруг. Если рисуют зверей и животных, то символ женского начала – лошадь – располагают слева от растительной формы, а мужского – чаще хищного зверя, типа льва – справа.

В начале XX века «крашенный дом» выглядел следующим образом: наружные стены – тёмно-красные, карниз и наличники – белые или жёлтые, железная крыша – бордовая или зелёная. На воротах по зелёному или синему полю делали «разделку» тёмно-коричневым и белым, по жёлтому полю – тёмно-коричневым цветом. Потолки в доме красили белым, в кухне потолки, стены и всякие поделки обычно окрашивали жёлтой краской, так как она «не маркая», «не пачковитая». Встроенную мебель, крылечко, двери разделявали «под орех».

Таким образом, изложенный выше материал даёт представление о роли росписи в формировании художественного облика жилища зауральских крестьян второй половины XIX века – первой половины XX века и позволяет сделать вывод о том, что развившиеся на протяжении столетия домовые росписи стали самостоятельным явлением русского народного искусства. Их характерными особенностями являются монументальные формы растительного орнамента, преимущественно тёплый колорит, строгость и сдержанность композиции, гармоническая соподчинённость отдельных частей.

● Вопросы и задания

1. Что способствовало развитию художественной обработки дерева?
2. Какие детали дома украшали резьбой?
3. Охарактеризуйте кармацкое красильное дело.
4. Зачем люди украшают свои жилища?
5. В чем своеобразие Урало-Сибирской росписи?
6. Найдите в своем городе (селе) жилой дом, оформленный домовой резьбой, росписью. Постарайтесь рассмотреть отдельные детали с точки зрения конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности (объекты поисковой работы можно сфотографировать или снять на видео).

Тема 3. Изделия крестьянского искусства Зауралья

3.1. Зауральская прялка

Вместе с приданым невесты прялки, расписанные за несколько дней по древним правилам, непременно участвовали в свадебном обряде. С прялками ходили на посиделки – деревенские вечеринки. А там, у кого прялка красивее, тому и чести больше. Женихи часто дарили прялки невестам, иногда их расписывали – от кого кому. Таковую прялку женщина особенно берегла, а после себя завещала дочери, как память.

На протяжении всех этапов развития этого искусства композиция имела конкретное магическое содержание, связанное с культом солнца. Основу рос-

писи составляет растительный орнамент. Главными его формами являются древо, куст, букет, нередко поставленный в вазу. Эти формы, расположенные в центре панно, и образуют смысловой центр композиции. В их построении соблюдаются общие принципы – *симметричность и ярусность*. Чаще всего они бывают в три, пять ярусов. В центре каждого из них по оси симметрии на воображаемой линии ствола расположена раскрытая многолепестковая розетка, окружённая листьями и ягодками. Стебель фигурирует или в виде разветвлённого основания – корня, или плавно расходящихся в стороны закрученных веток.

В росписи обязательно присутствуют изображения птиц. Рисованные птицы обитают в сказочном пространстве. Красное поле панно для них одновременно земля и воздух, поэтому они, можно сказать, ходят по этой земле и порхают в пламенеющем окрашенном солнечной зарёй свете. Они могут парить над многоярусным букетом, поставленным в вазу, сидеть на вершине цветущего дерева, располагаться по сторонам ствола у корня. Симметричная композиция, состоящая из дерева с парным изображением птиц, свидетельствует о глубокой традиционности её содержания, заключающегося в пожелании благополучия.

В уральских росписях можно выделить несколько иконографических типов птиц, связанных с различными оттенками содержания композиции. Чаще всего здесь встречаются петушки и курочки, написанные в быстрой, мазковой манере в два-три цвета. Петушка с распущенным хвостом и небольшим хохолком кармацкие мастера рисовали с одной стороны куста или дерева, а курочку – с другой. Они могли быть белыми, коричневыми, голубыми, золотистыми, чёрными и красными. У них сходная поза и роднящие очертания – круглая головка, круглый глаз, напряженно согнутые лапки нанесены тёмными уверенными мазками, крыло плотно прижато к туловищу. Ничто не выходит за пределы чётко очерченного силуэта. Всё это придаёт фигуркам ясно выраженное движение, уравновесить которое можно только их симметричным расположением.

Сведения о современных мастерах

Елена Владимировна Гудзенко выпускница школы № 43 г. Кургана. Окончила художественную школу. Она работает в технике Урало-Сибирской росписи (прием двойного мазка, на кисть набираются краски двух цветов). Расписывает деревянные блюда, панно, металлические подносы, самовары. Увлекается также керамикой (пластика малых форм).

3.2. Плетение из лозы и лыка

Рис. 2. Веснин М.Г. Плетёные корзины.
Лоза (Белозерский район)

Ивовые прутья - это чудоматериал. Для плетения годятся только однолетние побеги ивы - длинные, тонкие, гибкие. Семейство ивовых растений очень многочисленно. У нас в России насчитывается около 160 видов, на планете Земля - более 600. Некоторые виды их имеют народные названия: ветла, верба, краснотал, плакучая ива.

Умельцы Зауралья заметили в ивовых прутьях редкое сочетание гибкости и упругости. Используя эти качества, люди научились плести из прутьев множе-

ство самых разных по форме и назначению изделий.

Из гибких очищенных от коры прутьев плели корзиночки, удобные для сбора лесной земляники или малины. С корзинами большого размера ходили по грибы. Корзины были не заменимы при уборке картофеля. Эти корзины так и называли - картофельные. Лозой оплетали кузова возков и тарантасов. Для больших саней-розвальней плели съемные короба с глухим передком и небольшим загибом сзади. Такие сани хороши для перевозки мелких грузов - не растеряешь.

В быту использовали очень большие корзины - *кормовые шеверни*. В них давали корм коню, переносили щепу и стружку. Плели мастера детские санки, кровати, зыбки и другие предметы быта.

Данный вид ремесла широко применяется и в настоящее время - корзины цветочные (для торжественных мероприятий), для показа товаров в витрине служат корзины меньше цветочных. Из лозы плетут сухарницы, вазы для печенья и конфет, оплетают цветочные горшки.

Делают зауральские мастера из лозы легкую и сравнительно дешёвую дачную мебель (комплекты): стол, табуреты, кресла и диваны, журнальный столик.

В современный интерьер вписываются различные изделия - пуфик для прихожей и корзины для белья, корзины для бумаг, клетки для птиц, овальные и прямоугольные рамки для зеркала, ширмы, абажуры, напольные вазы, декоративные розетки «Солнышко», декоративное панно «Колесо» и др.

Владимир Игнатьевич Струнин родился в 1938 году. Живет в Шадринске Курганской области. Он доцент, кандидат филологических наук, преподает студентам-филологам русскую литературу. С середины 80-х годов Владимир Игнатьевич начал увлекаться плетением из лозы. Это ремесло в старину широко бытовало в Шадринском крае. Мастер по художественной обработке лозы изготавливает напольные вазы, настенные панно, композиции из лозы и природных материалов и мебель.

В 1999 году персональная выставка «Мелодии лозы и бересты» прошла в Шадринском центре русской народной культуры «Лад». В 1998-1999 годах мастер участвовал в выставке «Рождественский сувенир» в Екатеринбургском центре промыслов и ремесел, в выставке «Богат талантами Урал» в Курганском художественном музее в 1999-2000 годах, в 2000 году - в выставке в Китайском центре русской культуры.

В настоящее время Владимир Игнатьевич получил возможность обучать своему любимому делу студентов художественно-графического факультета ШГПИ в специально оборудованной для этого мастерской.

3.3. Художественная обработка бересты

На территории Курганской области самое распространённое дерево - берёза. Она не только красива, но и обладает превосходной белой древесиной, пригодной для самых различных поделок. Замечательна и её кора – *берёста*.

Берёста привлекала мастеров народного искусства своей ослепительной белизной, а также тем, что с обратной стороны кора желтоватая, бархатистая, похожая на благородную, хорошо выделанную замшу. Поэтому для изготовления предметов быта очень часто использовалась именно береста. Плели лукошки, солонки и др. При обработке береста сохраняла свои свойства: мягкость, бархатистость, гибкость и удивительную прочность, благодаря которой она годилась для изготовления сосудов для хранения молока и мёда.

Изделия из бересты очень часто отделявали той же берестой. Цилиндрический берестяной туесок окаймляют по верхнему краю берестяной *накладкой с мелкими зубчиками*. Берестяные короба декорируют узорными накладками из бересты. Бересту часто оформляют теснёнными, как бы гравированными ри-

сунками. Широко известна *прорезная береста*. Под прорези бересты часто подкладывают цветную фольгу, благодаря чему изделие становится особенным.

Сведения о современных мастерах

Владимир Георгиевич Махнюк родился в 1958 году в Москве. Семнадцать лет отслужил в армии. В настоящее время живет в Шадринске.

В 1992 году освоил берестяной промысел, которым начал профессионально заниматься с 1995 года.

В.Г. Махнюк - участник районных, областных, российских выставок. В 1995 и 1996 годах состоялись его персональные выставки в краеведческом музее им. В.П.Бирюкова в Шадринске, в галерее «Асти» в Москве. Выставка «Берестяное барокко Владимира Махнюка» была организована во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

В 1998 году он стал лауреатом Международной выставки-ярмарки народных промыслов и ремесел в Ярославле. В 2010 г. ему присвоено звание «Мастер народных промыслов». Мастер изготавливает туеса, самовары, солонки, посуду с декоративным украшением, прорезной берестой и тиснением. Его работы хранятся в музеях страны, в многочисленных частных коллекциях разных стран.

Людмила Леонидовна Прокопьева родилась 4 августа 1951 г. в Кургане. Она с детства любила рисовать. С каждым годом ее талант все рос и не мог оставаться не заметным для окружающих.

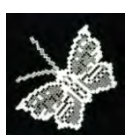
В 1968 г. окончила школу. В 1972 г. - художественно-графическое отделение Катайского педагогического училища. В 1983г. - Курганский государственный педагогический институт.

В училище культуры работает с 1974 года. Стояла у истоков создания отделения декоративно-прикладного искусства. Ею создано большое количество методических пособий, стендов, альбомов, являющихся ценным учебным материалом в подготовке специалистов декоративно-прикладного искусства. Среди них: «Вышивка», «Лоскут-

ное шитьё», «Декоративная стилизация растений и животных в изделиях из кожи», «Художественная обработка соломки» и др.

Авторские работы по куклам из соломки и бересты стали символом зауральского сувенира. В образах кукол Людмила Леонидовна отражает красоту женщины (крестьянки и городской барышни). Мастер использует разные приемы плетения соломки: простое полотняное, объемное витое плетение из 5-6 соломинок. Костюмы кукол поражают разнообразием образцов народного стиля.

Л.Л. Прокопьева стремится приблизить неисчерпаемое богатство народного искусства к современному человеку, влить в нашу социальную культуру исконные художественные традиции народного искусства, идущего из самых глубин русского народа.

● Вопросы и задания

1. Какую роль играет декор в крестьянском прикладном искусстве?
2. Какова роль птиц в росписи?
3. Какое место в круге образов птичьего царства занимают их фантастические и реальные разновидности?
4. Как вы думаете, что роднит различные произведения крестьянского искусства?
5. Какие предметы делают современные мастера?
6. Пользуетесь ли вы в быту изделиями НДПИ?

Тема 4. Художественная обработка металла

4.1. Кузнечное дело и просечённый металл

Рис. 3. Фрагмент ограды (Шадринский район)

Металлообработка на территории Курганской области появилась в начале II тыс. до н.э. На ранних этапах изделия имели пластинчатый характер. К концу бронзового века усложняются технологические приёмы, появляются объёмные формы.

Земледельческое хозяйство крестьян нуждалось в изделиях из металла. Это определило развитие кузнечного промысла.

Почти в каждой деревне была своя кузница, которая в зависимости от мастерства кузнеца считалась местной гордостью.

Рис. 4. Уголок г.Кургана по ул. Куйбышева, 67

Всего в Курганской области в 1895 году кузнечным ремеслом занималось 530 человек. Кузнецы работали как на заказ, так и на рынок. Кузнецы села Чимеево Введенской волости продавали на ярмарке «Железный товар» - чугуны, вьюшки, втулки, заслонки, сотники, гвозди.

Помимо основной работы по изготовлению и ремонту орудий труда кузнецы выковывали художественные изделия: фигурные решётки, кронштейны для крыш, крылец, фигурные диковины к воротам, ручки к калиткам.

Все эти изделия характеризуются лаконизмом и выразительностью декоративных элементов.

Во второй половине XIX века в декоративном убранстве деревенского дома стали применять просечённый металл. Раньше его при меняли для украшения бытовых и культовых предметов (сундуков, освети-

тельных приборов, паникадил).

Увеличение производства кровельного железа, удешевление его стоимости, замена деревянных крыш железными привело к тому, что просечённый металл стал применяться для украшения домов параллельно с пропиленными деревянными узорами. Металлические подзоры, ажурный гребень по коньку крыши, резные дымники, пышные навершия водосточных труб, украшенные розетками в виде роз – всё это делали безвестные мастера в сёлах Куртамышского и Шатровского районов. Именно здесь они ещё встречаются как памятники ушедшей высокой культуры кузнечного ремесла.

Пример современного применения просечённого металла – село Брылино Каргапольского района. Пенсионер Акуловский, купив в Шадринске обрезки цинкового железа, высек из него простым зубилом несложный орнамент и украсил свой дом и дом родственников. Это понравилось сельчанам, и ещё несколько хозяев последовали его примеру.

Рис. 5. Дымник. Просечённый металл

В Шатровском районе можно встретить флюгера-новоделы (отличаются иллюстративностью) в виде птиц или зверей. Это говорит о забвении или непонимании старинных традиций, образного языка народного искусства, которому был свойственен большой уровень обобщения творческой фантазии.

Сведения о современных мастерах

Сергей Сергеевич Замятин - замечательный, искусный мастер кузнечнойковки, который смог возродить народное ремесло. Он живет в Шадринске, руководит творческой группой, вместе с которой изготавливает на заказ великолепные кованные художественные изделия: ажурные ограды, ворота, лестничные перила, решетки для камина и др. У мастера много учеников, с которыми занимается в центре народной культуры «Лад» (г. Шадринск), выставляет их творческие работы на городских и областных выставках.

● **Вопросы и задания**

1. Назовите изделия, которые выковывали кузнецы?
2. Что значит лаконизм и выразительность декоративных элементов художественных изделий из металла?
3. Найдите в своем городе (селе) изделия из металла (ковка, просечённое железо), постарайтесь рассмотреть отдельные детали с точки зрения конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности (объекты поисковой работы можно сфотографировать).

Тема 5. Керамика

5.1. Художественная обработка глины

Глина – один из древнейших художественно освоенных людьми материалов. И в поздних предметах из глины нередко живут отзвуки искусства глубокой старины.

Ёмкий термин «керамика» включает всё многообразие обожжённых изделий из глины с различными добавками – от простых гончарных сосудов и глиняной игрушки до тонкостенного звонкого фарфора с изысканной живописью. Народная керамика – часто очень несложная, немного грубоватая посуда и

фигурки, поражающие совершенством пропорций и выразительно сочной пластикой изделия.

Изделия каждого из многочисленных центров производства народной керамики имеют свои характерные неповторимые черты, которые позволяют всегда узнавать их и выделять среди других. Особенно отчётливо это выражено в художественных предметах, имеющих те или иные декоративные акценты.

Выделкой глиняной посуды занимались исключительно бедняки, не имевшие больших запасов и засевов хлеба и поэтому пользовавшиеся большей свободой, чем земледельцы исправные и зажиточные. Ремесло это существовало в Зауралье исстари и удовлетворяло совершенно все местные потребности.

Из глины делаются корчаги, крынки, горшки, разливахи, кувшины, ладки и крышки разных величин и размеров. По названию изделий (горшки) мастера называться горшечниками и известны под одним этим именем, хотя и были из разных деревень. Кроме того, звали их, как и других ремесленников, по Иванищевской волости *канашанами* (по случаю расположения жилья их на двух речках Канашках, текущих неподалеку одна от другой) и *подгорожанами*, от близкого соседства селений их с городом Шадринском и прежнего названия Иванищевской волости — *подгородней*.

Рис. 6. Корчага и горшок

Других глиняных работ здешние горшечники не знали, печей комнатных не клали, кирпича не делали и саму посуду свою производили только простую, а не муравленную. Работа производилась у одних в отдельных (жилых) избах, у других - в домах общих, где живут целые семьи, а летней порой по случаю тесноты в избах местом работ нередко избирался уличный двор под открытым небом, где скорее засыхает глина, подготовляемая для изделий, если она не закрыта в кучах соломой или рогожами.

Корчаги делали вместимостью в 1/2 и 2 ведра воды. Снизу, от дна, округляются они тоньше; далее кверху постепенно расширяются, затем к отверстию вновь суживаются и обводятся закрайками. Употребляются они для варения сусла, пива, приготовления кваса, для хранения хмеля, зерна, круп и т.п.

Крынка — сосуд для молока, делается в меньшем размере, равняющемся вместимостью 2 и 3 аптекарским кружкам; края крынок выводятся с выпуклостью наружу и некоторым пережимом под ними у верха.

Горшок подобен корчаге формой и загнутостью краев внутрь; размер произвольный и зависит от того, для чего горшок предназначается: для варения ли щей или каши, и для большой ли семьи или маленькой. Подобные горшки и горшочки делаются в кружку воды и менее, в одно ведро или два воды и более.

Разливахи имеют форму корчаги, только их края при широком отверстии заворачиваются сильно наружу. Вместимость их равняется одному или двум ведрам воды; употребляются они на очистку воды, опары и гущи при помощи решет и сит.

Кувшины и уксусники подобны корчаге с той разницей, что кувшин может быть произволен и прикрывается сверху круглым из глины горлом вместимостью в кулак с присоединением к одному какому-нибудь боку особого носка вроде крана.

Ладки, иначе *жарехи*, жаровни, мастерятся и круглые, выпуклые, с краями подобными чашкам, и продолговатые с окрайками в вершок и больше ширины.

Покрышки или накрышки, иначе *плитки*, делаются пластью, не толстым кругом, с шишкой посредине с лицевой стороны, служащей рукоятью, величины произвольной. Ими закрывается посуда глиняная, деревянная и чугунная.

Кроме того, изготавливаются садовые банки произвольных размеров на ножках, без ножек, с поддонниками и без поддонников, с дырами и без дыр на дне для стока поливной воды.

Существенный залог прочности этой посуды заключается в достоинстве глины, которую достают горшечники из берегов рек и из недр земли. В Чувашевой и Ганиной берега речки Малого Канаша были особенно богаты вязкой желто-зеленой глиной, наносимой нередко вместе с илом большими массами во время водополья. Здесь не трудна добыча глины, но в случае ее недостатка на поверхности берегов она добывается из глубины земли после предварительного вскрытия торфяного слоя. Глина подбирается вязкая и мягкая, наиболее подручная для выработки посуды.

Шли годы, столетия, но постоянная необходимость крестьян в посуде не удовлетворялась одними лишь деревянными изделиями, существовал устойчивый спрос на изделия из глины, которой хватало на берегах зауральских водоемов.

Много гончаров, или, как их именовали раньше, «черепанов», было в деревне Увальной близ Кургана, в Шепотках, Белозерском, Введенском, Спаском Шатровского района и многих других селениях. Глину, предпочтительно синюю, копали прямо на берегах, а краску «золотуха» для отделки готовых изделий приходилось покупать.

Гончарное производство чаще всего было семейным, однако данный промысел редко являлся основным источником дохода, им чаще оставалось сельское хозяйство.

Сведения о современных мастерах

Сергей Анатольевич Гаврилов родился в 1959 г. (с. Мокроусово Лебяжьевского района). В настоящее время живет в Катайске. Окончил художественно-графическое отделение Катайского педагогического училища, затем художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. С 1984 года он преподает в Катайском педучилище

декоративно-прикладное искусство по авторской программе, является заведующим выставочного зала Центра русской культуры «Берегиня».

Он мастер керамических изделий, мотивы которых навеяны народными сказками, пословицами и поговорками. Мир народной фантазии становится неисчерпаемым источником вдохновения для художника. Так появляются лешие, кикиморы. Их образы обретают выразительность не только благодаря утрированности форм, но и литературно-сюжетной основе, часто лежащей в основе фольклора. В пластике С.А.Гаврилова есть качество, объединяющее все его произведения: теплый юмор, доброе отношение к изображаемому, хотя, подчас, соседствующее с иронией.

Вопросы и задания

1. Что такое керамика? В чем проявляется своеобразие керамических изделий?
2. Назовите виды глиняной посуды. Что характерно для них?
3. Постарайтесь за период поисковой работы узнать о судьбе Куртамышской фабрики.

Тема 6. Женское художественное ремесло - ткачество

6.1. Ковроделие

Одним из женских художественных ремесел Зауралья было ткачество. Ткачество многообразно: ковер, дорожка, насундучник, назавалочник и т.д. Тканые вещи не только защищали дом от холода, но и украшали его. В редком доме не стояли кросна. На них и сейчас работают в Шатровском, Частоозерском и других районах. Материалом для ткачества служили лён, конопля, овечья шерсть, тряпочки. Заготовкой материала занимались женщины.

Распространённым и интересным видом узорного ткачества было *ковроделие*. Ковры широко используются в быту. Художественное назначение ковра связано с его утилитарной функцией. Его вешают на стену, им застилают пол,

покрывают мебель. Ковёр помогает сохранить в комнате тепло, заглушает посторонние шумы. Орнаментальный строй ковра, его цветовая гамма, композиция заключают в себе традицию национальной художественной культуры, выражает дух народа, его представление о красоте.

Из новой шерстяной нити создавались подлинные произведения искусства. На стене, чаще всего у кровати, красовался ковер. Он заслуживает отдельного разговора. Его отличает как декор, так и колорит: в центре чёрного поля пламенеет розан – букет цветов. В уголке ковра брошено по небольшому букету – в тон основному. По краям идёт одноцветная отбивка: красная, зелёная, белая. Всё стройно, четко. При устойчивости ведущего черного тона поражают разнообразие формы розана, его цветовой гаммы.

Большое мастерство требовалось в изготовлении многоцветных гарусных вожжей, которые были характерны для праздничной упряжи в Зауралье, а в XIX в. были модны вожжи «со словами»: могло быть выткано какое-либо изречение, имя, фамилия владельца и мастерицы. Гарусные вожжи и ковровую подпругу в Притоболье в богатых семьях невеста дарила жениху, и было обычаем этими предметами убирать «поезд», на котором жених ехал к невесте в день свадьбы.

Современный достаток, новые формы труда, быта, досуга сузили ковроткачество. Однако эта традиция жива. Традиции ковроткачества в крае настолько сильны, художественно-технические навыки так высоки, что это позволило современным мастерам выйти на международную арену.

Известно, что в начале XX века Западная Сибирь являлась крупнейшим поставщиком ковров самого разнообразного ассортимента на Ирбитскую ярмарку, на Алтай, в С.-Петербург.

В Курганской области в советское время искусство ручного ковроткачества осуществлялось на предприятиях народных промыслов, таких как Канашинская ковроткацкая фабрика (с. Канаши Шадринского района) и Далматовская ковроткацкая фабрика.

В 1921 году канашинские ковровщицы объединились в артель им. Н.К.Крупской. Они вырабатывали ворсовые ковры с геометрическим рисунком.

С 1987 года канашинские ковры экспонировались на выставках в Индии, Турции, Испании, Канаде, Чехословакии, Югославии, Кубе и др.

В настоящее время в Зауралье ковроткачеством занимаются только редкие мастерицы.

6.2. Половики

Узорное ткачество многообразно. Это и ковёр, и половик, и наволочник, и узорные ткани для одежды, скатерти, полотенца. Обязательной принадлежностью каждого дома были половики. Их также называли ткаными ковровыми дорожками. Они относятся к безворсовым двусторонним коврам, изготовляемым путём полотняного переплетения основы с узоробразующими утками по счёту нитей. При выкладывании узора на половике цветная нить (утка) прокладывается не по всей ширине половика, а по форме узора. Одни мастерицы вы-

кладывали узор «теньями», соблюдая переход от густого к светлому тону. Других привлекала пестрота ярких поперечных полос. Третьи выбирали узор зубчатого ромба. При множестве вариантов узора для половиков характерна одна особенность – геометричность узора, объясняемая техникой выполнения. Основной орнамента является симметрия, почти всегда соблюдаемая по вертикальной и горизонтальной оси.

Половики Шатровского и Каргопольского районов поражают разнообразием орнаментальных форм, цветовым богатством, импровизационной силой. В них отразилась народная концепция мира в максимально общих формах. Глубинный смысл этих форм и красота притягивают нас своей тайной.

Сведения о современных мастерах

Светлана Александровна Лаптева

с детства рисовала, увлекалась рукоделием.

В 1987 году попала в студию «Кудесница», спустя пару лет съездила на фестиваль в г. Владимир на выставку «Лоскутные узоры России».

В 1991 г. начала вести свою студию г. Кургане, которую назвала «Сударыня».

Свое внутреннее состояние она стремится передать в материале, не навязывая своего мнения другим, а наоборот,

приглашая к сотрудничеству, размышлению участников и посетителей выставок.

За что бы ни бралась Светлана Александровна, она все делает профессионально и с любовью.

Первые выставки ее работ вызвали большой интерес посетителей, прессы; были даны благожелательные отзывы искусствоведов.

В 1999 г. в городе Ярославле она была награждена дипломом за свои работы. Она постоянно участвует в региональных выставках «Творение нежных рук» (Катайск, центр культуры «Берегиня»), в г. Москве - «Дни культуры Курганской области» и др.

Вопросы и задания

1. Почему Зауралье остановило свой выбор на чёрном цвете фона ковра?
2. Каковы традиции ковроткачества в зауральском крае?
3. Что Вы можете рассказать о функционировании производства канашиных ковров (результаты поисковой работы)?

4. Какой основной орнаментальный мотив был в Шатровских и Каргапольских половиках?
5. Охарактеризуйте типы орнаментальных мотивов тканых половиков.
6. Расскажите о возможностях цветового решения половиков.
7. В чем функциональное назначение половика?
8. Расскажите о своих результатах наблюдения по применению ковров и половиков в современной жизни.

Тема 7. Зауральская вышивка

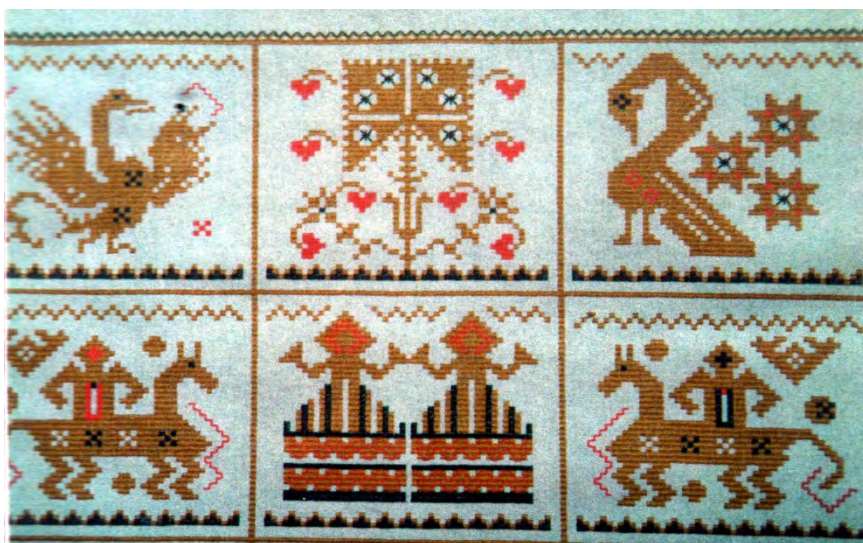

Рис. 7. Карандаева Л.Ф. Панно на подворье. Счетная двусторонняя гладь. Фрагмент

7.1. Вышитый узор

Геометрический орнамент возник на заре человеческой культуры. В вышивку большая часть геометрических узоров также пришла из глубокой древности, когда многие из них имели определённый символический смысл. Недаром они часто украшают праздничные обрядовые предметы: полотенца,

женские рубахи, головные уборы. Вероятно, когда-то не было произвольным и расположение орнаментов на этих предметах. Вышитый узор приобретал магическую силу и использовался в строго определённых местах (женская рубаха – ворот, грудь, рукава, подол). Окружая руку символами, человек хотел увеличить её силу и ловкость, обеспечить успех в различных действиях.

Человек, постоянно живший среди природы, наблюдавший за ней, уже в глубокой древности научился создавать несложные узоры, условные знаки-символы, которыми он выражал своё восприятие окружающего мира и отношение к непонятным явлениям природы. Каждая линия, каждый знак наполнялись понятным ему смыслом, были одним из средств общения.

Прямой горизонтальной линией обозначали поверхность земли, горизонтальной волнистой линией – воду, вертикальной волнистой линией – дождь, треугольником – горы, скрещивающимися линиями – огонь и молнию. Солнце и луну – источники света – обозначали фигурками в виде круга, квадрата и ромба.

Женская фигура с поднятыми кверху или опущенными руками символизировала образ матери-земли, связанный с почитанием земли и влаги. *Берегиня, или Мокошь*, считалась покровительницей воды, хозяйства, семейного очага и рукоделия.

Деревья с раскидистыми ветвями и фигура в виде лягушки обозначали плодородие земли. Травы, цветы, кусты и деревья назывались «волосами земли».

Птица – посланница солнца, тепла и света, являлась символом счастья и радости. Сулит наступление весны, урожай и богатство.

Олень и конь олицетворяли «жизнедающее светило» - солнце; приносили счастье и веселье, благополучие.

Основным символом был *ромб*, наделённый множеством значений. Ромб гладкий и с отростками являлся не только символом солнца и огня, но и символом плодородия, возрождения жизни, а цепочка ромбов означала «древо жизни». Ромб с продлёнными сторонами был знаком венца сруба деревянного дома. Квадрат, разделённый на 4 части с кружочками или точками в каждой, обозначал усадьбу и засеянное поле.

Со временем отдельные фигуры видоизменялись, усложнялись, сочетались с другими.

Среди коллекции вышивок Курганских областных краеведческого и художественного музеев выделяются изделия, выполненные цветными и белыми нитями по домотканому полотну. Каждая группа имеет редкие и характерные приметы. Предметы, шитые цветными нитями по белой домоткани: полотенца, подзоры, наволочки и другие постельные принадлежности. На них вышивки фасного, черного цветов лаконичны, без подцветок, швы счетные: крест и его разновидности, счетная гладь, редко встречаются строчевые швы. Так как швы расположены на поверхности холста, они делают ее зернистой, узорной, яркой.

Вышивки белыми нитями по белому - сквозные. Они выполнены не на поверхности холста, а в структуре («по – выдергу»). В таких случаях мастерицы широко применяли строчку, мережку, прямую и косую штопку. Вещи отличаются легкостью, прозрачностью.

Узоры на вышивках идентичны: «древо жизни», цветы, листья винограда, лоза, птицы, еловые лапы, сложные трехчастные композиции. Среди группы вышивок, выполненных в структуре полотна, только одна сделана цветными нитями (характерно для центральной России). Это комплект для свадьбы: пояс, две портяны. Преобладающей является белая вышивка по мелкой сетке, что свойственно русскому северу. Наибольшая доля коллекции вышивок «по-выдергу» принадлежит белому шитью по крупной сетке, что позволяет проследить влияние Нижнего Новгорода.

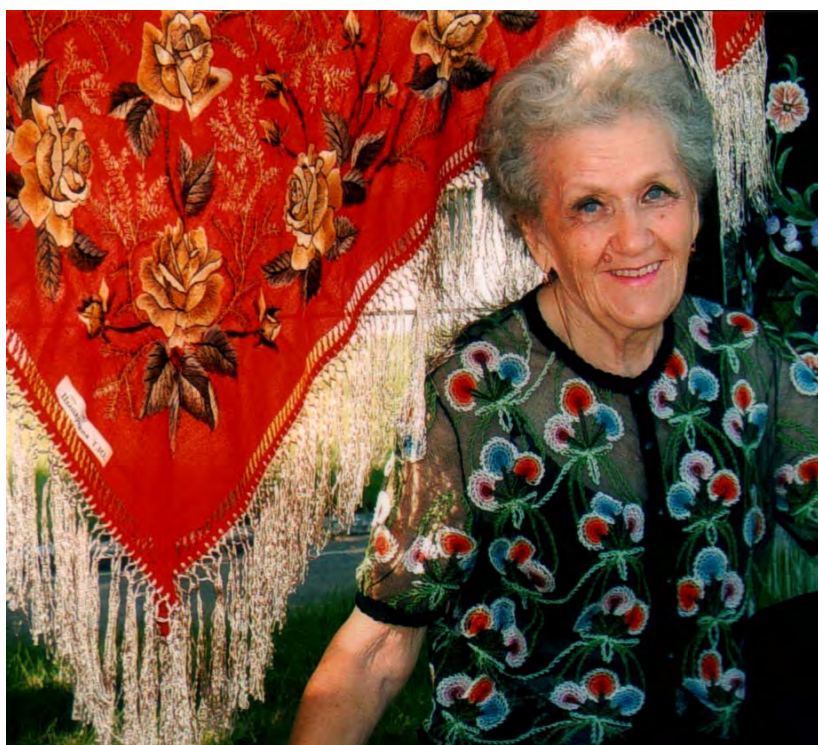
На развитие вышивки России и нашего региона, несомненно, влияли женские монастыри, каждый из которых имел вышивальную мастерскую. Такая мастерская была в Верх-Теченском женском монастыре. В 1997 г. в фонды художественного музея поступила коллекция приданого, выполненного в этом монастыре. Высококачественная работа монахинь резко отличается от крестьянских изделий. В фондах краеведческого музея хранится коллекция монастырской вышивки и золотого шитья, которое украшает культовые предметы: облачения, воздуха, плащаницы и пр.

Таким образом, вышивка на изделиях выполнялась в соответствии с народной традицией, содержала в себе элементы шитья и декора разных регионов

России, испытывала взаимовлияния соседствующих народов в узорном, цветовом решении. Самобытность сохранилась в большей степени у коренного населения Зауралья, в то время как искусство русских было подвержено веяниям времени, моды.

Сведения о современных мастерах

Галина Сергеевна Душкина родилась в деревне Батырево Половинского района в крепкой крестьянской семье. Маленькая Галинка часто подсаживалась к бабушке – Анне Петровне Денисенко, знаменитой на всю округу мастерице и ткать, и прясть, и вязать, и шить, а особенно – вышивать. Уж такое это

теплое, живое дело — бабье рукоделие, только из рук в руки и дается. С тех пор и не отпускает Галину Сергеевну бабушкино благословение да материнское подарение. Из этого, наверное, и сложилась ее профессия, которую она получила в Московском политехникуме имени Моссовета по специальности техник-технолог швейного производства, защитив диплом по теме «Сценический костюм».

С 1955 года Галина Сергеевна — общепризнанный мастер-прикладник: она сама досконально изучила и возродила народную зауральскую вышивку, создала свою школу, возродила зауральский костюм, с блеском исполнила реставрационные работы по восстановлению подлинных костюмов и аксессуаров для дома-музея декабристов. А сколько творческих коллективов и исполнителей, одетых в костюмы, задуманные и исполненные Галиной Сергеевной, показывали свое искусство не только в Курганской области, но и за рубежом!

Она руководит студией «Кудесница» (г.Курган), создает новые студии, консультирует специалистов музеев, учреждений культуры, учебных заведений.

Юбилейная выставка Галины Сергеевны, Заслуженного работника культуры, - это своеобразный отчет о многолетней работе по возрождению забытых приемов вышивки: здесь и шпалерный гобелен, и счетные приемы шитья, и сценический костюм, и бликовое шитье, и православное культовое шитье (покровцы, закладки, пелены).

В Кургане и в Курганской области работает около десятка студий, где дело своей наставницы продолжают такие талантливые вышивальщицы, как И. Пылкова, Л. Анисимова, С. Лаптева, О. Горяинова, Е. Бабенцова, Л. Карандаева, А. Рыбакова, Н. Бушмакина и другие.

Карандаева Лидия Федоровна

родилась в 1940 г. Окончила Курганский машиностроительный институт в 1968 году по специальности «Инженер-механик».

С 1993 года по 1995 год Лидия Федоровна была заведующей отделением ДПИ Центра детского творчества «Смена» Курганмашзавода. Её усилиями формируется педагогический коллектив отделения. Здесь создаются кружки: резьба по дереву, кружевоплетение, лоскутное шитьё, вышивка, ткачество, вязание, мягкая игрушка, изостудия, детский музыкальный фольклор.

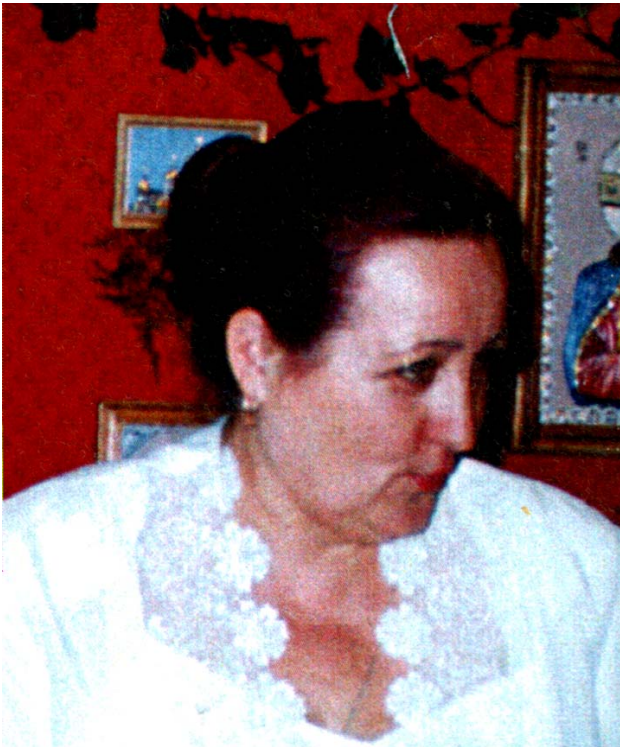
Л.Ф. Карандаева с 1985 г. - руководитель клуба-студии «Славянский дом» во дворце культуры машиностроителей.

Л.Ф. Карандаева – педагог-подвижник, возрождающий и развивающий приемы русской народной вышивки, старинных женских зауральских ремесел: ткачества, лоскутного шитья, вышивки, в том числе и филейной.

Педагогическую деятельность она начала с обучения детей и взрослых без отрыва от основной трудовой деятельности в качестве инженера-конструктора Курганмашзавода.

Особенность обучения Л.Ф. Карандаевой – воспитание родового чувства, причастности к российской национальной культуре, трепетное отношение к традициям и корням народного творчества. Она утверждает, что без философского подхода к природе нити, без ощущения ткани как элемента культуры, невозможно познать совершенство интереснейших и популярнейших видов рукоделий - вышивки и ткачества, этих ярких и неповторимых явлений русской национальной культуры.

Лидия Федоровна имеет нагрудные знаки лауреата 2-го Всероссийского фестиваля народного творчества г.Москвы; монреальского павильона ВДНХ г.Москвы.

Людмила Николаевна Никитина. Любимое занятие Людмилы Николаевны - вышивка гладью. Это мастер - Золотые руки, со своим чувством цвета, манерой исполнения, высокой техникой воплощения выбранной темы, глубиной замысла.

Восхищает всё: зимние пейзажи сказочной ночи и раннего утра с восходящим солнцем, храмы с позолоченными куполами, строгие лики святых. Это авторские работы.

Особое место в творчестве Людмилы Николаевны занимает религиозная тематика: образы Серафима Саровского, святого Сергия Радонежского – всё это Русь, это наши корни, наша история.

«С детства в нашей семье, - рассказывает Людмила Николаевна, - отмечались все религиозные праздники. От бабушки я восприняла трепетное отношение к Богу, храму, русским святым...».

Искренность и глубина работ художницы, их смиренная доверчивая простота оценены сегодня не только почитателями её таланта, но и востребованы церковной жизнью. Вышитая икона «Спас нерукотворный» находится в Богоявленском храме Кургана.

Работы Людмилы Николаевны неоднократно демонстрировались на выставках в Москве, Челябинске, Кургане.

7.2. Полотенца

Полотенца к свадьбе готовились девушками ещё с 14-16 лет, а иногда и в более раннем возрасте. К этому времени девушки умели ткать простое льняное полотно, так как обычно лет с восьми помогали матерям, а потом и сами садились за кросна. Заготавливали по двадцать-тридцать, а то и сорок полотенец.

Концы нарядных *рукотёров* и *стеновых платков* украшали вышивками, браными и кружевными узорами. Примечательно, что орнамент композиции, выполняемый в той или иной технике шитья и тканья, занимал на полотенцах всегда определённое место.

Рис. 8. Полотенце

В традициях узоров стеновых платков применяли исключительно древний двусторонний русский шов «роспись» (красный + чёрный на белом, красный + белый по кумачу). Среднюю часть украшали браными узорами (красный + чёрный или синий, либо разноцветной шерстью). «Наконечники» вышивали «по выдергу», то есть по продёрнутому полотну (красный + чёрный и синий), реже белой перевитью.

В начале XX в. нижний узор полотенца (галунец) вывязывался из белых хлопчатобумажных или разноцветных шерстяных ниток. При этом кружевные узоры являлись своеобразной имитацией шитых «по выдергу» геометрических фигур, обычно изображённых в наконечнике.

Высота стеновых платков равна 2-3,5 м, а орнамент занимал высоту от 1 метра и выше. Рукотёры украшались скромнее. Их декор занимал площадь в 2-3 раза меньше, чем в стеновых платках, а также состоял из 2-3 самостоятельных частей. Основным принципом построения орнамента является линейный. Бордюр, как правило, включает 3, 4, 5, 7, 9 элементов. Как видим, их количество связано с числами, которым в древности придавалось магическое (сакральное) значение.

Смысловое содержание орнамента на свадебных полотенцах полностью соответствует содержанию свадебного ритуала.

В орнаментальном комплексе традиционного стенового полотенца многократно повторяется во всех её частях одна и та же идея бесконечности и вечности мира, тесно связанная с идеей плодородия, которую передают различные варианты.

7.3. Вышитые портянки

Уникальным называют учёные зауральское шитьё *портянок*. Такая мода была: вышивать *дроле* – любимому – портянки. Она разошлась почти по всему Зауралю. Одни казачки не вышивали портянок.

Широко распространённый обычай одаривания любимых портянками не случайно вошёл в частушки. Одни из них рассказывали о характере вышивки:

Сербиянка шьёт портянки
Вышива(е)т букетами,
Я бы эту сербиянку
Закормил конфетами.

Другие частушки корили неумеху-грубиянку (соперницу):

Грубиянка шьёт портянки
В огороде, в лебеде,
Интересные портянки:
Из аршина вышло две.

В частушках можно предупредить, «Зачем же так рано влюбляться, зачем же так рано любить?»:

Ой, подружка, что ты дела(е)шь?
Пойду матери скажу.
Не портянки ли готовишь

На семнадцатом году?

Цикл частушек поведал о быте и о том, как порой исхитрялись девушки, чтобы сделать милому подарок:

Рассуседки-бабоньки
Насказали мамоньке,
Насказали на меня,
Что портянки шила я.
Мамонька поверила
Пошла, холсты проверила.
- Не резана труба,
Не виновата дочь моя.
- Ох, не зарезана труба,
Не виновата дочь моя.
А я дома не посмела,
Пошла в людях заняла.

А что делать? Не нами сказано: «Для милого дружка и серёжка из ушка!»
Одна из частушек о настойчивости боли, его желании иметь подарок:

Охохони, вышли кони,
Наши да Егоровы.
Боля просит на портянки
Шторы коленкоровы.

На портянки приходилось пускать лён, чтобы было видно, что эта невеста «не гусей пасла, а веретеном трясла».

7.4. Филейная вышивка

Рис. 9. Скатерть филейная. Фрагмент

Традиционной вышивкой Зауралья является филейное шитье. Это вышивка строчевыми швами (чаще простая штотка, реже сложные восьмерки, полные кресты, цепочки, др.) по сетке, плетенкой по диагонали. Таким образом, изготавливали скатерти, украшали подзоры, концы полотенец. *Филейка* – вышивка по плетёной сеточке. Сеточка плетётся почти так же, как рыболовецкая сеть. В руках у мастериц тоже дощечка и крючок. Начинают плести сеточку с уголка и ведут по диагонали, поэтому ячейки держатся, не растягиваются. Когда сеточка готова, её натягивают плотно на пяла и выкладывают рисунок.

Вышивались филейки, как правило, к свадьбе в качестве составной части приданого. Нет филеек: нечего думать о замужестве. Об этом и частушка предупреждает:

Ты не сватайся, болинка,
Тропочки заказаны.
У меня, мой дорогой,
Филеечки не связаны.

Разнообразно применение филейной вышивки: покрывала, накидки на машинки, на подушки, спинки кроватей; наугольники, полотенца, подзоры. И чаще всего – скатерти. Эти скатерти так и называются - «филейки». По свидетельству старожилов Прорыва и Озёрного Куртамышского района, Галишова Кетовского района, невесте положено было иметь, по крайней мере, три скатерти. Без них невеста – не невеста. Но, конечно, лучше, если филеек больше: столько, чтобы «они лежали периной». Привезённые в составе приданного невесты, скатерти расстилались на специальном столе, да так, чтобы видны были все, одна выглядывала из-под другой.

Бытовое назначение филеек определял цвет. На каждый день предназначалась красно-чёрная скатерть. По чёрной бумажной «земле»-сетке выкладывался рисунок красного гаруса. Реже использовался синий, оранжевый, вишнёвый, зелёный, розовый гарус. Иногда зелень выкладывалась по зелени.

Парадными были скатерти «теньями» - гарус наносили по убыванию интенсивности цвета. Например, от светло-жёлтого до густо-зелёного или от бледно-розового до тёмно-вишнёвого. Будничная скатерть несложным приёмом переводилась в праздничную. Например, по синему цвету бросались малиновые цветы, и скатерть расцветала, украшая дом по воскресным дням и не очень значительным праздникам. В торжественные дни из сундуков вынимались белые филейки: по белой простой сетке выстилалась белая хлопчатобумажная вышивка. Соперничали с ними скатерти многоцветные.

Преобладает растительный, в основном, цветочный орнамент. Что видел глаз, то воплощала рука: то ветвь сосны с шишками, то веточка рябины, то розы, то васильки, то ягодник. Накидки на маленький круглый столик выкладывали чаще «ягодником» - листьями клубники. Конечно, доля условности есть, однако цветы прорисованы довольно чётко и легко угадываются. Один из самых редких, уникальных для филеек орнамент – крылатые кони, кони-обереги. Их, вероятно, перенесли с полотенец.

Преобладают два типа цветочного орнамента. В первом по всей кайме вьётся венок. В углах скатерти – внутри венка – помещаются скромные букеты, которые не заслоняют его красоту. Середина заполняется в чётком порядке условно изображёнными лепестками или семенами.

Другой тип – броский, крупный, яркий орнамент. Из углов к середине скатерти устремляются пышные цветы, под тяжестью которых прогибается стебель. Пышные резные листья удерживают его в равновесии, середина остаётся почти не заполненной. Кое-где брошены семена.

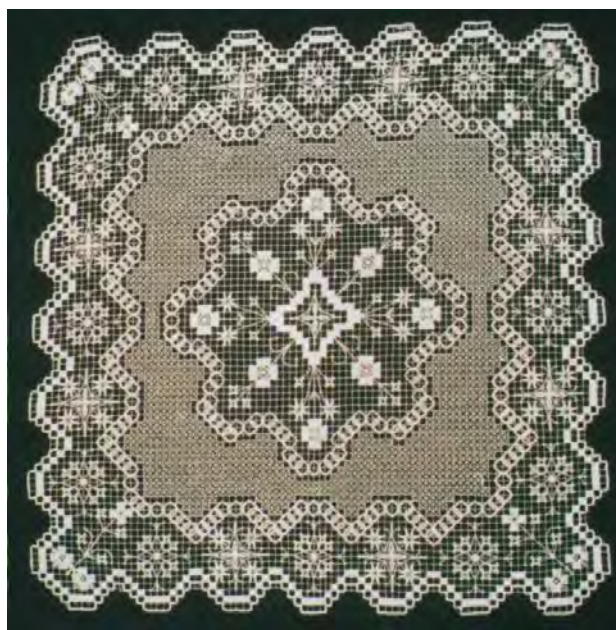
При всей неповторимости рисунка отдельных произведений названные типы орнамента всё-таки устойчивы.

Филейки плели и после войны, и в 50-е годы. Потом как-то разом всё оборвалось. Сейчас заметно некоторое оживление старинной традиции. Возрождается это искусство, изменяется назначение филеек (платки, шали). Это сейчас интересно, выигрышно.

Сведения о современных мастерах

Ольга Францевна Коркина - мастер изумительной филейной и гипюрной вышивки. Выполняет с любовью свои изделия: воротнички, салфетки, скатерти, накидки, подзоры и др.

*Рис. 10. Коркина О.Ф. Салфетка.
Гипюрная вышивка*

Вопросы и задания

1. В чем секрет красоты народной вышивки?
2. Почему на протяжении многих веков женщины украшали вышивкой тканые изделия?
3. Каково назначение вышитого орнамента?
4. Попробуйте раскрыть особенности художественного языка зауральской вышивки.
5. Почему вышивка на изделиях выполнялась в соответствии с народной традицией, содержала в себе элементы шитья и декора разных регионов?

- России, испытывала взаимовлияния соседствующих народов в узорном, цветовом решении?
6. Какова историческая судьба одного из самых знаменитых явлений народного искусства Зауралья – филеек?
 7. Охарактеризуйте традиционную зауральскую вышивку – филейку.

Тема 8. Традиционная одежда, обувь зауральских крестьян

8.1. Будничная и праздничная одежда крестьян

Для Зауралья XVIII–XIX вв. была характерна традиционная одежда, которая имела некоторые общие черты с одеждой крестьян соседних губерний и своё особенное.

Краевед Н. Абрамов в статье «Слобода Царёво городище с окрестностями до переименования её городом Курганом» писал: «Жители самой слободы Царёво городище, так и окрестных сёл и деревень имели волосы самую большую часть белокурые или светло-русые, в юности совершенно белые, доходившие почти до цвета жемчуга. Лицо белое. Молодые женщины и девицы самой большей частью румяны и красивы, как обыкновенно говорится «кровь с молоком», глаза голубые. Как мужчины, так и женщины были довольно крепкого здоровья, дородны, а некоторые толстоваты. Росту вообще среднего – 2 аршина 4 вершка и доходило до 2 аршин 7 вершков, но в прежние годы были мужчины ещё выше. Рост их со временем приметно уменьшался».

Одежда была как покупная, так и самодельная. Всю зиму готовилась женщинами пряжа, а затем начиналось ткачество. Ткали с марта до Пасхи, а затем после Пасхи до посева, некоторые до сенокоса. К заканчивающей работу девушке с шумом врывались подружки, обливали молодую ткачиху водой и запутывали конец тканья.

В будни слободские и деревенские крестьяне носили рубашки из холста или самодельные пестряди, нижнее бельё из холста или бумазеи. Верхнюю одежду из чёрного овечьего самодельного сукна, зимою шубу из овечьих шкур. Люди же торговые носили сюртуки, кафтаны и казачины.

Зимою надевали на голову меховые крытые сукном *малахаи*. Летом носили шляпы поярковые, украшенные разными огородными или полевыми цветами, фуражки из сукна и плиса, с козырьками и без козырьков; называются вообще все они картузами. Сукно и плис употребляется на них всех цветов, исключая красный и белый цвет; околыши делаются из того же сукна и плиса или из другого цвета на клеенке из бумаги; вершина выводится горизонтальная с расширением и без расширения у швов, в середину коих вкладывается иногда проволока. Подкладка кладется в картузы ситцевая или миткалевая. Козырьки покупаются с рынка кожаные или бумажные черного цвета.

Летом парни носили рубахи, косоворотки из александрийки и кумача с воротниками, обшитыми галуном золотым, халаты из китайки, в праздничное

время – рубашки из тонкого холста, кумача, александрийки и кафтаны из синего самодельного и самокрашенного сукна.

Женщины в будни носили холщовые рубахи и дубасы из холста, окрашенные санданом из коры ольхи, подпоясанные шерстяными разноцветными поясами. Праздничные рубахи из тонкого белого холста с широкими, собранными на кисти руки рукавами, с прямым воротником на шее, застёгнутым запонкою медной или серебряной. Женщины носили сарафаны (ферязи), смотря по состоянию: из крашеного тонкого холста, китайки, штофа, голи и порки; подпоясанные шёлковыми разноцветными плетёными поясами, концы были завиты мишурой золотой и серебряной.

Девушка на выданье готовила себе из тонкого белого холста свадебную рубаху с тканым узором по подолу, у ворота и на рукавах.

На шее носили разные бусы, янтарь (богатые - жемчуг китайский), под рубашкой на груди – медный или серебряный крест на подцепке.

Женщины на головах носили в праздники чепцы, полбу, повязанные на затылке бумажные или шёлковые с золотыми травами платки.

Чепец (цепец), который называется также кокошником, был открыт на задней половине головы, состоял из верха и вышивки «золотом».

При выходе из дома пожилые женщины покрывали голову фатой из бумаги или шёлковой ткани.

У девиц в будни была заплетена коса, с висящей на конце красной лентой. В праздники и на гуляньях убор назывался лентой. Это была широкая повязка на голове из шёлковой ткани с вышивкою золотом или из галунов с бисерными или жемчужными поднизями. Эта повязка имела вид короны.

Крестьянки Зауралья были большими мастерами в изготовлении одежды, обуви. Их изделия были прочными и красивыми.

8.2. Обувь зауральских крестьян

Мужчины носили такую обувь, как *сапоги-бутины*. В будни обувью для женщин служили *чирки*, в праздники – *черевички* с высоким каблуком.

Чеботарные мастера водятся во всякой деревне для удовлетворения местных нужд и потребностей, но в таком количестве, как по Иванищенской и Замараевской волостям, их нет, потому что такие мастера весь круглый год исключительно заняты шитьем обуви для торговли и продажи на торгах и базарах. В селах Большеканашском, Иванищенском (иначе Малоканашском), Кривском, Сосновском, Потанинском и Дрянновском и в деревнях Малоберкутской, Мальцевой и Спициной находилось до 200 чеботарей обоёго пола с 200 подшивалков из мальчиков и девочек. Все они работали день и ночь, за исключением необходимых часов для отдыха, и работают с удивительным терпением. Шили они для себя и для людей; в первом случае из своего товара, в последнем — по заказу и по подрядам, дома и в отъезде. Соседство кожевенных заведений и близость города Шадринска помогали им в покупке кожевенного товара и сбыта обуви. Обувь шили разных родов: зимнюю и летнюю, а именно: 1) сапоги простые из выростков с конскими голяшками и яловыми подошвами; 2) са-

поги прошивные, такие же и с выростковыми голяшками, или с двумя подошвами; 3) бахилы зимние из конины с мерсенными головками и белыми голяшками; 4) ботинки женские из выростков с яловой подошвой; 5) башмаки из той же кожи в меньшем размере (малопередые); 6) обыкновенные рукавицы из конины; 7) хомутины, набиваемые соломой под дерево к хомутам.

Лучшей обувью считаются *прошивные сапоги* из чистого выростка или с конской голяшкой. *Бахилы* с белыми голяшками и выростковыми головками, выходящие очень отделковатыми из рук некоторых чеботарей. Прочая обувь шилась аляповатая, зато доступная по ценам. Чеботарь мог сшить одну пару в день.

Сильным соперником кожевенной обуви явилась шерстяная обувь, известная под названием *пимов и унтов*, которая в кругу народном считается самой удобной, подручной и теплой обувью. Вследствие этого она так и распространилась в зауральском крае, что сапоги и бахилы заготавливались только на время мокроты и грязи, когда шерстяная обувь не могла носиться, зато в холода и морозы она незаменима. Пимы и унты из чистой поярковой шерсти носятся 3 и 4 года, из смеси с другой шерстью – 2 и 3 года, а из одной грубой шерсти – только один год.

В будущем есть надежда ожидать большего распространения выделки шерстяной обуви, столь необходимой в зауральском крае.

● Вопросы и задания

1. Чем отличается будничной костюм от праздничного?
2. В чем секрет красоты русского народного костюма?
3. Какие особенности головных уборов (женских, мужских) Вы можете назвать?
4. Чем занимались чеботарные мастера?
5. Расскажите о своих результатах поиска по темам: «Зауральский костюм», «Башкирский костюм территории Курганской области», «Казачий костюм». Что характерно для каждого костюма?

Тема 9. Современные формы сохранения и развития местного НДПИ Зауралья

9.1. Распространение видов народного декоративно-прикладного искусства в Курганской области

Анализ современного состояния народного декоративно-прикладного искусства Зауралья показывает, что оно сохраняет и развивает исторические виды и формы. Проведенный в региональном разрезе сравнительный анализ выявил ряд отличительных особенностей, характерных для Курганской области:

- значительное разнообразие различных видов народного декоративно-прикладного искусства в Курганской области: обрядовая вышивка (черно-красный крест, красное шитьё, белое по белой сетке), филейное шитьё (скатерти, покрывала, подзоры, накидки), художественная гладь (платки, салфетки, скатерти, полотенца), лоскутное шитьё (коврики, одеяла), ткачество (дорожки, половики интенсивного цвета, с широкой палитрой красочных сочетаний), ковры (тип узора - цветочный), изделия из бересты (декор-резьба, тиснение), плетение лозы, резьба по дереву, керамика, кружевоплетение;

- локально-географическое распространение основных видов народного декоративно-прикладного искусства в Курганской области: г.Курган, Шадринский, Белозерский, Куртамышский, Катайский и др. районы;

- наличие организованных форм народного декоративно-прикладного искусства: центры русской народной культуры - «Лад» (г.Шадринск), «Берегиня» (г.Катайск), студии художественной вышивки - «Кудесница» под руководством Г.С. Душкиной (г.Курган), «Ариадна» под руководством А.А. Рыбаковой (с.Глядянское, Притобольный р-он), «Славянский дом» под руководством Л.Ф. Карандаевой (г.Курган), школы по народным промыслам - «Макаровская» - плетение на коклюшках (мастер Г.Е. Сутормина), «Канашинская» - ковроткачество (мастер Т.В. Базуева), «Красновинская» - плетение из лозы (мастер В.С. Денисов), «Мальцева» - резьба по дереву (мастер Г.Н. Ионин) и др.

Мастерская художественных изделий (г.Курган, ЗАО «Курганстальмост») работает по современной технологии на новейшем универсальном кузнечном оборудовании. Мастера изготавливают разнообразные кузнечные изделия: решётки на окна и двери, различные декоративные ограждения для лестниц, террас и балконов, калитки, ограды, ворота, каминные принадлежности, наборы кованой мебели. Эксклюзивные кузнечные предметы украшают интерьеры жителей Зауралья, комплексные решения архитектурного убранства нашего города.

Распространение различных видов народного декоративно-прикладного искусства в Курганской области осуществляется через: 1) выставки, которые организуют краеведческий и художественный музеи, областной культурно-выставочный центр, областной методический центр народной культуры, 2) информацию газетной печати, 3) передачи по телевидению.

Достаточно высокий уровень выполняемых творческих работ нашими мастерами всех видов народного декоративно-прикладного искусства Зауралья создает возможность сохранять и развивать традиции родного края.

Вопросы и задания

1. Какие вы посетили выставки, студии и др.?
2. Расскажите о своих впечатлениях, которые возникли после посещения выставок НДПИ, клубов, студий, школ народных промыслов на территории Курганской области; о прочитанных материалах в газетах, журналах; о теле- и радиопередачах, посвященных народным мастерам.

Словарь основных понятий

Бахилы – обувь из кожи.

Варьирование – закон народного искусства. Видоизменение, разнообразие одного и того же мотива, темы, сюжета в народном искусстве.

Венец – один горизонтальный ряд брёвен в срубе, связанный в углах врубками.

Выставочное искусство – единичные, авторские, художественные произведения, в которых наиболее ярко проявлены творческая индивидуальность профессионального художника; предназначались для публичного показа.

Изба – русский срубной жилой дом: сельский и до XVII-XVIII вв. также городской. В первоначальном значении – отапливаемое помещение («истобка»). Изба строилась из брёвен, скреплённых в венец, иногда имела нижний этаж – подклет.

Керамика (от греч. гончарное искусство) – искусство создания различных изделий из природных глин, в том числе из тончайшего фарфора. Керамикой называют и сами изделия из глины.

Ковка – художественная обработка металла в горячем состоянии с помощью молота, один из важнейших способов изготовления изделий декоративно-прикладного искусства из металла.

Конёк, конь – в русском деревянном зодчестве – скульптурное завершение (в виде коня или птицы) бревна – охлупня, венчающего крышу.

Красный угол (передний, большой, святой) - духовный центр избы, обращён к юго-востоку и является олицетворением зари. Здесь всегда стоял обеденный стол, висели иконы, украшенные тканями и вышитыми полотенцами.

Крестьянское искусство – основная часть народного искусства. Природная среда в значительной мере определяет образно-сюжетный, композиционный и колористический строй крестьянского искусства. Взаимоотношение крестьян и природной среды запечатлевается в устойчивых художественных традициях, передаваемых из поколения в поколение. Крестьянскому искусству присущи традиционность, вариативность, коллективность. Крестьянское искусство было неразрывно связано с бытом, присутствовало в труде и досуге на протяжении всей жизни человека.

Кросно – ткацкий стан.

Кудель – вычесанный и перевязанный пучок льна или комок шерсти, предназначенный для прядения.

Лопасть прялки («лопаска», «лопата», «личина», «головка», «перо», «гребень») – верхняя её часть, в которой крепится кудель.

Лобовая доска - резная доска, закрывающая переход брёвен стены к доскам фронтона.

Макошь (Мокошь) – древнейшая славянская богиня земли, плодородия, плодovitости, мать хорошего урожая, мать сыра земля.

Мотив – повторяющийся декоративный элемент орнаментальной композиции.

Народное искусство – тип синтетического искусства, изначально связанного с трудовой деятельностью человека, представляющего одновременно материальную и духовную культуру. Народное искусство развивается на основе традиций и преемственности.

Народный мастер – носитель традиции, носитель и деятель народной художественной культуры.

Наличник – нарядно-резное обрамление оконного проёма.

Оберег – талисман, символический знак, образ, функция которого охранять, защищать, оберегать от болезней, сглазу, порчи.

Орнамент (от лат. ornamentum - украшение) – узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении геометрических или изобразительных элементов.

Очелье (от слова «чело» - лоб) – фигурная резная доска, украшающая верх наличника окна народного жилища.

Охлупень (шелом, конёк) – тяжёлое бревно, имеющее в нижней части паз. Закрывает сверху стыки тёсовой крыши.

Пава – птица с пышным хвостом.

Пимы – шерстяная обувь.

Полотенце – короткая резная доска, закрывающая стык причелин.

Портянка – ткань прямоугольной формы, которая служила для обвёртывания ноги мужчин; затем на неё надевали сапог.

Причелина – доска, идущая по свесу, закрывающая наружные концы подкровельных слег.

Приём – технический способ выполнения росписи, лепки и т.д.

Ремесло – рукоделие, рукодельное мастерство, ручной труд, само занятие, которым человек живёт.

«Рукотёр», «утиральник», «набожник», «убрус» - название полотенец в зависимости от их назначения.

Символика – выражение идей, понятий, отношение к миру с помощью условных знаков (символов).

Солярные знаки – солнечные знаки, выражающие своей орнаментикой идею непрерывного дневного и ночного пути солнца.

Сруб – часть здания, состоящая из четырёх или более стен венчатой конструкции.

Творческая интерпретация – творческое исполнение художественного произведения, основанное на самостоятельном толковании.

Традиция – глубокая преемственность в народном творчестве; исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, навыки, правила.

Туес – берестяная посуда цилиндрической формы с деревянной крышкой.

Утварь – всё движимое имущество в крестьянском доме.

Узор – неизобразительное украшение поверхности предмета, сооружения; декоративный эффект узора создаётся сочетанием линий, пятен, различных цветов. Ритмически организованный узор называется орнаментом.

Чело (лоб, фронтон) - верхняя часть здания под кровлей.

Список литературы

1. Бирюков В.Г. Природа и население Шадринского округа. – Шадринск: ШГПИ, 1994. – 80 с.
2. Земля Курганская: Прошлое и настоящее: Краеведческий сборник /Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. – Курган: КГПИ, 1993. - Вып. 5. – 180 с.
3. История Курганской области (с древнейших времён до 1861 года).– Курган: Зауралье, 1995. - Т. 1.– 371 с.
4. История Курганской области (1861-1917гг.). – Курган: Зауралье, 1996. - Т. 2.– 488 с.
5. Культура Зауралья: XX век: Хрестоматия /Отв. ред. В.В. Подливалов. – Курган: Зауралье, 2001. - Т.1. – 301 с.
6. Культура Зауралья: прошлое и настоящее: Сборник научных трудов. – Курган: КГУ, 1999. - Вып. 2.– 256 с.
7. Курганская область /Под ред. Г.П. Устюжанина и А.И. Букреева. – Курган: Парус; - М., 1993. – 192с.
8. Медведевских В.С. Народное декоративно-прикладное искусство Зауралья: Методические рекомендации. – Курган, 2007. – 44с.
9. Народные промыслы Зауралья: Примерные программы по обучению учащихся основам технологии народных художественных ремесел. 5-11 классы. – Курган: ИПК, 1998. - 91с.
10. Народные умельцы Зауралья /Под ред. В.М. Мокеева. – Челябинск, 1986. – 140с.
11. Народные художественные промыслы Зауралья /Под ред. Р.Н. Пономаревой. - Челябинск: ЧГПИ, 1985. – 20 с.
12. Никитин В.А. Ремесло в Южном Зауралье во второй половине XIX века. //Земля Курганская: прошлое и настоящее /Под ред. В.И. Панова. - Курган: КГПИ, 1990. – 112 с.
13. Пашков А.А. Шадринское ручное ткачество: Краеведческие очерки. – Шадринск: Исеть, 2000. – 176 с.
14. Фёдорова В.П. Свадьба в системе календарных и семейных обычаев старообрядцев Южного Зауралья. - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 1997. – 283 с.
15. Фёдорова В.П. Чудесная нить. – Курган: КГПИ, 1988. – 26 с.
16. Чайка С. Вышивка на одежде и предметах быта народов Зауралья конца XIX - первой половины XX века (из фондов областных музеев) // Музей и мы. - 2001. - №1.

*Кривоногов И.С.
Праздничная бондарная посуда.
Декорирована плоскорельефной
резьбой (сосна, береза, вяз)*

Кривоногов И.С. Щепные птицы

В.Н. Стародумов. Лесоруб

*В.Н. Стародумов «Сказка о царе
Салтане»*

Зауральская прялка. Музейные экспонаты

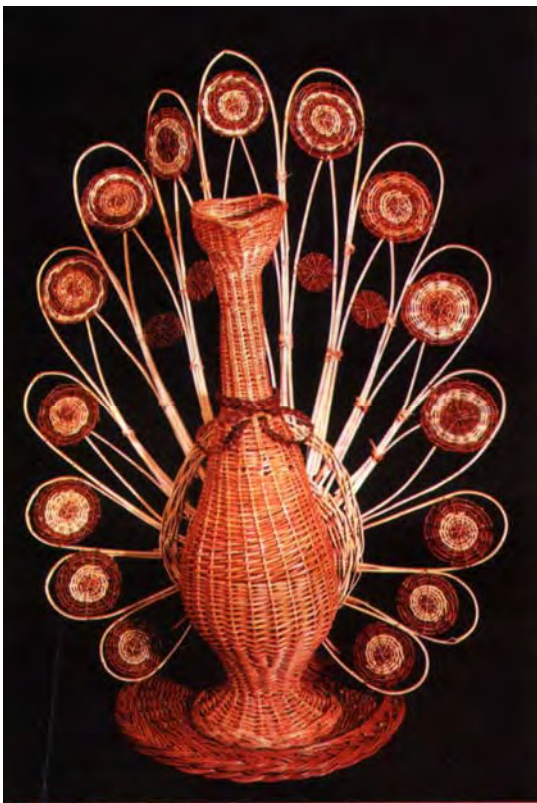
*Гудзенко Е.В. Декоративная тарелка.
Урало-сибирская роспись*

*Гудзенко Е.В. Самовар.
Нижнее-тагильская роспись*

Струнин В.И. Кресла и столик. Плетение из лозы

*Струнин В.И. Павлин.
Напольная ваза*

Струнин В.И. Грибок. Лампа-ночник

Махнюк В.Г. Берестенная посуда

Махнюк В.Г. Самовар

Прокопьева Л.Л. «Зауральская красавица» (фрагмент)

С.С. Замятин.
Решетка для камина.

С.С.Замятин. Лестница

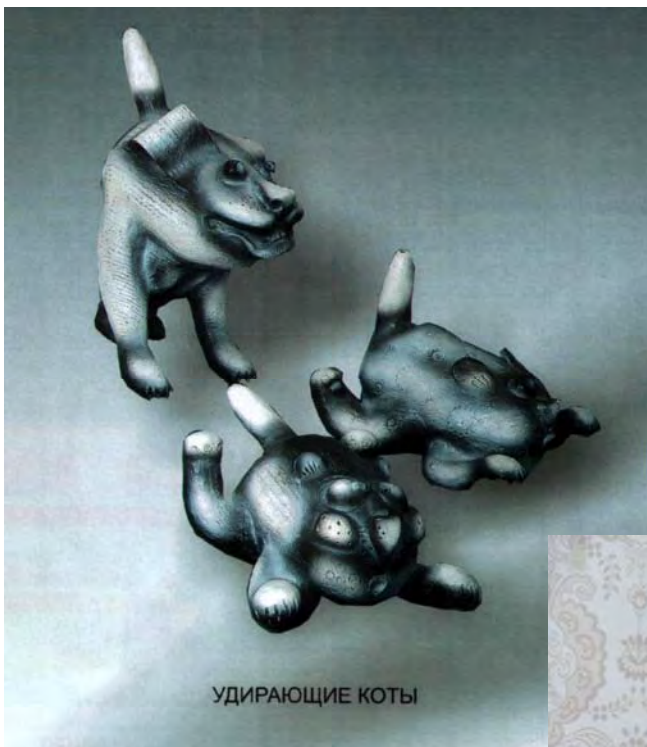
С.С.Замятин.
Решетка для камина. Фрагмент.

С.С.Замятин. Кольчуга.

Гаврилов С.А. Леший, водяная (кикимора), домовый

*Гаврилов С.А.
Удирающие коты*

Устюжанин Н.П. Кувшин «Жар-птица». Керамика. Куртамыш.

Глухова А.И. Ковёр тканый. Звериноголовский район

*Давыдова А.И.
Фрагмент половика
(Катайский район)*

*Борисова В.В. Фрагмент половика
выкладного (с. Черёмухово)*

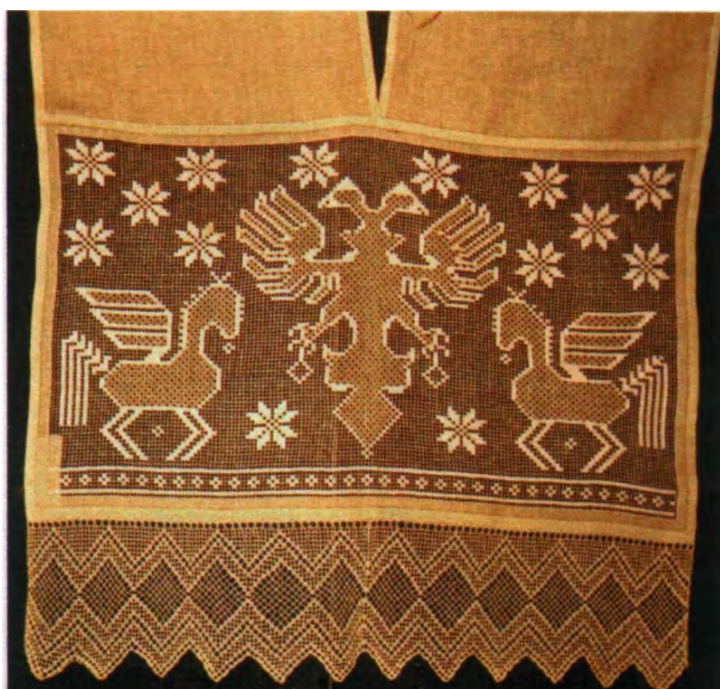
С.А. Лаптева. Волны

С.А. Лаптева. Король и королева

Козлова Е.А. Ковер лоскутный.

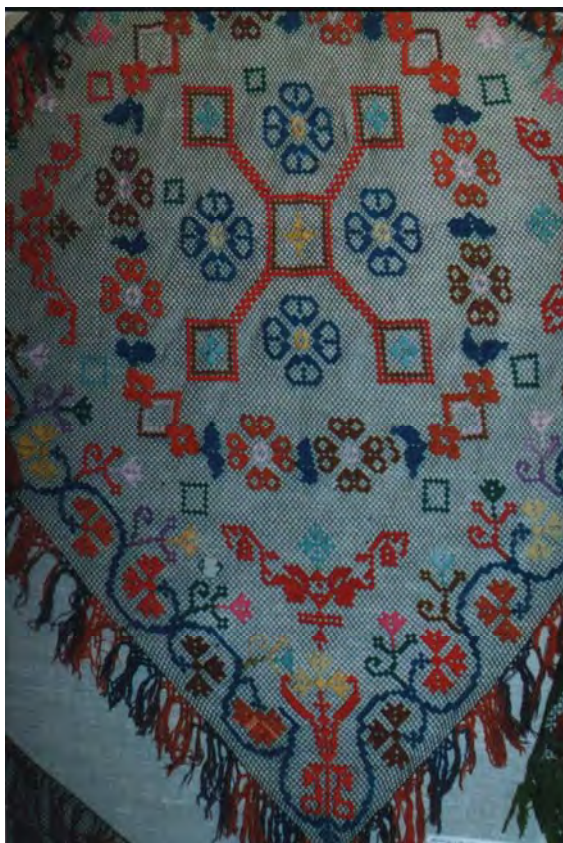
*Карандаева Л.Ф.
Полотенце державное «Солнечные кони охраняют державную власть, данную богом», льняное полотно, х/б нитки, мулине.
Белая строчка: настилдиагональная*

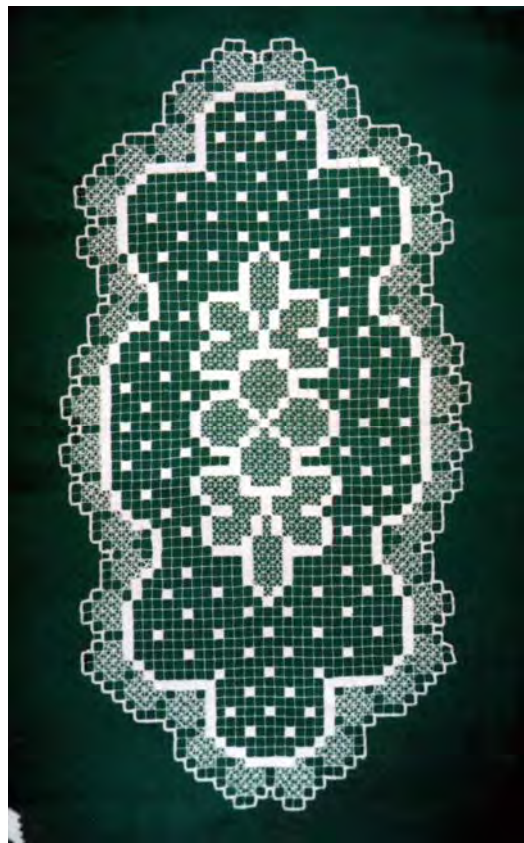
*Никитина Л.Н.
Иисус Христос. Вышивка*

*О.Ф. Коркина. Салфетка филейная.
Фрагмент*

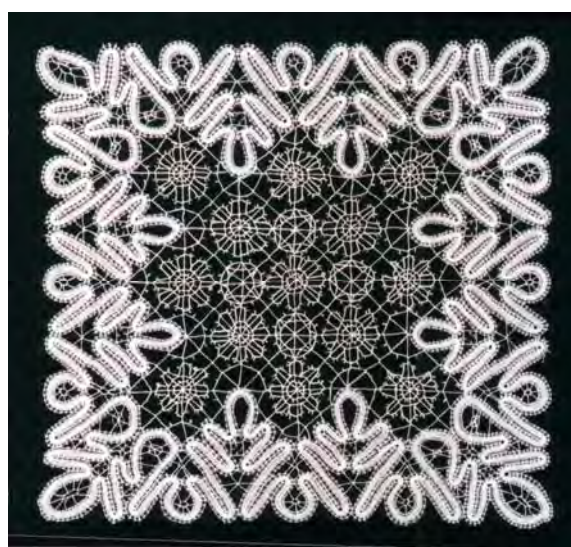
Карандаева Л.Ф. Филейка

Коркина О.Ф. Салфетка филейная

Нефедова Н. Вологодское кружево

*Кузнецова Е. Салфетка.
Вологодское кружево*

Урало-сибирская ростись

*Ожигова Л.А. Нижне-Тагильская
ростись*

Зауральский костюм

*Башкирское женское платье с
нагрудным украшением - ЯГА*

Содержание

Предисловие	3
Тема 1. История становления и развития народных промыслов	
Зауралья	4
Вопросы и задания	6
Тема 2. Художественно-прикладная обработка древесины	6
2.1. Обработка дерева на территории Курганской области	6
2.2. Избы в Зауралье и домовая резьба	8
2.3. Типы наличников и мотивы резьбы в деревянной архитектуре Шатровского района	11
2.4. Роспись жилища зауральских крестьян	12
Вопросы и задания	14
Тема 3. Изделия крестьянского искусства Зауралья	14
3.1. Зауральская прялка.....	14
3.2. Плетение из лозы и лыка	16
3.3. Художественная обработка бересты	17
Вопросы и задания	19
Тема 4. Художественная обработка металла	19
4.1. Кузнечное дело и просечённый металл	19
Вопросы и задания	21
Тема 5. Керамика	21
5.1. Художественная обработка глины	21
Вопросы и задания	24
Тема 6. Женское художественное ремесло - ткачество	24
6.1. Ковроделие	24
6.2. Половики	25
Вопросы и задания	26
Тема 7. Зауральская вышивка	27
7.1. Вышитый узор	27
7.2. Полотенца.....	31
7.3. Вышитые портянки	32
7.4. Филейная вышивка.....	33
Вопросы и задания	35
Тема 8. Традиционная одежда, обувь зауральских крестьян.....	36
8.1. Будничная и праздничная одежда крестьян	36
8.2 Обувь зауральских крестьян	37
Вопросы и задания	38
Тема 9. Современные формы сохранения и развития местного НДПИ Зауралья	38
9.1 Распространение видов народного декоративно-прикладного искусства в Курганской области	38
Вопросы и задания	39
Словарь основных понятий	40
Список литературы	42
Приложение	43

Учебное издание

Медведевских Валентина Степановна
Федосимов Геннадий Михайлович

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ЗАУРАЛЬЯ

Учебное пособие

Редактор Н.М. Быкова

Подписано в печать	Формат 60x84 1/16	Бумага тип. № 1
Печать трафаретная	Усл. печ. л. 3,4	Уч.- изд. л. 3,4
Заказ	Тираж	Цена свободная

Редакционно-издательский центр КГУ
640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25.
Курганский государственный университет.