Божьева Надежда Петровна.

Колледж прикладного искусства Ф-ГБОУ ВПО МГХПА им. С.Г. Строганова. Преподаватель.

Заслуженный работник культуры РФ

Тел. 8-495-611-15-97 /дом/, 8-916-612-53-52/моб./

Рождение строчевышивального промысла на примере Ивановской обл.

Статья посвящена исследованию создания вышивальных промыслов в России. Анализ проводится на примере промыслов Ивановской области. Похожим был путь создания артелей, а затем строчевышивальных фабрик и в других областях России.

Ключевые слова: артели, строчка, вышивка, промыслы, традиции.

Keywords: artels, open-work, embroidery, trades, traditions.

Скромную белую строчевую вышивку с геометрическими мотивами вполне можно назвать общерусской, она встречается почти повсеместно. Но своего расцвета она достигла в Ивановской области, где много позднее из артелей сформировалось объединение строчевышивальных фабрик. Девять строчевышивальных предприятий было создано в городах Иваново, Шуя и Пучеж, посёлках Палех (Палехский район), Холуй (Южский район), сёлах Васильевское (Шуйский район), Верхний и Нижний Ландех (Пестяковский район).

 Истоки народной вышивки в бывшей Владимирской (теперь Ивановской)[[1]](#footnote-1) губернии находились в местности с развитым полеводческим хозяйством, где большое внимание уделялось разведению льна. Естественно, что в этой местности, особенно вВерхнем и Нижнем Ландехе, было развито ткачество, и большое количества холста шло на изготовление предметов с вышивкой.

Для определения орнаментальных традиций вышивки этого региона собирали старинные вышитые изделия, которые могли быть отнесены к концу XVIII века. Эти предметы принадлежали еще бабушкам 80-летних женщин, проживающих в этом крае. По устным рассказам старых мастериц, помнящих и описывающих эти изделия, определялись мотивы узоров, наиболее распространенные в вышивке 1-й половины ХIХ века. Эти узоры передавались в обобщенных геометризованных формах, которые подсказывала сама техника вышивки строчкой, выполняющаяся по продёрнутой и обвитой квадратной клетке.

Другим путём определения орнаментального стиля строчевого шитья явилось заимствование и творческая переработка различных гипюров, распространенных в других вышивальных центрах. Собранные у населения старинные предметы, предположительно конца XVIII в., сохранившиеся в этой местности,
 также давали возможность составить представление об орнаментальном убранстве строчевышитых изделий того далекого времени.

 Воронова Л.И. в своих исследованиях по орнаментации строчевого шитья Ивановской области выделяла наиболее распространенные в вышивке мотивы 1-й половины XIX в. Это были: бабы, петухи, кони, павы, круги (так обычно называются ромбовидные узоры), елочки, то есть весь типичный мир образов дореформенного крестьянского узоротворчества в области вышивки. Несомненно, что здесь эти образы, передаваясь в обобщенных геометризованных формах, связывались с определенным мировоззрением. Также, по рассказам мастериц, узоры брали и «с мороза». Традиция срисовывать зимние узоры, а затем переделывать под вышивку применялась часто в русском народе*.* Для выполнения орнаментов первоначально использовались техники: «настил», шов «в цветы», выполнявшийся наклонными стежками, «переплет» (в настоящее время называется «воздушные петли»).

 В связи с проведением реформы 1861 г. начался быстрый рост капитализма, развивалась мелкая буржуазия города — кустари, лавочники, мелкие хозяйчики ремесленных мастерских и небольших фабрик и заводов. В эту эпоху изменяется само производство строчевышитых изделий, которое выходит за пределы удовлетворения нужд семьи и становится промыслом. В связи с этим возникают большие перемены в их художественном оформлении.Уходит старинная орнаментика, отражавшая древнее мировоззрение славян. Геометрические узоры , а также мотивы геральдического типа: барсы, двуглавые орлы заменяются новыми формами орнамента.

С ликвидацией крепостного права и с развитием капитализма началось расслоение деревни. Тяжелое положение крестьян способствовало развитию женского рукоделия, что вызвало необходимость подсобного заработка, источником которого стало женское рукоделие. Покупателями строчевышитых изделий стали среднее состоятельное купечество обеих столиц и мелкая городская буржуазия. Изделия для городского потребителя требовали иных узоров, чем те, которые были приняты в крестьянском быту. Вещи со всевозможными конями, павами они считали пережитками старины. Возникла необходимость появления новых узоров и нового типаорнаментики. Можно предположить, что это явилось основной причиной возникновения растительного орнамента в строчевышивальном искусстве, который получил признание и повсеместное распространение в крестьянском быту. Концы полотенец и простыней, подзоры и наволочки украшали розы, вьюнки, виноградные гроздья, полевые цветы. Маленькие птички, вроде лесных пташек сменили фантастических птиц в пышном оперении. В замене старых излюбленных образов выразилось стремлениевоспроизвести окружающую действительность как можно ближе к натуре, к её реальному изображению. Это было необычно, ново и давало возможность мастерам отражать окружающий мир не в обобщенных и декоративных формах, а в реальных, с наибольшей близостью к природе, к живому растению, цветку.

Сложился новый быт пореформенной деревни, её непосредственной связи с городом. Мужчины уходили на заработки, и возвращаясь в родные края, привносили в крестьянскую среду то, новое, что прививала им буржуазная культура и фабричное производство - одежду, ткани, набивные платки с разнообразными растительными узорами.

Необходимо отметить, что весь период развития народного искусства, начиная с 60-х годов и до революции еще мало изучен, но народная вышивка того времени ярко выражает стремление к воплощению окружающей действительности в образах. Преобладало стремление наиболее точно передать рисунок цветов, веток, птиц, животных, иногда с большими подробностями, и это приводило народных мастеров даже в натурализм.

Традиционным для Ивановской области стало белое строчевое шитьё, которое с течением времени обогащалось разнообразными техническими приемами. Мастерицы пошли по пути использования того наследия , которое они получили от владимирских вышивальщиц. Они дали этому искусству дальнейшее развитие, обогатили строчку новыми приемами, ввели в широкий круг изделий орнаментальные народные формы*.*

До середины XIX в. строчевое шитьё существовало как домашнее ремесло в каждой крестьянской семье, где все предметы домашнего обихода производились для собственных нужд. Если же и выполнялись изделия на заказ, то небольшими партиями для жителей окрестных сёл и деревень, и для продажи на небольших ярмарках. Постепенно рынки расширялись, и в некоторых губерниях традиционные крестьянские вышивки из домашнего вида занятий становилось средством заработка. Так, с течением времени изготовление предметов с вышивкой превратилось в массовое производство, работающее на скупщика.

 Продукция местных кустарей была сориентирована на городские вкусы и выполнялась по рисункам из популярных журналов. Чтобы устранить угрозу уничтожения художественной самобытности этой вышивки, в начале ХХ века, усилиями местных властей и благодаряцелому поколению народных мастеров, их творческому чутью и врожденному вкусу, было обращено внимание на формирование местных особенностей ивановской строчки.

Во второй половине XIX века, для облегчения материального положения мастериц, земства и отдельные меценаты организуют прием вышитых изделий на специальные пункты и склады, при каждом из которых открываются школы, обучающие мастерству наиболее одаренных крестьянских девочек. В период деятельности земств и частных лиц вышивка развивалась в двух направлениях. С одной стороны, проводились сбор и изучение образцов русской старинной народной вышивки, которые нередко раздавались для копирования опытным мастерицам и ученицам школ, что способствовало сохранению традиционной народной вышивки. С другой стороны, многие земские деятели и меценаты предлагали народным мастерицам для копирования городские рисунки.

В период организации ивановского промысла село Верхний Ландех являлось тем центром, из которого получали свои кадры новые строчевышивальные артели.Со 2-й половины XIX в.здесьсуществовало крупное торговое предприятие по производству и сбыту строчевых изделий, куда привлекались все умеющие вышивать женщины из окрестных деревень Верхнего и Нижнего Ландеха. В условиях растущей капитализации мастерицы традиционных центров вынуждены были снижать художественное и техническое качество изделий – рисунок становится упрощенным, выполнение небрежным, фактура узора обеднялась. Вследствие этого многие попадали в экономическую зависимость от скупщиков, которые «подсаживали» их на «модные» рисунки, не свойственные народной вышивке.

В конце XIX века в домашний быт приходят фабричные ткани - ситец, кумач, шелк, а ткани домашнего производства стали использоваться в повседневных нуждах. В этой связи постепенно забывались традиционные приемы. Им на смену пришли более простые техники вышивки с модными городскими рисунками, в которых ярко проявились черты эклектики и стиля «модерн» - крест, тамбур и гладь.

После революции, в 20-х годах, в вышивальных промыслах Ивановской и других областях образуется разветвлённая сеть артелей, в которых налаживается выпуск изделий с вышивкой. Строчевышивальные артели выпускали, преимущественно, столовое и постельное белье с белой и цветной вышивкой по рисункам дореволюционного периода. Эти изделия народных мастериц, в подавляющем большинстве, шли на экспорт.

 Годы гражданской войны значительно сократили промысел. Женщины заменяли на полевых работах мужчин, ушедших на войну. К тому же, сократился спрос на дорогостоящие вышитые изделия. Но продолжала существовать учебно-показательная мастерская, ранее созданная для Холуя, и в неё вошли те, кто раньше работал на частника.

К 30-м годам Ивановская область стала крупным центром по изготовлению вышитых изделий. Было создано объединение мастериц, входивших в единый строчевой союз - Всекоопромсоюз, который имел свои магазины, куда сдавались готовые изделия. При поддержке правительственных органов и помощи Всекоопромсоюза артели приобретали собственные помещения для общих мастерских, получали материалы и оборудование. Новые кадры обучались в Верхнеландеховской и Холуйской школах. Создание Ивановского промыслового союза значительно способствовало развитию промысла и окончательному вытеснению частника. Организация Всекоопромсоюза изменила положение «кустарных» промыслов по всей стране. Начали свое существование артели в Верхнем и Нижнем Ландехе, Пестяках, Холуе, Пучеже, Лухе, Мстере, Малых Дарках, Васильевском.

Верхнеландеховская, Лухская и Пестяковская строчевышивальные фабрики специализировались на выпуске изделий с вышивкой в технике белой строчки. Ажурная вышивка, выполняемая здесь по сетке средних размеров, сопровождалась широкими и узкими узорными мережками. Шуйским строчевышитым изделиям присуща красота и разнообразие разделок строчевой вышивки с геометрическим орнаментом, в которой нередко применялись ажурные и плотные швы. Иногда геометрический характер рисунка сочетался с растительным, где предпочтение отдавалось белой глади и тамбуру, например, в изделиях Пучежской и Верхнеландехской строчевышивальных фабрик. В основе орнамента строчевышивальной фабрики старинного села Холуй лежали растительные мотивы в соединении со строчкой. Свободная гладь применялась и в Нижнем Ландехе**.** В вышивке мастериц Палехской строчевышивальной фабрики преобладала вышивка кубанцами, в которой узор составлялся из отдельных ажурных квадратиков, группирующихся в ромбы, треугольники, полосы, зигзаги. Это уникальный вид ивановской строчевой вышивки, где органично сочетались строчевые мотивы со счётной гладью. Существовали и другие варианты кубанца, имевшие иное заполнение. Самый распространенный вариант, когда внутренние ажурные квадраты заполнялись мелкими кружками, а также углы имели дополнительные небольшие квадраты. Часто ажурный кубанец украшался спиралевидными завитками, носящими образное название «кудри», которые создавали органичный переход от плотных, зашитых, хотя и ажурных ромбов, к ткани. Кубанцами украшали скатерти, накидки, занавесы и другие предметы быта, которые выполнялись на льне светлых оттенков. Тогда белоснежные орнаменты с темными дырочками читались более выразительно.

Искусство народной вышивки Ивановской области, в системе народных художественных промыслов, переживало свое второе рождение. В начале 60-х годов Научно-исследовательский институт художественной промышленности принял активное участие в работе с творческими коллективами фабрик по изучению и освоению традиций русской народной вышивки. Художники сыграли большую роль в формировании направленности развития искусства вышивки, помогая местным талантливым мастерицам максимально проявлять свои творческие способности**.** Активную помощь в этом оказывала лаборатория вышивки и кружева. «Коллектив лаборатории (Л.Г. Бегушина, Н.Н. Дзагурова, Т.А.Дунаева, Н.Ф. Молодцова, Л.С. Филонова и др.) постоянно решает эксперементально-творческие задачи, организует для мастеров и художников предприятий семинары, готовит необходимый методический материал, даёт консультации. Все это оказывает существенное влияние на обновление и расширение ассортимента изделий, способствует развитию искусства современной вышивки».[[2]](#footnote-2)

Главным направлением в работе строчевышивальных промыслов в этот период становится создание предметов, необходимых в быту. В 60-е годы появились небольшие, простые и сравнительно недорогие скатерти и салфетки, занавеси и дорожки разных форм и пропорций для малогабаритных квартир. Строчевышивальные фабрики стали больше внимания уделять созданию женской и детской одежды, повседневной и нарядной, праздничной. Широкое применение находили новые материалы и более разнообразные приемы изготовления изделий, включая машинную вышивку. На это указывалось в литературе тех лет: «Художники и мастера начинают прибегать к неожиданным контрастным сочетаниям тонов, чему способствуют новые ткани. Применение звучной яркой или сдержанной гаммы вышивки в сочетании с цветным фоном клетчатой и полосатой ткани позволяет получать сложный колорит, богатый различными оттенками основных и дополнительных тонов. На машине 22А класса выполняется свободная гладь с мотивами растительного характера, прикреп, близкий к счётной глади и косой стёжке, и строчевые узорные разделки – штопка, настил, паучок, воздушная петля и другие сложные швы».[[3]](#footnote-3)

 Орнамент ивановской вышивки – это, в большинстве случаев, разнообразные геометрические мотивы. Геометрический узор отличался простотой и лаконичностью форм. Однако эта простота мотивов компенсировалась богатством узорных разделок. Большинство ивановских вышитых изделий выполнялось белой строчкой. В 70-х годах орнамент вышитых изделий стал более насыщенным и выразительным. Использовали два вида строчки: вышивку по мелкой сетке (старинную крестьянскую вышивку) и узорную вышивку по крупной сетке (вариант гипюра). Появилось много новых швов-узоров, интересных комбинаций традиционных приёмов шитья, различных ажурных мотивов. Часто белая строчка сочеталась с цветной обводкой, что придавало изделиям нарядный вид. Кроме белой строчки широко использовали белую и счётную гладь, верхошов, тамбур, крест. Это давало новые художественные возможности для проявления творческой инициативы мастера и художника.

Середина 50-х и 70-е годы считаются временем расцвета искусства русской вышивки. Многие народные художники и мастера создали свои лучшие произведения. Окончательно сложились стилистические особенности орнамента.

Значительную часть творческих работ художники фабрик готовили для выставок. Работа над выставочными изделиями позволила восстановить многие технические и художественные приемы и значительно обогатить орнамент русской вышивки**.** Народные мотивы становились крупнее, монументальнее. «Со второй половины 60-х годов в советском декоративно-прикладном искусстве начался процесс разделения произведений на чисто выставочные, уникальные, в которых художники (в основном объединённые Художественным фондом) нашли свободу самовыражения, а также рядовые изделия художественной промышленности. Этот процесс не мог не коснуться и художественных промыслов. Потребность в создании малосерийных высокохудожественных изделий ручной работы, и уникальных произведений народного искусства для многочисленных выставок, у нас в стране и за рубежом была огромна, и промыслы были обязаны в какой-то степени удовлетворить её».**[[4]](#footnote-4)**

 Для развития промыслов Ивановской обл. большую работу провели художники творческой лаборатории Управления народных художественных промыслов Ивановской обл. Е.К. Корытова и М.И.Корытова. Много творческих сил и энергии в развитие промысла вложила в г. Иванове заслуженный художник РСФСР А.П.Ганушкина, работавшаяглавным художником Ивановской строчевышивальной фабрики, и славившаяся искусством создания строчевой вышивки.Её уникальные выставочные произведения: занавесы, портьеры, скатерти, полотенца, салфетки, блузки и платья – получали награды на конкурсах, отечественных и зарубежных выставках. Изделия, созданные ивановскими мастерицами по рисункам местных художников А.П.Ганушкиной, М.П.Ежовой и других, строги и изысканно сдержанны. В ажурных орнаментах варьируются классические ромбы - простые, гребенчатые, с городками – в которых покоряет красота этих простых геометрических форм в сочетании с матовой и более блестящей, атласной фактурой. В с.Холуй интересно проявилось творчество А.Т Бушуевой, которой принадлежало большинство исполняемых здесь рисунков. В Палехе работала известный художник Л.Г.Бегушина.

 В уникальных выставочных произведениях ивановские художницы продолжали развивать орнаментальное искусство сточевого шитья. В таких работах орнамент мелкой строчки стал еще богаче и разнообразнее. Особенно орнамент изменился в процессе создании коллекций современной одежды, который протекал в тесном сотрудничестве с модельерами НИИХП.

Следует отметить, что художники НИИХП сыграли большую роль в общей направленности развития искусства вышивки Ивановской области. Изучив детально художественные традиции района, иногда утраченные полностью, они способствовали их возрождению и, кроме того, привносили много нового в творчество местных художников.

Самобытный характер творчества ивановских мастериц имеет большое значение для русской культуры. До настоящего времени сохранился бесценный опыт строчевого шитья. В нем наследуются художественные образы и технические приемы традиционного крестьянского шитья, что обогащает современную строчку новыми приемами.

Литература

1.Воронова Л.И.Вышивка Ивановской области V. М.:1982.

2.Музей народного искусства и художественные промыслы. Сборник трудов

 НИИХП V. М.: 1972

3. Народное искусство. Сборник статей. Palace editions.: 2004

4. Народные художественные промыслы РСФСР. Под ред. В.Г.Смолицкого

 М.: Высшая школа, 1982

5.Королева Н.С. Народная вышивка РСФСР. М.:Госместпромиздат.1961

6. Народные художественные промыслы. Теория и практика. М.: 1982

7. Народное искусство Российской Федерации. Л.: Художник РСФСР,1981

8. Работнова И.П., Яковлева В.Я. Русская народная вышивка. М.: Коиз,1957

9. Разина Т.М. О профессионализме народного искусства. М.: Советский

 художник,1985

10. Творческие проблемы современных художественных промыслов Л.:

 Художник РСФСР,1981

11.Народные художественные промыслы**.** Под общей редакцией

 О.С.Поповой V. М.: Легкая и пищевая промышленность 1984

1. Работнова И.П. Яковлева В.Я. Развитие вышивального промысла в советское время. Русская народная вышивка.V. М.: КОИЗ.1957. С 47 [↑](#footnote-ref-1)
2. Смолицкий В.Г. и др. «Народные художественные промыслы РСФСР». М.:Высшая школа,1982. С 140 [↑](#footnote-ref-2)
3. Смолицкий В.Г. и др. «Народные художественные промыслы РСФСР». : Высшая школа,1982. С 141 [↑](#footnote-ref-3)
4. Попова О.С. и др. **«** Народные художественные промыслы». М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984

 [↑](#footnote-ref-4)