

Сысоев А.С., преподаватель Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 51, e-mail: andrej.sysoev.sp@yandex.ru

Sysoev A.S., teacher of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141342, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: andrej.sysoev.sp@yandex.ru

**Образные и композиционные решения в произведениях
богородской резьбы по дереву
Figurative and compositional solutions in the works
of Bogorodskoye wood carving**

Аннотация. В статье исследуется вопрос об изменениях стилистического образа богородских изделий при условии сохранения стиля богородской художественной резьбы по дереву. В статье приводится искусствоведческий анализ скульптур, выполненных богородскими художниками в различные исторические периоды, кратко изложена история возникновения данного направления, описан технологический процесс создания скульптур из дерева.

Ключевые слова: богородская резьба, богородские резчики, богородский промысел, богородская резная игрушка, скульптура, техника резьбы по дереву.

Abstract. The article examines the issue of changes in the stylistic image of Bogorodskoye products, provided that the Bogorodskoye artistic style of wood carving is preserved. The article has an art history analysis of sculptures made by the carvers from Bogorodskoye in various historical periods, briefly describes the history of the emergence of this direction, the technological process of creating sculptures from wood.

Keywords: Bogorodskoye carving, carvers from Bogorodskoye, Bogorodskoye craft, Bogorodskoye carved toy, sculpture, wood carving technique.

Благодаря всемирной сети Интернет и усовершенствованным способам деревообработки потребитель не испытывает трудностей с разнообразием предложений среди товаров. Традиционные художественные промыслы сталкиваются с проблемой создания новых образов, композиций, сюжетов, которые были бы интересны и актуальны для людей XXI века. В связи с этим перед художниками традиционных промыслов встает задача – сохранить традицию, и, в тоже время, создать изделие, которое может вписаться по технологическим характеристикам и художественно-образной составляющей в реалии современного мира.

Не является исключением и богородская игрушка: зародившись когда-то от самой простой и неказисто выполненной деревянной игрушки, на

протяжении нескольких столетий она являет стойкий пример синтеза традиционных приемов резьбы с постоянным развитием и совершенствованием композиционных сюжетов и лежащих в их основе образов.

Как давно существует богородский промысел, точно неизвестно. «“Искони веков занимаемся игрушками”, – говорят крестьяне. “Старики стариков хоронили, и те не помнили, когда началось дело”, – прибавляют они. Как бы то ни было, достоверным является тот факт, что в 1812 г. вся деревня уже занималась производством игрушек» [1, с. 143]. Но не всякий образ использовался мастерами для создания игрушек. «Произведения народного искусства являют ... материальное воплощение исторической памяти народа: как в широком смысле этого значения – преемственности духовного опыта и нравственных ценностей... Каждая вещь – свидетельство эпохи, изменений вкусов и моды» [3, с. 126].

Есть несколько легенд, связанных с историей развития богородского промысла. Широко распространена легенда о кукле «ауке», которую для своих детей вырезала местная женщина. Наигравшись, дети кинули куклу на печь, а муж решил взять её с собой на ярмарку, где и продал торговцу. Торговец заказал ещё партию таких же игрушек. Однако, по мнению Н.Д. Бартрама, искусствоведа и знатока русской игрушки, эту версию не стоит принимать буквально, т.к. у торговцев были уже определённые критерии, по которым они принимали товар для продажи, и вряд ли простая по своей образности первая богородская игрушка могла им соответствовать.

Н.Д. Бартрам предлагает иную версию становления богородского промысла: в богатой усадьбе работал крестьянин и, насмотревшись разных диковин у барина и копируя их, положил начало скульптурному делу. Вернувшись домой и желая иметь дополнительный заработок зимой, когда нет пахоты, он стал делать разные «штуковины», подражая тем, что видел у барина.

Обе истории возникновения богородского промысла объединяет то, что изначально мотивацией крестьянина для создания игрушки было желание заработать в свободное от земледелия время. Соответственно, чтобы предлагаемый для реализации товар был интересен, он должен отвечать определенным запросам общества, отражать актуальные для того времени образы.

В богородских семьях занимались резьбой по дереву взрослые и дети. Умение вырезать изделия даже самой высокой сложности еще не делало резчика искусным мастером. Качество работ напрямую зависело от желания развиваться и совершенствовать навыки. Появившаяся конкуренция с фабричными игрушками стимулировала резчиков улучшать и совершенствовать внешний вид изделий, искать новые образы.

Возникший спрос в начале XIX века на фарфоровые статуэтки заставляет владельцев заводов искать новые сюжеты для изделий. И многие обращаются за помощью к резчикам-игрушечникам. Такой союз оказал большое влияние: фигуры, выполненные для фарфорового завода, обретали новую жизнь в дереве. Сюжеты были разнообразны: эпизоды городской жизни (рис. 1)²², животные. Резчики стали применять некоторые технические приемы в своей работе. Например, мастера-игрушечники начинают использовать подставку под фигуры по образцу изделий из фарфора. Сейчас же практически ни одно изделие, выполненное в богородской пластике, без неё не обходится.

Стремительное развитие фабричного изготовления игрушек заставляет удешевлять изделия. Теряя в цене, мастер пытается это компенсировать количеством, что не могло положительно повлиять на художественное оформление изделий. Кроме того, «что копейка не позволяла развернуться мастеру и показать себя, те же покупатели требовали не правдивости и красоты, а говорили: «сделай мне почище», иными словами – не важно, если голова лошади будет не пропорциональна, но важно, чтобы вся фигурка была отделана совершенно гладко, т.е. зачищена стеклянной бумагой вся интересная лепка на дереве» [2, с. 60].

В 1860-х гг. в Богородском формируется художественная манера резьбы, отличная от посадских резчиков, характеризующаяся большей схематичностью, обобщенностью образов и простотой моделировки форм. Пользуясь той же техникой резьбы, богородские мастера наряду с производством игрушек под покраску, начинают выполнять свои изделия в «белье», т.е. окончательно отделанные и очищенные игрушки, которые не идут под покраску, а сразу поступают в продажу [4].

Родоначалником направления «рези-белья» является Пётр Николаевич Елистратов (в некоторых источниках Устратов), сын небогатого крестьянина. Благодаря стремлению и желанию развивать навыки в резьбе, он продолжал вырезать, даже находясь на службе в гвардии. Молва о его таланте дошла до императора Николая I, который приказал принять П.Н. Елистратова в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Получив образование в Академии, П.Н. Елистратов не забыл малую родину и приезжал учить богородских крестьян вырезать игрушки более совершенной формы, говорил о необходимости вдумчиво относиться к работе, соблюдать пропорции и т.д.

Рис. 1. Деревянная скульптура, служившая оригиналом для фарфоровой группы. Завод Гарднера

²² Рис. 1. – Фотогалерея. – URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16423-t-1-1913 - mode/inspect/page/230/zoom/4> (дата обращения 15.09.2023).

Многие из богородских крестьян под его влиянием стали изготавливать качественные игрушки, в отличие от прежней «дрянной рези» [5, с. 145].

Наиболее известными мастерами конца XIX – начала XX в. были резчики: Павел Федорович Барденков (рис. 2)²³, Алексей Никитич Зинин, Дмитрий Васильевич Барашков, Дмитрий Николаевич Ерошкин, Константин Трофимович Бобловкин, Андрей Яковлевич Чушкин. Их работы отличаются новыми более сложными сюжетами, на смену игрушкам приходят многофигурные скульптурные композиции на едином основании. Можно утверждать, что благодаря резчикам этого периода начала формироваться богородская пластика, которая в наше время является уже классикой богородской резьбы. Отличительной особенностью изделий богородских мастеров являлась образность, простота, узнаваемость передаваемых персонажей (рис. 3).

Мастер опирался на тот материал и инструменты, которые были у него в наличии (рис. 4). Изначальная щепная маховая резьба (пластика) обуславливалась экономией материала, но вписание будущего изделия в форму, такую как кружляк/горбушка/треугольник, стало одним из главных этапов изготовления изделий (рис. 5), а потому этот критерий мог определять выбор композиции, диктовать форму будущего изделия.

Рис. 2. Павел Федорович Барденков

Рис. 3. П. Ф. Барденкова. Деревянные скульптуры «Крестьянин с вязанкой дров» и «Крестьянин с ягненком»
Конец XIX в. Богородская резьба по дереву²⁴

²³ Рис. 2. – URL: https://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs_2010/web-pages/gorbunova/lyalina_anastasiya/html/bardenkov.htm (дата обращения 23.08.2023).

²⁴ Рис. 3. – Русская народная скульптура из дерева. Загорск. Богородское / Автор текста А.Н. Рейнсон-Правдин. – Москва: Советский художник, 1958. – С. 52.

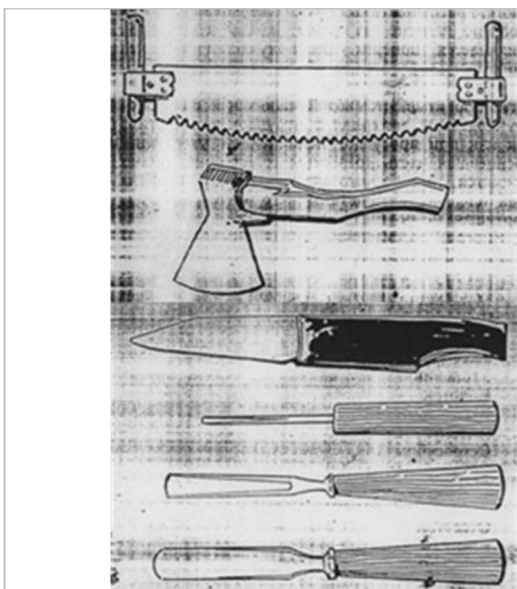

Рис. 4. Инструменты резчиков: поперечная пила, топор, нож, стамеска «трубочка», плоская и полукруглая стамески²⁵

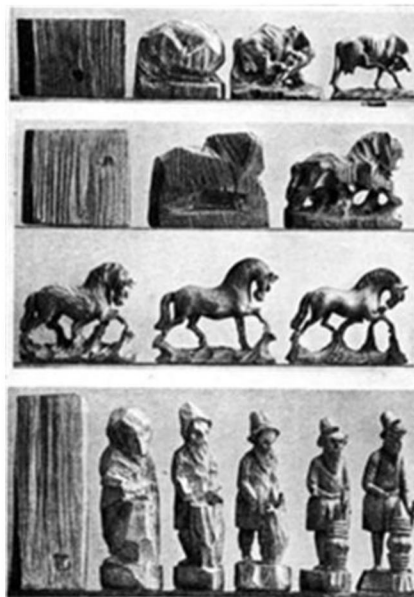

Рис. 5. Основные этапы изготовления деревянной скульптуры²⁶

Изготовление игрушки начиналось с подготовки дерева. Заранее заготовленное дерево резчик распиливал на чуряки, потом разрубал на несколько частей и складывал в заднюю часть печки на сутки, благодаря чему дерево распаривалось и становилось мягче. Подготовленные куски дерева распиливали на несколько частей, в соответствии с размерами дальнейших изделий. Затем заготовленные чурки зарубали топором, намечая формы будущей игрушки и приступали к обработке изделия крупными стамесками, впоследствии детализировали работу ножом. Такая немногочисленность инструмента хоть и обуславливала примитивности техники, но заставляла и развивать способности мастера, думать над формой, просчитывать композицию, чтобы образ получился максимально эмоциональным и отвечающим своей задаче.

К началу XX века сформировалось около 40 характерных образцов богородских игрушек, среди которых самыми распространенными и востребованными образами были: «Кузнецы», «Щелкуны», «Гуси на разводе», «Куры клюющие»,

Рис. 6. Неизвестный мастер. Игрушка «Кузнецы». XIX в.

²⁵ Рис. 4. – Чушкин А. Резная игрушка из дерева / А. Чушкин; под редакцией Н. Бартрам. – Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1927. – С. 14-15.

²⁶ Рис. 5. – Народные русские деревянные изделия: предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода: Вып. 6: Игрушки / граф А.А. Бобринской. – Москва: Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон, 1910-1914. – таблица.

«Медведь-дергун» и др. Игрушки делились на подвижные (рис. 6)²⁷ и неподвижные, своеобразные небольшие скульптуры. Материалом для игрушек обычно являлись липа и осина. Липа для более дорогих игрушек, а осина более дешевых, для изготовления гнущихся элементов (таких как дуги и круги) использовали черемуху.

Изначально в изделиях преобладали образы крестьян, бытовые сцены, изображения животных. Часть образов зачастую перерабатывалась в шуточной форме, но всегда несла назидательность, понимание мироустройства. Любимым героям у богородских мастеров стал медведь, которого наделяли человеческими качествами: он и рыбак, и дровосек, и кузнец.

Импульс созданию новых образов и композиционных сюжетов в начале XX в. дал Николай Дмитриевич Бартрам, который в 1904 г. по поручению Московского губернского земства начинает работать с лучшими представителями кустарного ремесла богородской резьбы по дереву. Будучи профессиональным художником, он создает множество эскизов, изучает старинные гравюры, лубочные картины. Именно последние, по его мнению, должны были послужить вдохновением для создания новых сюжетов и развития творческой мысли резчика.

Работая по его рисункам (рис. 7), многие кустари стали проявлять творчество в работах и в 1910-1913 гг., создали большое количество новых образцов. Наибольший интерес вызывали русские народные сказки: П.Ф. Барденкова «Бой Еруслана Лазаревича со Змием Горыновичем» (рис. 8), И.А. Рыжова «Медвежья свадьба» (рис. 9) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник», Ф.Д. Ерошкина «Как мыши кота хоронили» (рис. 10) и «Терем-теремок», Ф.С. Балаева «Иван-царевич на сером волке».

Рис. 7. Гравюра на меди. Иллюстрация к сказке «О Еруслане Лазаревиче». Конец XVIII. Из собрания Ровинского²⁸

Рис. 8. П.Ф. Барденков. Скульптурная композиция «Бой Еруслана Лазаревича со Змеем Горынычем». Богородская резьба по дереву²⁹

²⁷ Рис. 6. – Русская народная скульптура из дерева. Загорск. Богородское: альбом / Автор текста А.Н. Рейнсон-Правдин. – Москва: Советский художник, 1958. – С. 49.

²⁸ Рис. 7. – Забытые древние супергерои: Еруслан Лазаревич. – URL: https://dzen.ru/a/XHTZ_Dof2QCzvQp8 (дата обращения: 20.08.2023).

²⁹ Рис. 8. – URL: <https://r4.mt.ru/r28/photo8806/20964308849-0/jpeg/bp.jpeg> (дата обращения: 15.09.2023).

Однако, тематика и размер этих произведений относился уже скорее не к игрушке, а к образцам деревянной скульптуры, отличающейся тщательной моделировкой, порой даже чуждой богородским мастерам. Н.Д. Бартрам пытался сохранить самобытность русской резной игрушки, требуя от мастеров присущую богородской резьбе отделку: «писку» перьев, орнаментацию «чешуйкой» и точности передачи форм человека и животных.

С начала этого периода можно говорить о расширении композиционных сюжетов, которые уже не ограничивались крестьянским бытом, а заимствовались из сказок, былин, преданий, исторических событий. Отличительной особенностью используемых сюжетов можно назвать стремление через образы передать мудрость предков, основы морали и ценности, передающиеся из поколения в поколение. Резчики никогда не использовали сюжеты, несущие отрицательный смысл или негативные эмоции.

Рис. 9. Ф.Д. Ерошкин. Скульптурная композиция «Как мыши кота хоронили». Конец XIX – начало XX в. Богородское, Владимирская губерния³⁰

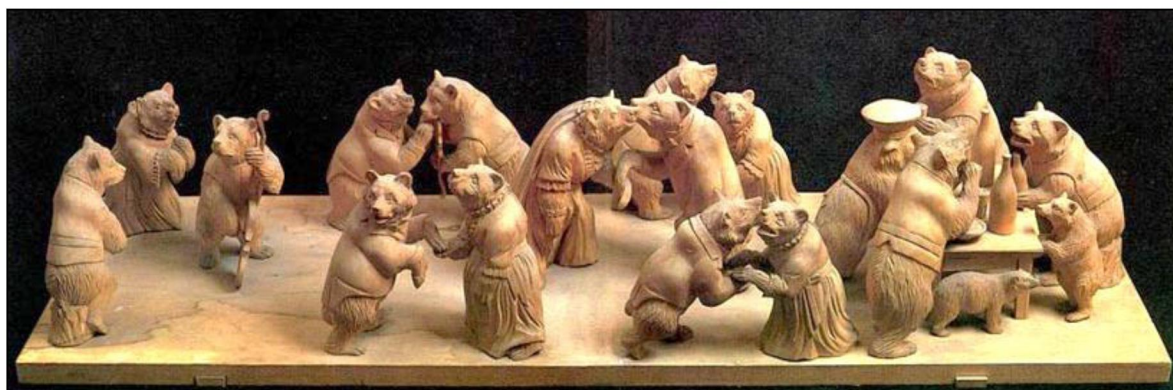

Рис. 10. А.А. Рыжов. Игрушка. «Медвежья свадьба». Начало XX в.³¹

³⁰

Рис.

10.

–

URL:

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/folk_art/d_290/2388_mainfoto_01.jpg

(дата

обращения: 15.09.2023).

³¹ Рис. 9. – URL: <https://gorod-zagorsk.ru/pic/mess200pic268.jpg> (дата обращения: 15.09.2023).

Рис. 11. В.Т. Полинов. Игрушка «Красноармейцы на разводе». 1930-е гг. Деревня Богородское, Московская область³²

Впоследствии мастера стали отображать сюжеты и композиции, отображающие современные им события: революция 1917 г. (рис. 11), Великая Отечественная война (рис. 12), запуск спутника (рис. 13), полёт Юрия Гагарина в космос, Олимпиаду 1980 г. (рис. 14) и другое.

Рис. 12. Н.И. Максимов. Скульптура «Генерал Доватор». 1948 г.³³

Рис. 13. М.В. Барашков. Игрушка «Медведь фотографирует обратную сторону луны». 1960 г. Деревня Богородское, Московская область³⁴

³² Рис. 11. – URL: https://sun9-77.userapi.com/impq/JQr15rziG5Qv0PqeecEfimNFbbrUjhgsvf7Epw/2vTHXisBYSI.jpg?size=604x329&quality=96&sign=5c6e356ae7b429f0732a3ebb3ffb8d83&c_uniq_tag=k4RCqhO8pIXNLe9EZltjuTt0WGMJCC2212y_JndULEU&type=album (дата обращения: 15.09.2023).

³³ Рис. 12. – Розова Л. Богородская игрушка и скульптура / Л. Розова. – Москва: Планета, 1970. – С. 29.

³⁴ Рис. 13. – Медведь фотографирует обратную сторону луны – Виртуальный Русский музей. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/folk_art/onid-2234/index.php (дата обращения: 15.09.2023).

Рис. 14. А.В. Барашков. Скульптура «Олимпийская колесница». 1978 г.³⁵

Открытие в 1914 г. ремесленной школы позволило создавать игрушки и скульптуры, основываясь уже не только на собственном опыте, но и на знаниях основ композиции, рисунка, лепки. Благодаря такому обучению ранее кустарный промысел уходит от простых форм к более сложным и становится «академическим».

С началом индустриализации у резчиков расширяется набор используемых инструментов, что дало возможность изготавливать более сложные и детализированные изделия.

В настоящее время сохранением традиций и развитием художественно-образной составляющей богородской игрушки занимается Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал Высшей школы народных искусств (академии). В рамках образовательного процесса студенты учатся разрабатывать самостоятельные композиции, которые были бы интересны зрителю XXI в. Среди ярких и новых образов можно отметить «Таёжная гряда» И.Н. Симора, «Уличные музыканты» И.А. Паутовой, «День Рождения» Е.С. Евдокимовой, «Игра» Ю.Д. Гажева, «Доброта» П.А. Зуб и «Столяр» М.В. Хромкина.

Для сохранения самобытности богородской резной игрушки и скульптуры необходимо интегрировать современные сюжеты, образы героев нашего времени, которые смогут вызвать интерес среди молодежи и подрастающего поколения. Однако необходимо не отходить от традиционных этапов изготовления, пластики и гуманистических смыслов, которые, как и сто лет назад должны учить доброте, мудрости, сохранению семейных ценностей.

Литература

³⁵ Рис. 14. – URL: <https://hobbyndom.ru/wp-content/uploads/b/1/f/b1fabf2d4638ad8d2e3e234872854854.jpeg> (дата обращения: 15.09.2023).

1. Арбат Ю.А. Шесть золотых гнезд: О художественных промыслах Подмосковья / Ю.А. Арбат. – Москва: Московский рабочий, 1961. – 232 с.
2. Бартрам Н.Д. О возможности возрождения в игрушке народного творчества / Н.Д. Бартрам // Искусство: журнал искусств, литературы и техники, г. Омск – 1921. – № 1. – 58-62. – URL: <https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43875975722/Ob-igrushkah-2-> (дата обращения: 17.04.2023).
3. Куракина И.И. Методологические основания теории народного искусства как фундамент развития современной подготовки художников традиционных народных художественных промыслов (на примере Высшей школы народных искусств) / И.И. Куракина // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 4. – URL: http://dpiu.ru/stat/2019_4/2019-04-16.pdf (дата обращения: 19.09.2023). С. 123-150.
4. Наумов В.М. История развития богородской художественной резьбы по дереву / В.М. Наумов. – Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 6 (67). – С. 250-251. – EDN: YKWKUA
5. Промыслы Владимирской губернии. Андреевский уезд: Вып. 1: Труды состоящей под председательством Московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова Комиссии по устройству кустарного отделения на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года). Покровский уезд / Исследования В.С. Пругавина. – Москва: А. Баранов, 1882. – 1882. – XVI. – С. 141-163.

Reference

1. Arbat Yu.A. Shest` zoloty`x gnezd: O xudozhestvenny`x promy`slax Podmoskov`ya / Yu.A. Arbat. – Moskva: Moskovskij rabochij, 1961. – 232 s.
2. Bartram N.D. O vozmozhnosti vozrozhdeniya v igrushke narodnogo tvorchestva / N.D. Bartram // Iskusstvo: zhurnal iskusstv, literatury` i texniki, g. Omsk – 1921. – № 1. – 58-62. – URL: <https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43875975722/Ob-igrushkah-2-> (data obrashheniya: 17.04.2023).
3. Kurakina I.I. Metodologicheskie osnovaniya teorii narodnogo iskusstva kak fundament razvitiya sovremennoj podgotovki xudozhnikov tradicionny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov (na primere Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv) / I.I. Kurakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 4. – URL: http://dpiu.ru/stat/2019_4/2019-04-16.pdf (data obrashheniya: 19.09.2023). S. 123-150.
4. Naumov V.M. Istoriya razvitiya bogorodskoj xudozhestvennoj rez`by` po derevu / V.M. Naumov. – Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2017. – № 6 (67). – S. 250-251. – EDN: YKWKUA
5. Promy`sly` Vladimirskoj gubernii. Andreevskij uez: Vy`p. 1: Trudy` sostoyashhej pod predsedatel`stvom Moskovskogo general-gubernatora knyazya V.A. Dolgorukova Komissii po ustrojstvu kustarnogo otdeleniya na Vserossijskoj promy`shlenno-xudozhestvennoj vy`stavke 1882 goda). Pokrovskij uezd / Issledovaniya V.S. Prugavina. – Moskva: A. Baranov, 1882. – 1882. – XVI. – S. 141-163.