

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Ксения Маёрова, Ксения Дубинская

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Книга для чтения со словарём
на английском языке и комментарием

Москва
«Русский язык»
1990

ББК 81.2Р-93
М14

В книге использованы материалы
Н. Гаевской

Научное консультирование и иллюстрирование книги
Н. Гаевской

При иллюстрировании использованы материалы
фотохроники АПН, издательства «Изобразительное
искусство», издательства «Советский художник»,
экспонаты Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства

Оформление и макет Н. Аникушина

Редакторы О. Платонова, Е. Тополева

Издательство благодарит сотрудников
Всероссийского музея декоративно-прикладного
и народного искусства за помощь в подготовке издания.

М 4306020102-300 143-90
015(01)-90

ISBN 5-200-01009-8

© Издательство «Русский язык», 1990

К ЧИТАТЕЛЮ

Перед вами книга о русском народном искусстве.

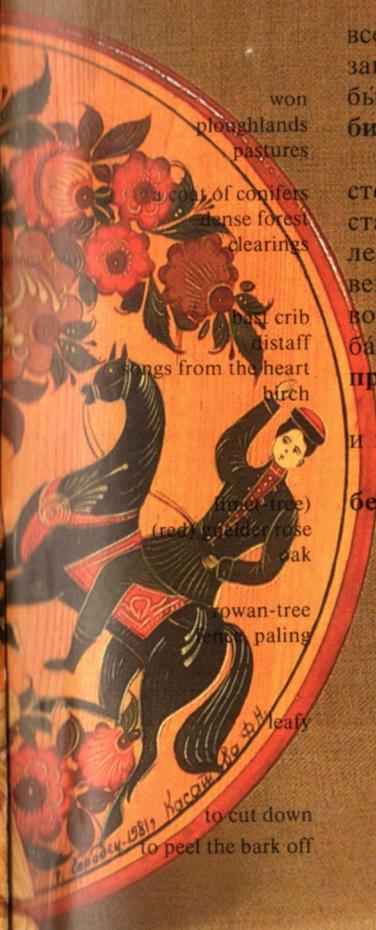
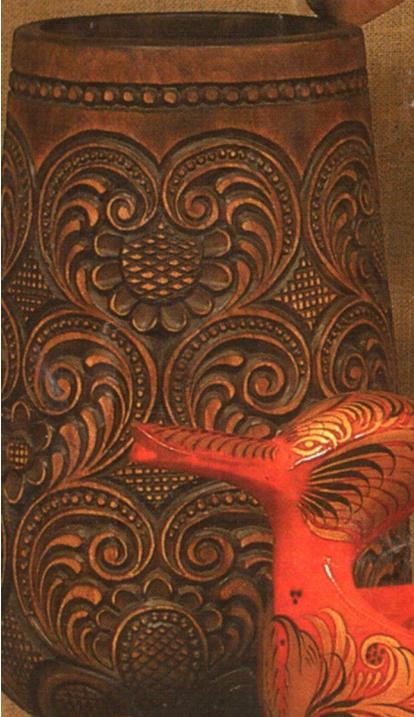
Видели ли вы дымковскую красавицу с коромыслом? Удивлялись ли невиданным розам-цветам на жостовских подносах? Любовались ли вы тонкими узорами вологодских кружев и драгоценным блеском палехских шкатулок?

Испокон веку славилась Русская земля своими мастерами – одарёнными людьми, создавшими яркое самобытное искусство. Руки мастера ... они творят красоту и пишут историю народа. Художественные промыслы – одна из наиболее ярких форм народного искусства, непреходящая ценность духовной культуры народа.

Не только в каждом доме у нас в стране, но и за рубежом хорошо знают изделия русских мастеров – гжельские чайники, хохломские ложки, богородские игрушки, жостовские подносы и федоскинские лаки. Эти вещи можно встретить в музеях и на ярмарках. За ними несколько веков традиции, но и сегодня делают их народные мастера. Каждая вещь продолжает нескончаемую песню народного творчества.

Нам дорог образный язык народного искусства, его естественность и доброта, его жизнеутверждающий оптимизм. Быт и духовная жизнь русского крестьянина и ремесленника – от резных наличников его дома до вышивки на платье или рубахе, от колыбельной до погребальной песни – соткан из впечатлений реальной действительности и фантастических сказочных образов. В своём творчестве народ отразил свой внутренний мир, восприятие добра и зла, свои мечты.

РЕЗЬБА И РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ

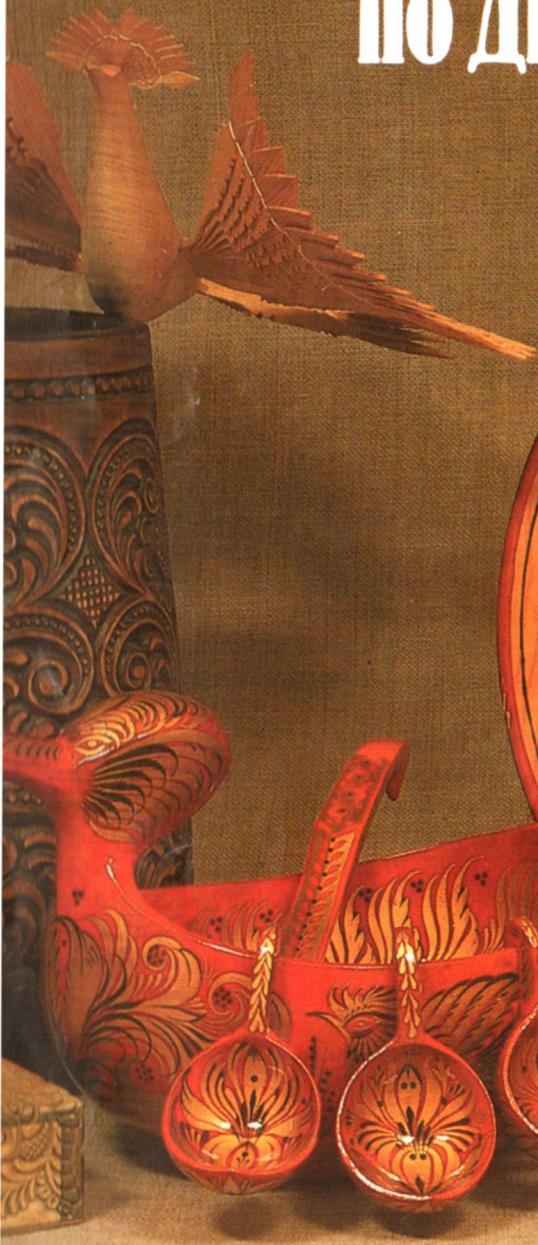

Central Russia

won
 ploughlands
 pastures
 a coat of conifers
 dense forest
 clearings
 basket
 distaff
 songs from the heart
 birch
 (red) birch
 rose
 oak
 rowan-tree
 pale yellow
 leafy
 to cut down
 to peel the bark off

в С
 ВС
 за
 бы
 би
 ст
 ст
 ле
 ве
 ро
 ба
 пр
 и
 бе
 ВС

РЕЗЬБА И РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ

Central Russia

won
ploughlands
pastures

in a coat of conifers
dense forest
clearings

last crib
distaff
songs from the heart
birch

(Hazel tree)
(red) birch, rose
oak

rowan-tree
paling

leafy

to cut down
to peel the bark off

ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЛЕСА

Разрослись леса по всей земле
По всей земле светло-русской

Народные стихи

Русские люди на севере и в средней полосе, на Урале и в Сибири издавна жили среди бескрайних лесов.

Дерево – постоянный спутник русского человека. Лес всегда был верным другом русских людей, он кормил, он защищал от врагов, в лесу охотились, собирали ягоды, грибы, мёд, рубили лес, отвоевывали места под пашни и пастбища.

«Вряд ли какой другой народ вступал в историю со столь богатой хвойной шубой на плечах... Русь представлялась сплошной чащобой с редкими прогалинами лесных поселений», – писал Леонид Лебнев. Народ, естественно, много думал о свойствах деревьев. Дары леса сопровождали русского человека на протяжении всей жизни. Изба и сани, лубяная зыбка и деревянная игрушка, ложка и прялка – всё было сделано из дерева.

И народ, естественно, слагал песни и сказки, пословицы и поговорки, частушки и загадки о дереве, о его красоте.

Сколько в зимние вечера пелось душевных песен про берёзу, липу, калину, дуб, рябину.

Что стоишь, качаясь, тонкая рябина.
Головой склоняясь до самого тына?
А через дорогу за рекой широкой
Тот же одиноко дуб стоит высокий...

Во поле берёза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли-люли, стояла,
Люли-люли, стояла.
Некому берёзу заломати.
Некому кудряву заципати.
Люли-люли, заломати.
Люли-люли, заципати.

А сколько описаний лесов и отдельных пород деревьев встречаем мы у русских писателей и поэтов!

Леса

cathedrals
pine forests

Мещёра* - остаток лесного океана. Мещёрские леса величественны, как **кафедральные соборы**...

По сухим сосновым **борам** идёшь, как по глубокому дорожному коврику... В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет...

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны...

streams

Простым глазом видны мощные воздушные **потоки**. Они поднимаются от земли к небу... Сухое дыхание лесов ... должно быть, доносится до самолётов.

leafy

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, берёзовые и редкие пятна **широколиственных** лип, вязов и дубов.

По К. Паустовскому

Лес летом

Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные висячие ветки берёз едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой ли-

robin's

пы. Вы едете по зелёной, испещрённой тенями дорожке ... птицы мирно поют. Золотой голосок **малиновки** звучит невинной, болтливой радостью... Далее, далее, глубже в лес... Лес глухнет... Незъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны.

По И. Тургеневу

Лес поздней осенью

И как этот же самый лес хорош поздней осенью... Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали... Сквозь обнажённые, бурые сучья деревьев мирно белёет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами... Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки... а ... любимые образы, любимые лица, мёртвые и живые, приходят на память... И всё так легко движется и стоит перед глазами... Ни солнца нет, ни ветра, ни шума.

По И. Тургеневу

Берёзы

Зимой берёзы скрываются в хвойном лесу, а весной, когда листья развёртываются, кажется, будто берёзы из тёмного леса выходят на опушку. Это бывает до тех пор, пока листва на берёзах не потемнеет и более или менее не сравняется с цветом хвойных деревьев. И ещё бывает осенью, когда берёзки, перед тем как скрыться, прощаются с нами своим золотом.

golden leaves

По М. Пришвину

Липовый цвет

Липа была вся в цвету и на солнце казалась седой. Пригнув нижние ветки, я стал обрывать цвет. Дома в тени высушил, собрал в мешочек и спрятал до осени. В плохую погоду, промёрзнув на улице, хорошо заварить липового цветку и выпить горячего с медовым ароматом чая – простуду как рукой снимет.

Чаёвничая вот так осенним вечером, я вспомнил, что рядом с деревом, в траве, угадывались камни фундамента. Значит, стояла там когда-то изба, и липа была посажена под окном...

По И. Васильеву

Ольха

Зима кажется бесконечной... Но пара тёплых дней всё меняет... Жизнь в лесу начинается раньше, чем замечает глаз... Лес по-зимнему пуст и безмолвен, но... **ивняки** из серых стали цветными, стволы осины заметно позеленели, кроны берёзы, сквозные... зимой... тоже налились цветом – то ли фиолетовым, то ли малиновым. Однако ещё сколько тёплых дней должно пройти, прежде чем эти деревья проснутся окончательно, **тронутся в рост**, зацветут, зазеленеют. А вот ольха уже готовится цвести. Скромная серая ольха открывает пору цветения в наших северных краях. Сухие, твёрдые её **серёжки**... вдруг ... окрашиваются и тянут вниз концы ветвей... Ещё один тёплый день, и дерево зацветёт... А между тем ещё и снег не сошёл...

willow-beds

sprout up

catkins

По И. Васильеву

ДЕРЕВЯННЫЙ МИР РУСИ

churches
windmills
wells
carving
painting

Дерево украшало Русь теремами* и деревянными храмами, избами и мельницами, колодцами, и, конечно, за долгие годы сложилось искусство резьбы и росписи по дереву.

И хотя из-за пожаров мало сохранилось старинных деревянных построек, но и они дают представление о прекрасных теремах и палатах*. А вот описание терема из сборника «Древних российских стихотворений» Кирши Данилова*.

with roofs of gold

latticed
decorated

heavenly

Три терема златоверхие,
Да трои сени косяшаты,
Да трои сени решётчаты,
Хорошо в теремах изукрашено,
На небе солнце, в терему солнце,
На небе месяц, в терему месяц,
На небе звезды, в терему звезды,
На небе заря, в терему заря –
И вся красота поднебесная.

12 Резьба и роспись по дереву

durable
 spacious
 intricate
 architecture

Из дѣрева строились и избы – добротные, просторные, удобные и нарядные, с любовью и мастерством украшенные затейливой резьбой. Богаты и разнообразны традиции русского крестьянского зодчества. Они складывались веками и имеют свои особенности в разных районах бескрайней России – на севере и в Поволжье, в Сибири и на Урале. Разной была и украшающая дома резьба. Опыт многих поколений был найден наиболее удобный для каждого района тип крестьянского дома.

roofed porch
 storerooms

lintels of windows
 porch
 (ridges of) roof slopes
 rosette

rooms

Северная изба высокая, часто двухэтажная, окна небольшие, но их много – пять или шесть – и все к солнцу тянутся, высоко от земли поднялись. Под бок к избе прижались сѣни, сарай, кладовые – всё под одной крышей. Трудно придумать жилище более удобное для сурового климата Русского Севера с долгими студеными зимами. **Наличники, крыльцо, скаты кровель** северных русских изб украшает строгий, но изящный геометрический орнамент. Любимый мотив резьбы – солнечная **розетка**, древний символ жизни, счастья, благополучия.

Сибирские дома просторные, часто их рубили из пихты или кедра, во многих домах было три-четыре **горницы**, а иногда несколько домов соединялись переходами (сенями),

чтобы удобно было жить большой семьёй. Не жалели брёвен и труда на постройку – строили дом надёжный, чтобы защищал от суровой сибирской стужи, долго служил хозяевам.

Особенно нарядны избы Нижегородского края, что на реке Волге. Они похожи на сказочные терема, сплошь покрытые затейливой резьбой. Здесь на Волге любили растительные орнаменты. Среди роскошного узора из густых упругих ветвей, листьев и цветов, гроздей винограда масте-

intricate

mermaids

ра помещали фантастических птиц, львов, похожих на добродушных улыбающихся котов, русалок, которые по крестьянским поверьям охраняли живущих в доме от злых сил. Рельефную резьбу по дереву называют корабельной. Ею исстари украшали не только дома, но и суда, которые плавали по Волге от древнего Ярославля до Астрахани, бороздили воды Каспия.

Ярким образцом искусства русских резчиков служил дворец царя Алексея Михайловича*, построенный в XVII веке в тогдашнем подмосковном селе Коломенском. Дворец сгорел во время пожара, но по рисунку он был воспроизведён в модели, которая хранится в музее в Коломенском. Самá модель – настоящее произведение искусства. С

domes
passages
porches

виртуозным мастерством точно воспроизведены бесчисленные **главки, переходы, налечники, крылечки.** (*Рассказ о деревянном дворце в Коломенском Вы можете прочитать на стр. 20.*)

place of honour

Внутри крестьянские избы были убраны строго, но нарядно. В избе в **переднем углу** под иконами – большой стол для всей семьи, вдоль стен широкие встроённые лавки с **резной опушкой**, над ними полки для посуды. Северный шкафчик-поставец* нарядно украшен росписью – здесь птица Сирин* и кони, цветы и картинки с аллегорическими изображениями времён года. Праздничный стол накрывали красным сукном, ставили на него резную и расписную посуду, **ковши, резные свечцы** для лучины*.

with carved edges

dippers

Ковши были самых разнообразных форм и размеров, в них наливали **мёд** или квас. В некоторые ковши умещалось по несколько ведер.

mead

bowls
cupbearers

Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные **чаши**
С кипящим пивом и вином!
Он веселье в сердце лили,
Кипела пена по краям.
Их важно **чашники** носили
И низко кланялись гостям.

Так описывает А.С. Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» картину тесного, замкнутого неторопливого быта Древней Руси.

small dippers

Ковшички для питья имели ладьевидную форму. Ручки ковшей делались в виде головы коня или утки. Ковши щедро украшались резьбой или росписью. Вокруг большого ковша, возвышавшегося в центре стола, они были похожи на утят вокруг наседки. Ковши, имеющие форму утки, так и назывались ковши-утицы. Братины – точёные сосуды для напитков в виде шара – тоже расписывались, давались к ним и надписи, например такого содержания: «Господá, гостите, пьяными не напивáйтесь, вéчера не дожидáйтесь!» Из дерева вырезали и красивые солонки в виде коней и птиц, и миски, и, конечно, ложки. Деревянные ложки и в наши дни не стали музейными экспонатами. Мы охотно покупаем их для себя, дарим друзьям. Деревянные

Деревянные солонки.
Русский Север. XIX век.

handle
you won't scald yourself
mortar
cradle

when asking a girl in
marriage

Russian peasant woman's
head-dress

ложки необыкновенно удобны: и **черенок** по руке, и **не обожжешься**.

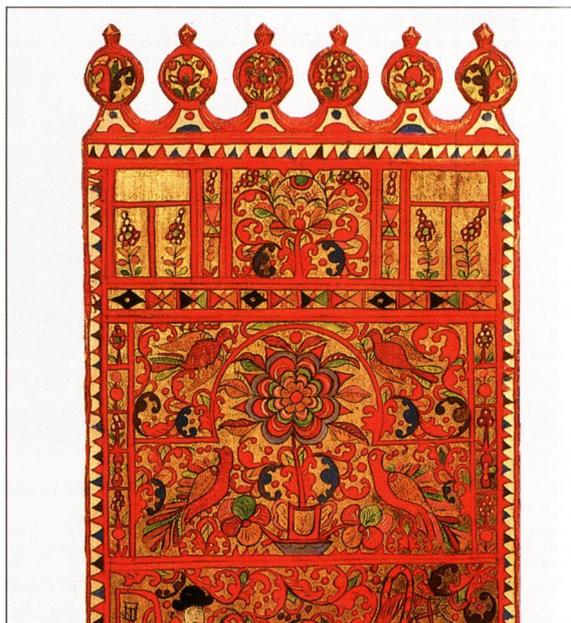
Из дёрева делали всё – и мебель, и корзину, и ступу, и сани, и **колыбель** для ребёнка. Часто эти бытовые предметы из дёрева расписывали. Мастер думал не только о том, чтобы эти вещи были удобны, хорошо служили своему назначению, но заботился об их красоте, о том, чтобы они радовали людей, превращая работу, даже самую тяжёлую, в праздник.

Особенно почитались у русского крестьянина прялки. Прядение и ткачество было одним из основных занятий русских женщин. Нужно было наткать ткани, чтобы одеть свою большую семью, украсить дом полотёнцами, скатертями. Не случайно поэтому прялка была традиционным подарком у крестьян, они с любовью хранились и передавались по наследству. По старому обычаю парень, **посватавшись** к девушке, дарил ей прялку собственной работы. Чем прялка наряднее, чем искуснее вырезана и расписана, тем больше чести жениху. Долгими зимними вечерами собирались девушки на посиделки, приносили прялки, работали да хвастались жениховыми подарками.

В каждой местности прялки украшались по-своему. Ярославские прялки стройные, высокие, силуэтом своим напоминают женскую фигуру в пышном сарафане* и **кокошнике**, украшает их обычно сквозная резьба. Вологодские прялки массивные, тяжёлые, сплошь покрыты строгим

Прялки. Русский Север. XIX век.

Фрагмент росписи прялки. Село Борок
Архангельской губернии. XIX в.

геометрическим орнаментом, часто ещё и расписаны по резьбе.

Особенно знамениты прялки из Архангельской губернии*. В разных районах огромного северного края роспись была различной. От прялок из сёл, расположенных по реке Мезени, вёет седой стариной. Странные кони и олени, бегут **вереницей** друг за другом по красному полю. Эти прялки удивительно напоминают древние наскальные рисунки.

Совсем другие прялки из села Борок. Украшающие их травяные орнаменты напоминают зрителю средневековые русские книги с изящными заставками и буквицами, нарисованными **киноварью** и золотом. На борецких прялках расцветает пышный и яркий **райский сад** с птицами, внизу обычно изображён конь, запряжённый в расписные санки, с весёлым лихим седоком. Не жених ли в нарядном свадебном возке собрался к красавице-невесте?

string

vermilion
the Garden of Eden

inlay

anything may come in
handy
utensils

Особые прялки-донца с инкрустацией или росписью делали в городе Городце на Волге. Но разговор о них в этой книге ещё впереди.

У практичного хозяина **всякое лыко в строку**, в работу идут все части дерева: из луба резали всевозможную **утварь**, из корней, ветвей плели изящные и ловкие корзины. Удивительно красивые и удобные вещи русские крестьяне делали из берёсты (специально обработанной берёзовой коры).

Во всех изделиях из дерева, сделанных народными умельцами, ясно видно высокое техническое и художественное мастерство. Удивительно, как приспособлено всё, что выходит из-под рук мастеров, к быту народа, к окружающей природе.

Жива и сейчас деревянная посуда: горит золотом, рдеет алыми цветами. Поистине – на старое глядят – новое творят.

В современной деревне, конечно, стало меньше резных и расписных изделий из дерева. Но, может быть, сейчас они как никогда радуют нас. На ярмарках, выставках, в музеях

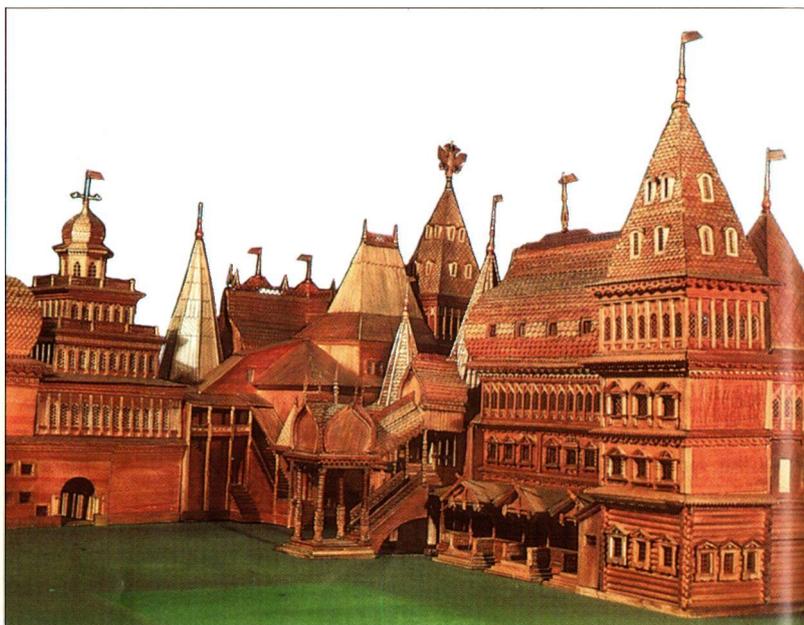
народного искусства они создают атмосферу праздничности, красоты, вызывают удивление и восхищение людей.

1. Какую роль играли леса в жизни русского народа на протяжении всей его истории?
2. Как народ выражал своё отношение к лесу, к дереву в фольклоре? Каким изображают лес в разное время года русские писатели?
3. Что издавна стрбили, что делали из дерева в России?
4. Как выглядят русские избы, деревянная утварь и посуда? Как украшают предметы, сделанные из дерева?
5. Как вы относитесь к лесу? Нравятся ли вам изделия из дерева?

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском

Если вы в Москве выйдете на станции метро Коломенская, то, пользуясь указателями, через 8–10 минут попадёте в Музей-заповедник «Коломенское». Сейчас Коломенское входит в городскую черту Москвы.

Модель дворца в
Коломенском. Мастер
Д. Смирнов. XIX век.

А в XVII веке там находилась летняя загородная резиденция царской семьи. Был в Коломенском сооружён деревянный дворец, который воплотил в себе лучшие черты русского деревянного зодчества.

История сооружения такова. Осенью 1666 года застучали топоры, запели пилы в непроходимых муромских* и брянских* лесах. Плотничьи старосты* указывали, какое дерево надо **валить**. Лучшую древесину лошадым **волокли** под Москву, на высокий коломенский берег. Весной, в первых числах мая, началось строительство летнего дворца. Работами руководил «плотничий староста Сенька Петров и стрелец* плотник Ивашка Михайлов».

to cut down, fell
dragged

towers
storerooms
cookhouses
washing-houses
splinters
wood shavings

Теремá с башенками, с сенями и переходами, светлицы*, чуланы, оружейные и **стряпущие избушки**, церковки, спальни с потаёнными ходами, **мыльни**, кладовые, бесчисленные крыльца сооружались с невиданной быстротой. Полноводная Москва-река едва успевала уносить **щепу** и **стружку**. Государевы плотники старались вволю. К осени дворец был готов. Но сложные отделочные работы были ещё впереди.

carved

Дворец внутри и снаружи украшали резьбой, **точёными** фигурками, позолотой и рисунками. Со всей земли были собраны искусные резчики и художники. Резным делом занимался многоопытный мастер монах Арсений, умелец и художник, знаток разнообразных орнаментов. Известны имена и товарищей Арсения по работе – это Клим Михайлов, Давыд Павлов, Андрей Иванов, Герасим Окюлов, Фёдор Микулаев. Обычно в книгах отмечались лишь имена заказчиков. Сооружение Коломенского дворца было таким почётным делом, что история сохранила фамилии тех, кто его строил.

cornices
cornices of Russian wood
buildings
merchants

Эти мастера превращали дерево то в легенду, то в песню. **Карнизы, подзоры**, наличники украшали дворец словно кружевом. В Москву спешили заморские **купцы**, они везли краски для росписи дворца и листовое золото для отделки стен.

Дворец радовал взор светлыми красками, узорчатой резьбой, позолотой, причудливыми цветными узорами.

Один иностранец, посмотрев только что отделанные хоромы, в письме сравнил их с игрушкой, которую только что вынули из ящика. Польские послы, побывав на приёме

palace

в новом дворце, отправили на родину восторженное послание, где описывали всё, что им пришлось увидеть. Вот строки из их послания: «На подворье пред **хорóмами** врата толсты дубóвые, так толсты, как дуб уродился, резные, хотя и не глубоко вырезаны, достаточно пригожи... Хорóмы царского величества с лавками и печами довольно пригожи... Хорóм несметное число... Признать, что место zelo весело и хорошо».

fruit fudge

Послы не забыли похвастаться в письме, что их угощали в столовой сахаром, **пастíлами**, вишнями и пряниками. В восторг гостей дворца приводили деревянные львы, которые рычали с помощью специального механизма.

Таким был пышный Коломенский дворец. Москвичи восторгались строением.

acacia

Но роскошному дворцу, к сожалению, не суждена была долгая жизнь. Дерево не мрамор и не гранит. Сто лет спустя, после того как дворец потребовал значительного ремонта, его разобрали, и лишь кусты **акаций**, посаженные по линиям основания, ещё долго напоминали людям о замечательном памятнике русского деревянного зодчества.

Теперь многочисленные посетители Коломенского судят об исчезнувшем сооружении по искусному макету дворца, воспроизводящему с большой точностью хорóмы XVII века. По мере того, как вы разглядываете макет, растёт ваше изумление перед «восьмым чудом света», и вы искренне жалёете, что двери дворца-макета слишком малы и вы не можете переступить их порога. Модель была выполнена в прошлом веке, спустя сто лет после разборки дворца. Некий умелец Д. Смирнов тщательно воспроизвёл по чертежам и картинам общий план дворца и его резные украшения. Мы видим Коломенское в миниатюре, как бы с птичьего полёта...

... Не будем забывать, что хорóмы на берегу Москвы-реки в большей степени, чем какой-либо другой памятник, порождены традициями народного деревянного строительства.

По Е. Осетрову. Фрагменты из книги «Живая Древняя Русь»

1. Почему поэт, живший в XVII веке, назвал деревянный дворец в селе Коломенском «восьмым чудом света»?
2. Как строили и украшали этот дворец?

ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА

Всемирную известность приобрело искусство хохломской росписи.

multicoloured

Золотистого цвета деревянные изделия этого промысла с растительным орнаментом, **цветистые** и праздничные, называют просто «хохлома».

Хохлома – это название старинного торгового села бывшей Нижегородской губернии – теперь Горьковской области, куда привозили на продажу деревянную расписную посуду.

wonder

Откуда же пришло к нам это **диво**?

В народе рассказывают о чудо-мастере, который жил в нижегородских лесах. Там в давние времена спасались от гонений старообрядцы*. Построил мастер дом в лесу на берегу реки и начал красить посуду. Его **узорные** чашки и ложки были похожи на золотые. Узнали об этом в Москве и послали за мастером царских солдат.

brightly decorated

22 Резьба и роспись по дереву

Когда услышал об этом мастер, он позвал мужиков, рассказал им секрет «золотой» посуды, а сам исчез...

В XVII веке этот промысел стали называть именем торгового села Хохлома, откуда по всей стране расходилась нарядная золотистая посуда. Здесь и сейчас бережно хранятся и развиваются традиции росписи посуды из дерева. На протяжении веков хохломские изделия были дешёвой деревянной посудой, но они украшали суровый **крестьянский быт**, вносили в него праздничность, нарядность.

Народные художники из приволжских сёл с детства наблюдают природу, любят пробуждением весны, золо-

peasant life

Токарь за работой.

whiteness

том осени, **белизной** зимнего леса, впитывают в себя запахи земли и трав, плодов и ягод.

works
brush strokes

Они передают поэтическое видение красоты родной земли своим **творениям**. Лёгкие **мазки** кисти вызывают в воображении солнечный образ цветения природы, краски осени, красоту зелёного луга.

icon-painters

Современная популярность хохломских изделий в СССР и за рубежом основана прежде всего на признании их художественных достоинств.

Хохлома стала уникальным промыслом благодаря технике получения золотого цвета росписи без драгоценного металла. С этой техникой были знакомы ещё **иконописцы** Древней Руси.

tin

У иконописцев не всегда было дорогое золото. И они стали фон икон красить порошком серебра. Но и серебро стоило дорого, поэтому вскоре его заменили **оловом**. Окрашенный серебром или оловом фон затем покрывали лаком. А потом ставили икону в печь. Под влиянием высокой температуры лаковая поверхность получала золотистый оттенок.

Эту технику далёких времён сохраняют в основных чертах хохломские мастера.

Хохломские изделия делают из липы. Но не каждая липа подходит. Нужно знать, какое дерево выдержит обработку в печи и не растрескается.

lathe

Сначала из липы вытачивают на **токарном станке** формы изделий. Их просушивают, а потом покрывают жидким слёбом местной **жирной глины** (вапы). Изделия становятся похожими на глиняные. Это делают для того, чтобы дерево не впитывало масло. Затем изделия смазывают **льняным маслом** и просушивают, потом три-четыре раза покрывают **олифой**. В последний раз сушат не до конца, а так, чтобы пристал (приклеился) порошок алюминия, который заменил сравнительно дорогие серебро и олово. От алюминия изделия становятся блестящими, похожими на металлические. Они готовы для росписи.

loam

linseed-oil
drying oil

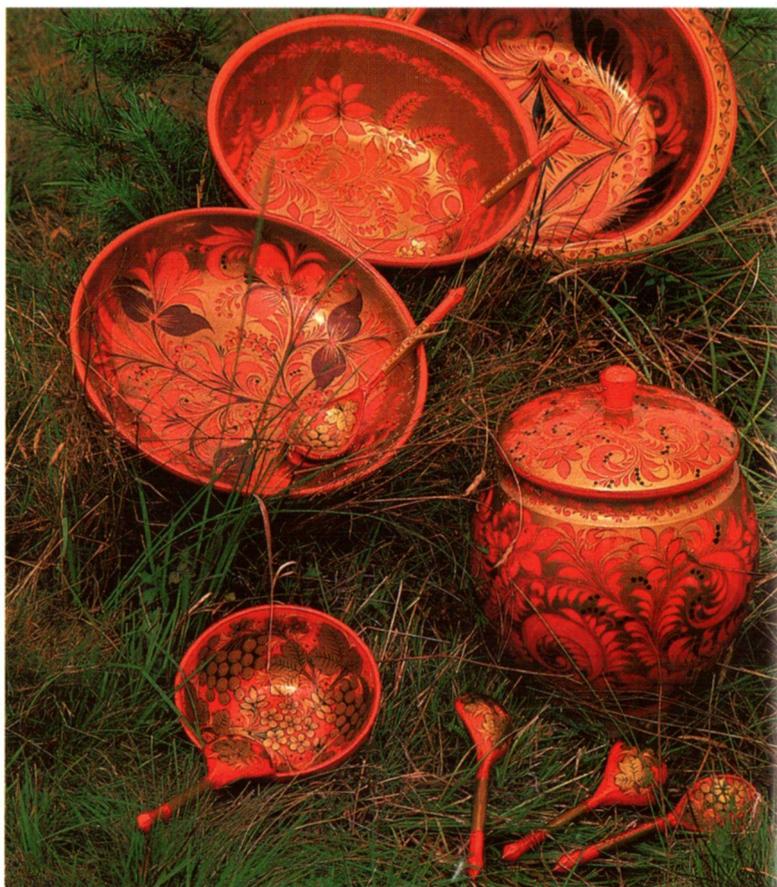
Расписывают их масляными красками. А кисточки мастера делают из хвоста белки. Такие кисточки могут делать и очень тонкие и широкие мазки.

tracing

Хохломские узоры наносят кистью без предварительной **прорисовки** орнамента карандашом. Каждый раз мастера

создают дивные узоры, орнамент никогда не повторяется в точности, каждый вариант – новая импровизация. Не должно быть ни одного неверного движения, иначе всё придётся начинать заново.

В хохломской росписи сочетаются красный и чёрный цвета с золотом фона. Иногда их дополняют зелёный, коричневый, жёлтый и оранжевый. Золотистый фон является ведущим. Огненно-красная краска придаёт теплоту золотистому фону, а чёрный цвет оттеняет его блеск. В качестве красной краски используют киноварь, а чёрная – обычная сажа.

После росписи изделия покрывают лаком, а потом закаливают в печах. Раньше их ставили в жаркие русские печи, а сейчас больше используют электропечи. Под влиянием высокой температуры лак желтеет, а слой алюминия под лаком отливает золотым блеском. И вот деревянное изделие на наших глазах стало драгоценным, золотым.

it can stand both heat and
frost
boiling water

Хохломская посуда не только красива, но и прочна, по словам хохломских мастеров, она **не боится «ни жару, ни стужи»**. Даже в **крутом кипятке** не сойдёт лак и не поблёкнут краски.

Хохломские росписи бесконечно разнообразны, но по приёмам письма они разделяются на два основных вида – «верховое» письмо и роспись «под фён».

При технике «верхового» письма рисунок выводится по блестящей поверхности. А при росписи «под фён» фон закрашивается, а золотым остаётся сам узор. «Золото» просвечивает здесь в силуэтах листьев, в крупных формах цветов, в перьях птиц. «Кудрина» – одна из разновидностей росписи «под фён». Для неё, как и для всего фоновое письмо, характерен пышный растительный орнамент, здесь формы цветов, листьев, плодов создаются кистью из **закругляющихся завитков**, похожих на **кудри**.

coils
ringlets of hair, curls
bunches

Гроздь поспевающей рябины, трава, склоняющаяся под ветром, серёжки берёз, лесная земляника, листочки... Растительный орнамент равномерно окружает округлые формы токарной посуды.

Рисунки верховой росписи создают лёгкие мазки кисти, сквозь которые мерцает золотой фон. Эту роспись поэтично называют «травкой». Роспись «под листок» отличается более крупными мазками, которые образуют овальные листочки, круглые ягоды. Это тоже «верховое» письмо.

Всего три краски, а какое цветовое богатство!

was revived

Сегодняшняя хохлома, можно сказать, **получила второе рождение**. Художники не только сохранили лучшие традиции росписи, но и развили их, обогащая новыми приёмами. В наши дни хохломские изделия создают в Нижегородской области – на фабрике «Хохломской художник», расположенной в селе Семино (с филиалами токарных и живописных цехов в соседних сёлах), и в производственном художественном объединении «Хохломская роспись» в городе Семёнове.

soup ladles
tureens

Ложки, **половники**, **суповницы**, чашки, блюда и самые разнообразные наборы посуды: столовые, чайные, кофейные, с нарядным сочетанием красного, чёрного и жёлтого, – украшают дома и радуют глаз людям в разных уголках мира.

demand

С каждым годом увеличивается выпуск изделий. А спрос на хохлому всё растёт. Вечно молодо искусство хохломы!

1. Где родился хохломский промысел?
2. В чём привлекательность хохломских изделий?
3. Как делают посуду «золотой», прочной, водостойкой, в чём своеобразие росписи по дереву хохломских художников, какие виды письма они используют? Обратите внимание на то, что хохломские художники используют сочетания красного, чёрного и золотого цвета не только потому, что эти цвета дают красивые сочетания, оттенки друг друга. Современные мастера продолжают древнерусскую традицию, в которой цвет играл свою символическую роль, выражая определённые настроения и представления о красоте, добре, печали...
4. нравятся ли вам хохломские изделия? Есть ли у вас в доме хохлома? Как вы думаете, в чём тайна секрета красоты хохломы?

Удивительные превращения

- Вы что же, сменили золото на серебро? - удивилась я. Жёница, покрывавшая лаком миски, оторвалась от работы и улыбнулась.

- Посидите, скоро всё поймёте.

В углу пышат жаром две огромные металлические печи, а окно в лес не откроешь: пыль на покрытые лаком поверхности может попасть. А женщина всё водит и водит кистью. Капельки пота на лбу выступили. Потом подошла к печи, распахнула широкие дверцы и задвинула в жаркий зев серебряные изделия. А мне срок назначила, когда снова прийти.

- А не сгорят, дерево ведь? - заволновалась я.

- Не сгорят, там сто восемьдесят градусов только...

И вот заскрежетал запор-вертушка, горячие дверцы опять распахнулись, и я увидела в печи золото. Это были всё те же блюдца, чашки, стаканы, ковши, ложки, которые у меня на глазах засовывали в печь. Только стали они медово-золотыми.

- Иные вещи до шести раз калим. А вообще-то хохломское изделие, прежде чем попадёт в руки покупателя, пятьдесят две операции проходит, - объяснили мне в мастерской.

Из рассказа журналистки Т. Кондаковой

1. Расскажите, как «серебряная» посуда стала «золотой».
2. Сколько операций проходит хохломá, прежде чем попадёт в руки покупателей?

Хохлома, Хохлома, Волжская сторона

piles
bustle

...Я помню груды чёрно-золотистых мисок, продаваемых на шумных базарных площадях возле толкотни волжских пристаней. Как искрились на солнце золотистые узоры посуды, ярче которой, наверное, ничего не было в маленьком, небогатом среднерусском городке!

Никогда не забуду, как в нашем гвардейском батальоне во время Великой Отечественной войны служил рядовой Степан Иванович Рассохин...

buckwheat porridge

handle

Получив порцию аппетитной, вкусно пахнущей гречневой каши, он неторопливо доставал деревянную ложку. Ах, что это была за ложка: ручка золотистая, по тёмному черенку

corollas were painted	<p>были рассыпаны цветы – лепестки золотые, вѣнчики красные, по краям ободка были нанесены алые рябиновые ягоды и листочки.</p>
wide open spaces	<p>Рассо́хинская ложка как-то сразу полюби́лась всем. Глядя на неё, солдаты вспомина́ли о далёком до́ме, о родных мѣста́х, где тако́е широ́кое приво́лье, где цветы и ра́дость, где их ждут са́мые бли́зкие – ма́тери, жѣны, де́ти. В мину́ты откровѣнности Степа́н задуше́вно и неторопли́во рассказывал: «Ложка́рь я... И ба́тя, и дед, и пра́дед в се́мёновских мѣста́х ложка́рили. Была́ у нас така́я при́сказка: на́ша ложка́ узка́, таска́ет по три ку́ска, на́до б ложку́ развести́, что́бы таскала́ по шести́...»</p>
spoon-maker <i>pop.</i> father made spoons saying to make larger six spoonfuls (hospital) nurses kit	<p>Когда́ ранено́го Рассо́хина санита́рки понесли́ на носилках к санита́рной маши́не, ребята́ положи́ли ему́ под го́лову вещево́й мешо́к. Степа́н чуть приподня́л ру́сую го́лову и спроси́л: «Ложку́-то, ребята́, не забы́ли?» Все по-до́брому заулыба́лись и закрича́ли: «Нет, в мешке́ она́...» Рассо́хин развяза́л у́зел мешка́, доста́л ложку́ и сказа́л споко́йно и серьё́зно:</p>
remember me kindly!	<p>– На па́мять, ребята́. Ли́хом не помина́йте!</p>
old residents	<p>Неско́лько ме́сяцев спустя́ мне писа́ли из бата́льона, что рассо́хинской ложкой, сде́ланной в Се́мёнове, в Заво́лжье, о́ни е́ли грѣчевую ка́шу, сва́ренную в походе́ном котле́ на далѣких воѣнных доро́гах...</p>
ambassadors had a liking for	<p>Кни́ги и старажи́лы рассказываю́т о заро́ждении в Заво́лжье иску́ства хо́ломской ро́списи. В старину́ все́ население́ употре́бляло то́лько дере́вянные ложки́ и дере́вянную посу́ду. Поэто́му её произво́дили во мно́гих мѣста́х... Художественной отде́лке посу́ды придава́лось нема́лое значѣние. Неда́ром её дари́ли посла́м и знáтым иностранца́м.</p>
symbolised gold doesn't speak but it works wonders gold is heavy but makes you rise in the world wedding party	<p>Почему́ и́менно «зо́лото» пришло́сь по ду́ше мастера́м? Ра́зве ма́ло други́х весе́лых, ра́дующих глаз цвето́в? Зо́лото всегда́ бы́ло олицетворѣнием счастли́вой, бога́той жи́зни, дово́льства. В наро́де говори́ли: «зо́лото не говори́т, а чуде́са́ твори́т», «зо́лото ве́ско, а кве́рху тя́нет», «живу́т, зо́лото ве́сят» (то́ есть живу́т в по́лном доста́тке).</p>
shot with gold	<p>Крестья́нин собра́л сва́дебный пир. Бе́дной была́ дере́венская обста́новка. Как приятно́ бы́ло поста́вить на сто́л крестья́нской се́мье отлива́ющую зо́лотом посу́ду, укра́шенную грóздьями ряби́ны, травным орна́ментом.</p>
	<p>На реке́ Унже в Мака́рьеве собира́лась всеросси́йская</p>

scoops
wash-tubs
loaded
in great demand

was going out of use
were being exhausted

were falling into poverty

ярмарка. На неё везли деревянные изделия из заволжских лесов: лопаты, **совки**, ложки, **корыта**, ведра, блюда, миски. Отсюда пошла слава местных изделий. Их отправляли не только по всей России, но и **грузили** этим **ходовым товаром** волжские суда, чтобы отправить его в Среднюю Азию и в далёкую Персию.

Между тем история несла гибель огненной хохломе. Деревянная посуда **уходила из обихода** населения. Стекло и металл шли на смену дереву. Да и запасы сырья стали **иссякать**. Мастерá в восьмидесятых и девяностых годах XIX века всё больше **впадали в нужду**.

Знаток народного быта этнограф С. Максимов отмечал широкую популярность изделий волжских умельцев: «Они мастерят ложку, которой вся Русь ест крутую кашу и щи, не обжигая губ... Здесь же точат и те круглые расписные чаши, в которых бухарский эмир и хивинский хан подаёт почётным гостям вкусный плов и в которые бывшая французская императрица Евгения бросала визитные карточки знаменитых посетителей роскошных салонов».

Тогда попытались сделать свои вещи более декоративными, зная интерес к хохломе коллекционеров и любителей. Заволжские изделия начали продавать в модных магазинах. Известные художники стали присылать мастерам образцы. И в хохломе привычный ковшик стал похож на голову дракона, солонка – на змею, а спинка кресла – на лошадиный череп. Поклонникам моды это казалось «обновлением».

Классический строгий хохломской почерк с его травами в орнаменте стал пропадать.

Возрождение хохломы началось в тридцатые годы. Государство оказало мастерам существенную помощь. Стало ясно, что успех дела зависит от восстановления хохломских традиций.

proved useful

Вот тут-то **пригодились** знания и опыт старых мастеров, они стали обучать молодёжь, которая полюбила яркую цветовую гамму хохломы.

По Е. Осетрову. Фрагменты из книги «Живая Древняя Русь»

1. Чем вы можете объяснить любовное отношение к хохломе у русского народа?
2. Когда и как началось возрождение хохломы?

У истоков хохломской росписи

are being introduced to

flax
coloured yellow
barley
wheat

simple

brush painting
cornices

Дети мастеров из села Семино, в котором издавна занимаются хохломской росписью, рано **приобщаются** к искусству. В немалой степени этому способствует окружающая природа. Густые леса, просторы полей, голубые от цветущего **льна**, **высветленные** солнцем поля **овса** и **пшеницы**, зеленые луга. Воспитание красоты продолжается для ребят и на деревенской улице. Весело и нарядно смотрят на мир окна дома Елизаветы Васильевны Мосиной, мастера творческой группы фабрики «Хохломской художник».

Наличники у окон голубые, а расписаны они рисунком с птицами и ветками ягод, **простенькими** цветочками. Особенно приветлива роспись, когда дом освещает солнце, и на фоне золотистых бревен выделяется голубизна узеньких наличников и нарисованные на них фиолетовые и синие птицы и белые цветы.

Расписные наличники украшают не только дом Елизаветы Васильевны. Почти на каждом секинском доме, да и в окрестных селах можно увидеть резной или расписной узор наличника. И все они разные, ни один орнамент не повторяет рисунка на соседнем окне.

Искусством резьбы по дереву, токарным ремеслом, мастерством **кистевой росписи** в здешних селах не удивишь. Узоры резных наличников и **карнизов** домов, искусно вы-

Миски и шкатулка
«Петух». С. Веселов.

резанные ложки, затейливые по форме ковши-утицы здесь могут изготавливать многие. Почти в каждой семье кто-нибудь работает в цехах фабрики «Хохломской художник» и в её филиалах.

net (tulle) curtains
covering
bright mosaic design
bed quilts
panels

Встреча с красотой и искусством ждёт семинских ребят и в самих домах мастеров, комнаты которых особенно уютны от **тюлевых занавесей**, от изобилия цветов на подоконниках, от разноцветных ковриков, **застилающих** пол, от **живописной мозаики лоскутных одеял**. На стенах комнат **панно**, круглые большие блюда с хохломской росписью.

hardens

Особенно любят бывать дети в доме Степана Павловича Веселова. Он давно на пенсии, но продолжает заниматься любимым делом: расписывает деревянную посуду, ложки, которые **закаливает** здесь же, дома, в большой русской печи.

vermillion

Чудеса начинаются с двери, выходящей на высокое крыльцо. На ней **киноварью** нарисованы петух и курочка. Картинка-панно с птицами на двери смотрится удивительно празднично. Пожалуй, это одна из лучших работ Степана Павловича с изображением птиц. А он их написал великое множество.

Мастерская художника небольшая. Два окна, от которых в комнате очень светло. Стены мастерской сплошь завешаны орнаментами. Здесь же на столе, на полочках, на подоконниках, просто на полу – уже готовые токарные изделия с росписью и те, что ещё только в работе. Одним словом, мастерская – настоящий маленький музей хохломской росписи.

В дни летних каникул школьников можно каждый день видеть в живописном или токарном цехе семинской фабрики «Хохломской художник». Чувствуют они себя здесь свободно, а появление их в цехах фабрики так же естественно, как естественно и привычно видеть из окон живописного цеха подступающий к фабрике лес.

painters'
having settled themselves

Часто ребята приходят на фабрику прямо из леса, в котором можно найти сладкую и горячую от летнего зноя землянику, ягоды брусники. Здесь всё ребятам хорошо знакомо. И лес, и прозрачная Узёла, и гибкие доски мостков. Утром собирали грибы и вот теперь заглянули в цех. Корзинки с грибами **живописным** натюрмортом располагаются под окнами, а сами ребята, уютно **устроившись** на

small bench	<p>маленьких скамеечках, становятся зрителями. Неотрывно смотрят, как упруго и свободно ложатся под кистью на серебряный бок чашки ветки малины, как точно заполняет внутреннюю поверхность деревянной ложки рисунок из ягод рябины и двух золотых рыбок.</p>
<p>come in curls chisel (piece of) rough lime- wood round-bellied jug</p>	<p>Часами могут стоять мальчишки у токарного станка, глядя, как кудрится белая стружка под резцом и как из липовой заготовки рождается круглая чаша, пузатенький бочонок, поставец. Искусство создания токарных форм на станке – яркое и эмоциональное зрелище. Работа семирского токаря сродни искусству скульптора.</p>
women painters	<p>Девочкам ближе искусство мастеров росписи. Здесь есть у кого учиться.</p>
<p>broken touch (of colour) to lay on</p>	<p>Мастерицы охотно покажут, как надо «стебель наводить» (с этого начинается обучение хохломской росписи), как делать «приписки» травного орнамента, как тычком кисти ягоды «налепливать». Но всё это объясняется и показывается школьникам как бы между делом: оторвется мастерица ненадолго от росписи, черкнёт кистью несколько раз на стеклышке, которое лежит перед каждой из них и служит палитрой, – вот и готово пособие для ученицы. А сама опять скорее к основной своей работе.</p>
would make delicate lines	<p>Девочки сами пробуют продолжать рисунок на стеклышках-палитрах, пристраивая к сочным и легким «кустикам», оставленным рукой мастера, свои росчерки «травок», завивают «стебель» на бракованном стаканчике, ложке, на чашке с щербинкой.</p>
<p>curving lines defective chip</p>	<p>Запас зрительных впечатлений от рисунков орнамента, которые дети видят и запоминают с детства, позволяет им без длительной тренировки создавать собственные композиции росписи, отмеченные наблюдательностью, поэтичностью, свободой в расположении рисунка.</p>
tradition	<p>Продолжают своё знакомство с приемами хохломской росписи дети в семирской средней общеобразовательной школе на уроках труда.</p> <p>Трудятся ребята серьезно, ответственно. Гордятся, когда кто-нибудь из старших похвалит их первую работу. Незаметно для самих себя школьники привыкают к ритму работы, к последовательности изготовления изделий, учатся ценить и понимать особенности росписи каждого мастера, умение токаря. Преимственность в передаче знаний и опы-</p>

та, в овладении искусством «травной» росписи, токарным и столярным мастерством происходит для детей естественно и просто.

Так учились мастерству родители школьников, а ещё раньше – их старшие сестры и братья, отцы и матери. Так было здесь всегда. Искусство и труд всегда существовали на промысле рядом, и невозможно отделить одно от другого.

По Ю. Максимова. Фрагменты из книги «У истоков мастерства»

1. Как выглядит село Семьино – один из главных центров хохломской росписи?
Как жители села украшают свой дом?
2. Как мастера хохломской росписи знакомят школьников со своим промыслом?
3. Чем такие художники, как С.П. Веселов, умеют заинтересовать детей?
Как они помогают детям понять и полюбить древнее искусство хохломы?

ГОРОДЕЦКИЕ МОТИВЫ

Родина городецкой росписи по дереву – маленький старинный городок на Волге – Городец. Это самый древний город в теперешней Нижегородской области. Он был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Высокий берег Волги около Городца застроен небольшими высокими домиками. Городец и окрестные деревни издавна славятся резчиками, которые умеют вырезать деревянное кружево, украшать избы, **наличники** окон, **прялки**, посуду, игрушки.

Городецкие резчики украшали фронтоны домов, наличники, **ставни** сказочными цветами и листьями, диковинными травами, вырезали львов с добродушными мордами и цветком на хвосте, диковинную птицу Сирин, русалок Берегинь*. Резной наряд городецких изб – явление выдающееся в русской народной архитектуре. Городецкая домовая резьба принесла главную славу городку.

Резьба городецких резчиков близка к древней архитектуре Владимиро-Суздальского края*, где тоже встречаются сложный рисунок трав, фигуры сказочных птиц и львов.

lintels of windows
distaffs
shutters

mermaids
paganism

Изображения **русáлок**, коней, птиц и различных животных восходят к **язычеству**. Русáлкам, например, молились, чтобы послали дождь. Звери будто бы охраняли жизнь от злых духов.

Наверное, такое же значение имели эти изображения и для городецких жителей.

Зарождение городецкой резьбы относят к концу XVII – началу XVIII века.

Земли у городецких крестьян было мало. Надо было использовать лес и реку. Вот и стали строить деревянные суда на Волге и заниматься обработкой дерева, различными приемами украшать деревянные изделия.

В конце XVII века, при Петре I*, в России начинается строительство морского и речного флота.

shipyards
back-water

В различных городах построены **верфи**. В Городце, где Волга образовала удобный для судостроения **затон**, тоже появились большие верфи. Суда и баржи, изготовленные на этих верфях, богато украшались городецкими резчиками резьбой и росписью.

В XVII–XVIII веках Городец, как и Нижний Новгород и другие селения по Волге, превратились в крупный центр **судостроения**.

ship-building

Плотники городецкой судоверфи были известны и за пределами Городца. Петр I вызывал их даже на постройку военных кораблей в Преображенское*. Вдали от родного Городца они распространяли свои навыки и умения, делились опытом и сами учились у других мастеров.

barges
stern

Волжские **баржи** и суда украшались по краю внешней части и по **корме** резьбой, в которой был растительный орнамент, русалки, львы, гербы. Чтобы этот узор выглядел декоративнее, фон и рельеф раскрашивались разными красками – **ультрамарином, суриком, охрой**.

ultramarine
red lead
ochre

С появлением на Волге пароходов и заводов строительство деревянных судов сокращается.

in decorating

А резные украшения стали употреблять в **убранстве** крестьянских изб. Резьба на городецких избах усложнялась, приобретала определенный стиль, для которого были характерны львы, птицы Сирин, русалки, вписанные в растительный орнамент.

household articles
utensils

Резчики стали не только дома украшать, но и **предметы домашнего обихода и утвари**.

В конце XVIII века в Городце начинают делать резные донца. В это время в России развивается текстильная промышленность, для которой нужна была льняная пряжа. Донца требовались почти в каждом доме, в котором прядли.

tow

Что же такое донце? Это доска длиной семьдесят пять сантиметров, шириной двадцать-двадцать пять, один конец этой доски закруглён, на нём укрепляется гребень, на который надевается расчёсанная кудель. Донце ставится на лавку, садится пряха и начинает понемногу брать левой рукой волокна кудели и прядь, вращая веретено правой рукой.

На посиделках, где раньше собирались по вечерам девушки прядь и рукодельничать, донце становилось предметом особой гордости... Донце входило в приданое невесты вместе с вытканными холстами, полотёнцами, скатертями.

Долгими зимними вечерами сидели девушки и прядли бесконечную пряжу, иногда пели песни, мечтали о женихе, грустили и радовались. Об этом рассказывает русская народная песня «Пряха».

room

В низенькой светёлке
Огонёк горит.
Молодая пряха
Под окном сидит.

brown
(she) let (her hair) down
fair

Молодая, красивая,
Карие глаза,
По плечам **р**азвита
Русая коса.

is looking sad

Русая головка,
Думы без конца...
Ты о чём **вз**грустнула,
Девушка-краса?..

В низенькой светёлке
Огонёк горит.
Молодая пряха
Под окном сидит.

«Пряхи». Фрагмент
миниатюры. Село
Федоскино.

	<p>В окрестных сёлах и в Городце начинает развиваться донецкий промысел. Всё способствовало его расцвету – кругом лес, в сёлах мастера-резчики. Какие только донца не делали в Городце и соседних сёлах по речке Узле. Городские донца быстро расходились по России.</p>
fumed	<p>В окрестных дубовых лесах пилили дубы, а иногда в речке Узле вылавливали морёные дубы, много лет пролежавшие в воде, с красивой серо-зелёной древесиной, крепкие и большие. Всё чаще стали использовать декоративный приём инкрустации. Сделают белое донце из липы или осины, а потом врезают туда вставки из серо-зелёного морёного дуба. А потом ещё мастера эти дубовые вставки стали украшать резьбой с изображением всадника на коне. Скачет такой конь и останавливается в середине доски, горделиво подняв голову и копыто. Изображение такого коня чуть-чуть выступает над плоскостью фона.</p>
rider proudly stands out	<p>Многие резчики донца делали, коней на них вырезали, но каждый резчик делал донца в различных вариантах.</p>
black	<p>И хотя с глубокой древности народные художники писали коней, писали всадников, но городские кони отличаются от всех – никогда ни с кем не спутаешь вороного городского чудо-коня, изображённого всегда в профиль с поджатой ногой, с высоко выгнутой шеей.</p>
prancing	<p>На нижних половинках донец мастера обычно вырезали жанровые сцены гуляний кавалеров с дамами, сцены охоты, цирковые и военные сюжеты, нарядных барынь и кавалеров, гарцующих на конях, восседающих на стульях с высокими спинками, танцующих, объясняющихся в любви.</p>
(ceremony of) match- making wedding procession	<p>В приданое невесты входили донца, на которых часто изображали сцены свадебного обряда: сватовство, смотрины*, девичник*, встречу жениха, свадебный поезд и другие. Это были условные образы, сложившиеся на основе жизненных впечатлений.</p>
onion skin	<p>В середине прошлого века сложную в работе инкрустацию сменила роспись.</p> <p>В росписи донец использовали три основных краски: сначала донца покрывали отваром луковой шелухи и оно приобретало разные оттенки жёлтого цвета, а потом при раскрашивании брали красный и синий.</p> <p>В оформлении прядильных донец во второй половине XIX века появляются жанровые сюжеты. Сюжетами для</p>

feasts

buttercups

городецких мастеров служила сама их жизнь, праздничная её сторона, нарядные костюмы, представления о благополучии. Здесь сцены гуляний, свиданий, и чаепитий, и **застольий**.

В это же время сложилась характерная форма растительного орнамента с городецкими **купавками** фантастической раскраски и такими пышными, что кажется, что бутоны вот-вот раскроются.

Ведущий сюжет росписи донец занимает его верхнюю половину. В центре этой композиции главная фигура или растительный мотив (фигуры людей, гирлянды цветов).

*Фрагмент городецкого
расписного донца.
Нижегородская
губерния. XIX век.*

fancy flat	<p>Лица своих гербов народные мастера пишут в одной манере – в виде белого кружка, на котором чёрными линиями обозначают черты лица. Причём замысловатые, но всегда окрашены только в чёрный цвет. Фигуры даны в плоскостном цветовом решении, главные детали окрашиваются без контура в основной цвет, а затем следует отделка линий.</p>
spindles bast baskets	<p>Донца, веретёна, лубяные лукошки для пряжи, лубяные коробки для хранения мотков льна городецкие мастера продавали на Макарьевской и Нижегородской ярмарках*, откуда они расходились по всей России.</p>
declined	<p>В начале XX века спрос на донца упал. Промысел пришёл в упадок. В 20-е годы старые мастера – Ф.П.Красноярв, И.А.Мазин, И.К.Лебедев, П.А.Колесов – начинают работу над новыми вещами в организованной ими мастерской на родине промысла, в селе Курцево. В это время они создают панно с цветочными мотивами. Сюжеты были новые, современные: жизнь колхозной деревни, сельские праздники, жизнь советских воинов.</p>
revival	<p>В годы Великой Отечественной войны* работы почти прекратились. С 50-х годов началось бурное возрождение городецкой росписи. Возрождение промысла связано прежде всего с именем потомственного мастера Аристарха Евстафьевича Коновалова. Ещё его дед красил для Макарьевской ярмарки детские стульчики.</p>
rocking-chairs cutting boards salt-cellars	<p>Для работы А.Е.Коновалов привлекает мастеров, владеющих традиционными приёмами росписи, а также обучает городецкому письму молодёжь. В 60-е годы организуется фабрика «Городецкая роспись» и А.Е.Коновалов становится её художественным руководителем. Фабрике удаётся решить проблему ассортимента изделий. Это детские столики, стулья, качалки, скамейки-укладки* для хранения игрушек, разделочные доски для кухни, солонки, расписные панно, блюда, тарелки и т.д. Большинство этих вещей украшено веточными мотивами, среди которых можно увидеть птиц и коней.</p>
	<p>Сегодня наследие старых мастеров, чьи изделия бережно хранятся в музеях, не умерло, их лучшие традиции стремятся возродить художники, работающие на фабрике</p>

Ларец «Застолье».
Л. Беспалова.

«Городецкая роспись». На фабрике работают и опытные и совсем молодые мастера. Их работы продолжают удивлять весь мир древним и вечно молодым искусством, радовать своей непосредственностью.

1. Где находится город Городец, центр резьбы и росписи по дереву, какова его история?
2. Какова роль петровских судостроительных верфей в развитии городецкого промысла? Какой резьбой и росписью украшали корабли и дома городецкие мастера?
3. Что значит утверждение о том, что «городецкая резьба была тесно связана с живописью»?
4. Расскажите, что украшали городецкие мастера своей резьбой и росписью, какие темы, какие мотивы они использовали.
5. Что собой представляют современные городецкие изделия?
6. Почему, по вашему мнению, русский народ в наши дни, в конце XX века, продолжает с глубокой симпатией относиться к изделиям городецкого промысла?

АБРАМЦЕВСКО-КУДРИНСКАЯ РЕЗЬБА

Необычна история возникновения абрамцевско-кудринской резьбы, хотя она тесно связана с путями развития русской культуры конца XIX века и уходит своими корнями в традиции народного искусства.

Абрамцево – дачный посёлок, расположенный в 57 километрах от Москвы, около города Загорска*. Недалеко от железнодорожной станции находится Музей-усадьба Абрамцево. Это бывшее **имение**, некогда принадлежавшее крупному капиталисту Савве Ивановичу Мамонтову. Хотя его основная деятельность была связана со строительством и управлением одной из крупнейших железных дорог России, С.И. Мамонтов со всей страстью души отдавался искусству. Сам он был исключительно одарённым человеком. Он прекрасно пел и музицировал, был хорошим режиссёром, серьёзно занимался скульптурой, но его главный бесценный дар заключался в том, что он безошибочно отличал талантливых людей и подлинные произведения искусства. Он помогал истинным художникам **пробить себе дорогу в жизни**. Здесь, в Абрамцеве, семья Мамонтовых собрала вокруг себя художников и музыкантов, чьи имена **составляют** теперь **гордость** русской культуры. Так возник «мамонтовский абрамцевский кружок». Здесь бывали и работали над своими произведениями такие художники, как Врубель, Репин, Васнецов, Серов, Левитан, Нестеров, скульптор Антонкольский, композиторы Римский-Корсаков и Рахманинов, здесь пел и великий Шаляпин. Всем им и многим другим не раз помогал Мамонтов. В его доме **царила атмосфера** глубокого уважения к культуре и истории русского народа. Здесь любили народное искусство, стремились глубже понять и сохранить его для будущих поколений. У членов абрамцевского кружка появилась идея создания **усадьбы**, где бы всё было в русском народном стиле. Сказано – сделано. Художники В.М. Васнецов и В.Д. Полёнов создали проект маленькой церковки в древнерусском стиле. За образец они взяли старинные новгородские храмы. Вскоре церковь была построена. Если вы будете в Москве, посетите Музей-усадьбу Абрамцево, и вы своими глазами

landed estate

to make their way in life

are of great renown

there was an atmosphere
of manor

estate

увидите эту чудесную церковку, вобравшую в себя талант своих создателей, их любовь к русской старине.

Церковь решено было украсить резьбой по камню и по дереву. Для того чтобы резьба сохранила народный стиль, стали искать образцы старой резной мебели, посуды, детали резных украшений домов и различных хозяйственных построек, народную вышивку, тканые изделия. В Абрамцеве появилась специальная комната, в которой были собраны эти образцы народного искусства, – так возник один из первых русских музеев, где стали изучать произведения народных мастеров.

joiner's workshop

Ещё раньше С.И. Мамонтов построил школу для крестьянских детей, а при ней **столярную мастерскую**, чтобы крестьянские дети обучались не только грамоте, но и ремеслу. Теперь решено было в этой мастерской обучать молодых людей ещё резьбе и росписи по дереву в народном духе, используя для этого старинные резные и расписные изделия. Возглавила это дело сестра художника Полёнова – Елена Дмитриевна Полёнова. Она сама разрабатывала образцы столов, буфетов, шкафчиков, кресел, резных полочек, шкатулок и рамок для картин. Талантливая художница помогла ученикам быстро овладеть своим стилем. В основе его была резьба с геометрическим узором: круги, овалы, ромбы, треугольники. Абрамцевские изделия быстро приобретали популярность. На одной из главных улиц Москвы был открыт магазин. Здесь начали продавать изделия мастерской. Москвичи охотно их покупали.

were quite well off

Работа резчиков неплохо оплачивалась, их семьи уже больше **не бедствовали**, как другие крестьяне. Профессия резчика стала очень уважаемой и желанной, многие крестьяне из соседних деревень **пробовали себя** в резьбе.

tried their hands at
carpenter

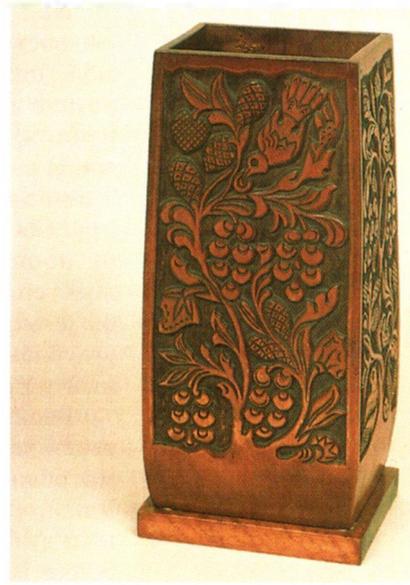
В деревне Кудрино жил плотник Ворносков. Два его сына Василий и Михаил учились в абрамцевской мастерской. Василий Ворносков пришёл в мастерскую, когда ему было только 11 лет. Был он в те годы маленький, худенький. Однако учителя в школе и мастера скоро стали ставить его в пример другим ребятам: «Вот он какой маленький, а учится лучше всех». И правда, **всё ладилось в руках** Василия, красиво работал паренёк.

(he) had clever fingers

Хорошо было работать в абрамцевской мастерской, для многих это было большой удачей в жизни. Столяр-резчик

Шкафчик. Абрамцево. Конец XIX века.

Ваза. В. Ворносков.

мог не заботиться ни о материале, ни о продаже готовых изделий. Всё это делали те, кто управлял мастерской. А резчик должен был только аккуратно копировать предложенные образцы и получать за свою работу деньги. И никаких больше забот! Такая жизнь считалась просто счастьем. Так работали счастливыцы – мастера в абрамцевской мастерской всю жизнь и лучшего для себя не искали.

Но вдруг братья Ворносковы, Василий и Михаил, ушли из мастерской. Такого ещё никогда раньше не бывало.

Когда Василия спрашивали, почему он так сделал, он скупо отвечал: «**Разонравилось**».

Ничего больше он не говорил. Наверное, и сам В.П. Ворносков не сразу мог объяснить, почему ему был не по душе геометрический узор, предложенный Е.Д. Полёновой. Ведь это была красивая резьба, глубокая, чистая. В ней сохранялись лучшие традиции древних русских мастеров. Однако В.П. Ворносков чувствовал иначе мягкую, тёплую, чуть **бархатистую** структуру дерева. Нет! Резьба должна как бы сливаться с деревом, **обтекать** его, не нарушая его ласковой поверхности.

I don't like it any more

velvety
envelop

curls	<p>Под руками Васи́лия Ворноско́ва ста́ли рожда́ться узо́ры, состоя́щие из ветве́й и листьев дере́вьев. Пра́вда, листьа ма́ло походи́ли на настоя́щие. О́ни скорее́ напомина́ли ко́роткие па́льчики, а ветви́ походи́ли на завитки́. Среди́ листьев и вето́к сидели́ короткохво́стые пти́чки с то́стыми клю́вами. И всю резьбу́ Васи́лий Ворноско́в выполня́л не глубоко́, а лишь создава́я пла́вный релье́ф, рэзал «полуова́лом», закругля́я грань резьбы́. По́сле то́го как резьба́ была́ гото́ва, он полирова́л её шелла́ком. Дере́во по́сле э́того стано́вилось е́щё бо́лее благоро́дным, богаты́м: то́н его́ мо́жно бы́ло меня́ть от тёмно-вишне́вого до мя́рко-зото́истого, в углубле́ниях о́но остава́лось е́щё бо́лее тёмным, и релье́фный узо́р на нём как бы́ пропеча́тывался.</p>
beaks	
rounding off coated it with shellac noble	
showed up	<p>Васи́лий Ворноско́в изгото́вил не́сколько изде́лий со свое́й резьбо́й и по́ехал в Москву́, в Кустарный́ музе́й*. Посмотрели́ специа́листы его́ рабо́ты и горячо́ одо́брили их. Удивительно́ то́нко проявля́лся в них ру́сский национа́льный дух. Но́вы, необы́чны и прекрасны́ были́ резные́ коробочки́ Ворноско́ва. Их рису́нок как бы́ сам собо́й выраста́л из те́плой ма́ссы дере́ва. Все́ было́ естественно́, це́льно и гармонично́ в рабо́тах ма́стера - факту́ра дере́ва, фо́рмы изде́лия, резьба́.</p>
naturally	
texture	
caskets	<p>Так возник и был все́ми при́знан но́вый стиль резьбы́ по дере́ву - ворноско́вский.</p> <p>Мно́го краси́вых и самобы́тных веще́й создал Васи́лий Ворноско́в. Э́то коробочки́, ящички́, ларцы́, разли́чная утварь: ковши́, солонки́, поставцы́, бра́тины, хле́бницы и мно́гое друго́е. Он изуча́л ру́сские крестья́нские ро́писи, де́лал зарисовки́ старинной́ посу́ды. Он стреми́лся в свои́х резных́ изде́лиях сохранить́ исти́нно ру́сский стиль, создава́я полуреа́льные, полуска́зочные обра́зы. Его́ резьба́ - э́то всегда́ ветви́ дере́вьев, на дере́вцах наивные́ цветы́, а среди́ них обязате́льно кро́хотная́ пти́чка - как по́дпись В. Ворноско́ва, его́ эмбле́ма. Иногда́ э́та пти́чка сиди́т на ветвях, иногда́ лети́т, иногда́ поёт.</p>
tiny	
to outstrip	<p>Рабо́тал Ворноско́в оче́нь бы́стро, но никогда́ ему́ не удава́лось по́лно́стью вы́полнить все́, что заду́мал. Одна́ иде́я сменя́ла другую́, зоя́ его́ за собо́й. Вре́мени ему́ постоя́нно не хвата́ло, хотя́ никто́ из жи́телей дере́вни Ку́дрино не мо́г за ним угна́ться ни в одной́ рабо́те.</p> <p>А тут Васи́лий Ворноско́в е́щё увле́кся декора́тивной</p>

скульптурой, которую он выполнял в модном тогда стиле «модерн». Он создавал стилизованные изображения медведей, зайцев, петухов, львов, слонов, собак, верблюдов и других животных. Они были очень выразительны и поэтичны. Его скульптуры тоже получили общее признание, и их всегда охотно покупали.

Работы Ворноскова демонстрировались на многих выставках и почти всегда получали награды. В 1902 году в Петербурге Ворносков получил бронзовую медаль, в 1903 году – за шкафчики – серебряную, в 1905 году в Льеже – за анималистическую скульптуру – бронзовую, позднее в Милане, Париже, Чикаго – серебряные и золотые медали.

had been nursing an idea

Долгие годы Василий Петрович **вынашивал идею** создать в родной деревне Кудрино школу – мастерскую, где бы можно было обучать своему любимому делу способную молодежь. Наконец в 1906 году он получил от властей разрешение, в котором говорилось, что «кустарю* деревни Кудрино Дмитровского уезда* Московской губернии Ворноскову В.П. **дозволяется** открыть школу – мастерскую для обучения детей крестьян резьбе по дереву и столярным работам».

is allowed

Рассказывают, что однажды в дом В.П. Ворноскова вошли шесть мальчиков, аккуратно одетых, вымытых. Они с любопытством оглядывали мастерскую, а один из них – самый маленький **кареглазый** Миша Артёмьев – **не удержался** и потрогал лежащий на **верстакé** **резак**. Видно было, что хотят учиться ребята, и это было очень приятно Василию Петровичу.

brown-eyed
couldn't help (touching)
(woodworker's) bench
chisel, cutter

Он велел мальчикам взять приготовленные деревянные **дощечки**, на которых был нарисован простой геометрический узор, показал, как держать в руках резак, и сказал:

thin boards

– **Впустую** дерево **не переводить!** **Всё в дело!** Смотрите на меня и делайте так же. Работа сама покажет, как делать – не бойтесь.

make good use of
everything might come in
useful

Ворносков учил ребят увлечённо, не жалел для них ни денег, ни дерева, ни инструмента, но говорил, объяснял мало, требовал только, чтобы в работе были **внимательны** и относились к делу с душой.

Когда ученики старательно вырезали узор, один из них обязательно читал вслух. Так юные резчики познакомились с любимыми писателями Василия Петровича – с Гоголем,

Тургéневым, Львом Толстým, Чéховым, Острóвским, Алексéем Толстým.

mastered

Росли молодые мастера, радовался их успехам мастер. У учеников Васи́лия Петро́вича стали появляться и свои собственные ученики – их братья, отцы, даже сестры, которые тоже охотно **постига́ли** красивое и доходное ремесло – резьбу по дереву.

Наступил 1914 год, началась первая мировая война. Резко изменилась жизнь деревни Кудрино. Ушли на фронт молодые резчики. Самá собой распалась школа-мастерская, только сам Василий Петро́вич упóрно продолжал работать. Каждое утро он вставал в 4 часа и шёл к верстаку, хотя уже некому было покупать его прекрасные изделия. В стране была нищета, голод.

Только после Октябрьской революции 1917 года, в 1922 году, удалось организовать артель* «Возрождение», в неё вошли вернувшиеся с фронта крестьяне. Сам Ворносков стал в артели инструктором, учил, разрабатывал новые образцы, готовил работы к выставкам.

К началу 30-х годов в артели работало уже 120 мастеров, все они выполняли резьбу в ворносковском стиле, который всё чаще стали называть кудринским – по названию деревни, где жили резчики.

deftly

В 1930 году В.П. Ворносков переехал в Москву и стал инструктором лаборатории дерева института художественной промышленности. К этому времени вместе с ним начали работать подростки сыновья. Работали они дружно, **спóро**, мастерски, и у каждого из них были свои любимые темы, свой почерк.

Много интересных работ создала семья Ворносковых. Талантливая династия резчиков бережно сохраняла и развивала дальше свой самобытный «ворносковский» стиль.

В.П. Ворносков умер в феврале 1940 года. Он готовил персональную выставку своих работ в Музее народного искусства, но не дожил до её открытия. Выставка прошла уже без него.

was merciless

Война **не пощадила** семью Ворносковых: погибли Николай и Александр, но те, кто пережил войну, сохранили свою любовь к делу и вернулись в мастерские. Они обучали своему искусству новых мастеров. Ворносковский, или, как

Изделия современных мастеров абрамцевско-кудринской резьбы.

теперь называют, абрамцевско-кудринский, стиль резьбы по дереву, продолжает жить и радовать людей.

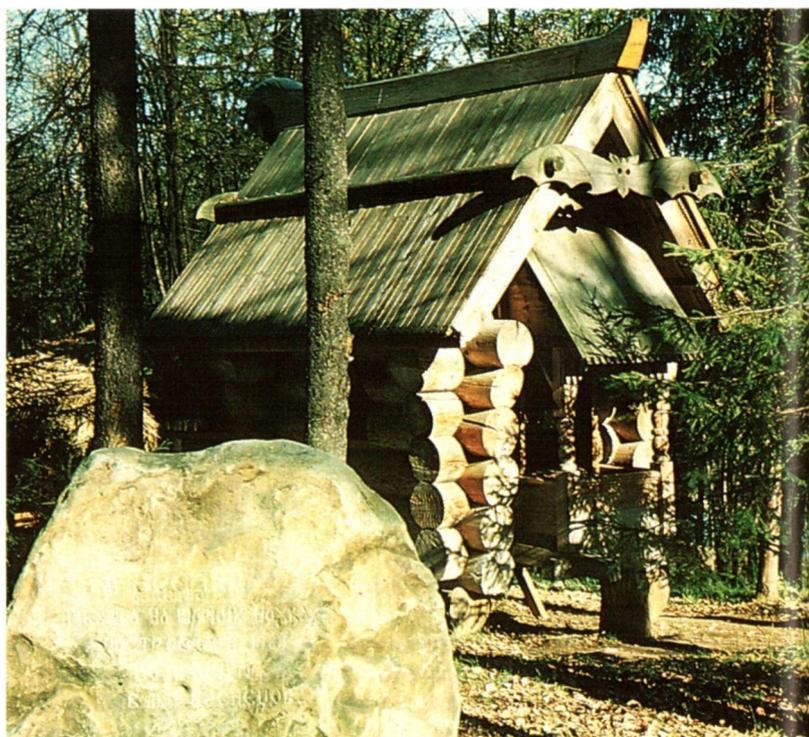
В том, как красивы и необычны резные изделия, выполненные этими мастерами, учениками и последователями Ворносковых, вы легко можете убедиться сами, если посетите Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, где собраны лучшие образцы такой резьбы.

1. Где находится посёлок Абрамцево? Какие изделия, в каком стиле изготавливала абрамцевская мастерская резьбы по дереву?
2. Что собой представляют полёновский и ворносковский стили резьбы по дереву? Какой из них вам больше нравится и почему?
3. Опишите одно-два изделия абрамцевско-кудринской резьбы. Если нужно, используйте текст статьи.
4. Существует ли искусство резьбы по дереву у вас на родине? Если да, то что и как режут мастера?

На встречу с прекрасным

Город Хотьково... Многие здешние ребята мечтают работать с деревом. Научить мальчишек приёмам кудринской резьбы взялся художник Николай Николаевич Симанкин. Ещё когда занимался в Абрамцевском художественном училище, мечтал об этом. Тогда же и решил: как овладеет сам секретами этого мастерства, начнёт обучать ему ребят. Стал работать на хотьковской фабрике, организовал в школе кружок резьбы по дереву. Увлекла его эта работа. Часами бродил он с ребятами по лесным тропинкам. Спускался в глубокие овраги, любовался светлыми берёзовыми рощами. Сколько раз они вместе проходили по деревянному мостику через речку Вору, и их глазам открывались знакомые с малых лет перелёски близ Музея-усадьбы Абрамцево. Притихшие, гуляли они по тенистому парку, куда словно из сказки пришла избушка на курьих

squat
enchanted

ножках*, пострёбленная по эскизам В. Васнецова. Любова-лись прекрасными изразцами М. Врубеля, украшающими **приземистую** церковь. **Зачарованные**, бродили по залам музея, где хранятся полотна Серова, Рёпина, Полёнова, Левитана, Васнецова, Корёвина. Много интересного рассказывает своим ученикам Николай Николаевич о творчестве Е. Д. Полёновой, показывая им её работы – рисунки столов, полочек, шкафчиков, украшенных резьбой.

Он глубоко убеждён, что такие встречи с прекрасным формируют, воспитывают вкус будущего мастера, обогащают духовный мир человека. Он уверен, что настоящий художник рождается лишь тогда, когда природа начинает открывать ему свои тайны.

*По О. Русецкой. Фрагменты из книги
«Прикосновение к источникам»*

ПОДАРОК БЕЛОСТВОЛЬНОЙ КРАСАВИЦЫ

Вам, конечно, известно, что берёза – одно из самых распространённых в России деревьев. Русские люди очень любят берёзу, стройную, с красивым белым стволом, с тонкими кружевными ветвями. Сколько прекрасных песен спето об этом дереве, какие стихи написаны о нём, какие

картины посвящены ему! Берёза как бы стала символом России, символом души русского человека и его характера. Есть старый народный обычай: в честь рождения ребёнка родители сажают маленькое дерево, чаще всего берёзу. И в конце жизни русского человека тоже ждёт берёзка, которую кто-то посадит на могиле в память о нём. В сознании русского человека понятие родины нерасторжимо связано с бесконечными просторами полей и белоствольными берёзовыми рощами.

Берёзовые рощи и перелёски встречаются в России повсюду: на юге они доходят до степей, на севере – до Полярного круга, до самой тундры, на востоке и западе берёза, как и на севере, растёт рядом с еловыми и сосновыми лесами, даже в тайге.

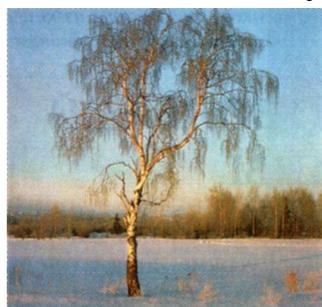
Во все времена круглый год крестьянская семья много дней проводила в лесу. Ранней весной собирали берёзовый сок, прозрачный, сладкий, чуть кисловатый. Приятно было пить его в поле во время тяжёлых весенних работ и дома, после трудового дня. Да и в наши дни берёзовый сок собирают, консервируют и охотно пьют в летнюю жару в городах и деревнях. Летом и осенью в берёзовых рощах не смолкали голоса любителей собирать ягоды и грибы, которых **видимо-невидимо** под берёзками. Зимой крестьяне рубили в лесу дрова, самыми лучшими считались берёзовые.

Добрый, щедрый берёзовый лес – он всегда и кормил, и поил, и согревал сельского жителя. О берёзе и песни пели, и стихи слагали.

Ярким выражением любовного отношения русских к берёзе стало стихотворение Сергея Есенина «Берёза».

could be heard
plenty of

has covered itself
edging
fringe
dreamy

from time immemorial

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною **каймой**
Распустились кисти
Белой **бахромой**.

И стоит берёза
В **сонной** тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Люди по-разному использовали ценные свойства прекрасного белоствольного дерева. С **незапамятных времён**

birch-bark
birch-bark (or bast)
baskets

cream-coloured

chests
snuff-boxes

adjust

doesn't rot

из **берёзовой коры**, так называемой берёсты, делали самые разнообразные вещи: посуду, коробки, **лукошки** и многое другое. Берёста, или береста, – это верхний слой коры, прочный, достаточно эластичный, приятного **кремового цвета**. Его аккуратно снимают с дерева, очищают от верхнего белого слоя и выворачивают так, чтобы гладкая внутренняя поверхность стала лицевой стороной изделия. Сколько замечательных, таких необходимых для крестьянского хозяйства вещей можно сделать из берёсты! Это и стаканы, и хлебницы, и солонки, и **короба**, и **табакёрки**, и даже маленькие сундучки, и многое другое. А чаще всего из неё делают туеса (бураки), туески (бурачки), как их ласково называет народ. Вот уж без них никак не обойтись в крестьянском хозяйстве: лёгкие, удобные, прочные! Туесок имеет цилиндрическую форму, плоское дно и крышку. Дно и крышку плотно **подгоняют** к берестяным стенкам, получается посуда, в которой можно любую жидкость держать, удобно в неё и ягоды собирать, а если надо – грибы или рыбу на зиму засолить. Туесок очень удобен в дороге, ведь он лёгкий, ничего в нём не помнётся, и из него ничего не выльется. Мастера делают и маленькие туески – на стакан ягод, и большие – на два-три пуда (пуд – это шестнадцать килограммов), и берёста оказывается настолько прочной, что туесок долгие годы служит в крестьянском хозяйстве. Ведь берёста практически **не гниёт**.

*Изделия из бересты.
XIX век.*

Берестяную посуду с древнейших времён делали на всей территории России, но обрабатывали берёсту и украшали изделие в каждой местности по-своему. Возникли отдельные районы, изделия из которых приобрели широкую известность. Это Вологодская и Вятская губернии на севере европейской части России, Западная Сибирь и Алтай.

excavations

На Русском Севере берестяной промысел возник очень давно. Первое упоминание о берестяных бураках Новгородской области относится ещё к XI веку. При раскопках в городе Новгороде в 1951–1956 годах были найдены берестяные изделия XI–XII веков. Они отличались красивой отделкой и были украшены росписью, ажурной резьбой и тиснением.

openwork tooling

incising

Там же, в Новгороде, учёные встретили ещё одно чудо – «берестяные грамоты». Оказывается, наши древние предки в XI–XV веках пользовались берёстой как бумагой, процарапывая на ней буквы острым предметом. Они посылали друг другу берестяные письма, которые и называются «берестяными грамотами», вели хозяйственные расчёты, даже писали любовные записки на кусочках берёсты. Археологи нашли около тысячи таких «берестяных грамот». Берёста пережила своих хозяев на десять веков и рассказала об их жизни нам, людям XX века.

kept accounts of household expenses

alloys

До наших дней сохранились почти целыми берестяные изделия XVII–XVIII–XIX веков. Они выполнены с высоким техническим и художественным мастерством. Не менее красивы изделия из берёсты, сделанные нашими современниками. XX век дал миру великое многообразие материалов, различные сплавы, пластические массы. Многие из них очень красивы, прочны и дешёвы. Однако и сегодня мы с удовольствием берём в руки изделие из берёсты, с радостью пользуемся им в нашей стремительной, урбанизированной жизни. Оно как бы возвращает нас к природе, к той светлой и родной старине, из которой пришли наши предки в цивилизованный XX век.

Шемогодские изделия из берёсты по праву считаются одними из самых лучших. Шемогодский центр берестяных изделий расположен в Вологодской области на реке Шемоксе, притоке Северной Двины, в двенадцати километрах от города Великого Устюга, в деревнях Курово-Наволоки, Погорёлово, Красавино, Павшино, Климяево и других. Из-

yield poorly	<p>давна здесь люди жили тем, что давал им лес: рубили деревья на строительство и на дрова, охотились на зверя и на птицу, ловили рыбу в лесных речках. Земли здесь бедные, родят плохо, да и климат очень суровый. Долгие морозные зимы сменяются короткой весной и сырым летом, а дальше опять холодная, дождливая осень. И так из года в год. Хорошо растёт в здешних местах только рожь да лён. Поэтому дерево во всех его видах стало основным материалом, вокруг которого возникли разнообразные промыслы: столярное и плотницкое ремесло, художественная резьба по дереву и берестяной промысел. Зато мастера в здешних местах всегда были отличные.</p>
rye flax	
joinery and carpentry	
caskets biscuit barrels	
felt boots	<p>В Шемогодье делали из берёсты разные вещи: и туеса, и короба, то есть всякие коробки для перевозки и хранения любых продуктов, шкатулки, табакёрки, блюда, сухарицы, чашки, стаканы, подстаканники, сухарицы и многое другое. В старину из берёсты делали даже своеобразные галоши, которые надевали на валенки, когда было на улице мокро и грязно. И ноги оставались сухими, потому что берестяная обувь не промокала, если была сделана хорошо. Берестяная посуда легко и хорошо моется и не сохраняет запаха тех продуктов, которые хранились в ней раньше. Она лёгкая и прочная. Поэтому крестьянка, отправляясь далеко в лес по ягоды, обязательно брала с собой берестяной короб. В нём ягоды не испортятся, и нести берестяной короб легко: набрал полный – повесь за спину и несёшь домой, принесёшь ягоды свежими, целыми и ешь на здоровье.</p>
was waterproof	
homecraft	
	<p>История берестяного промысла в здешних местах уходит в глубокую древность. Никто не помнит имя первого мастера, однако точно известно, что во второй половине XIX века в Шемогодской волости уже 110 дворов* (168 человек) занимались этим промыслом и продавали свои изделия на рынках.</p> <p>Работали обычно семьями, у себя дома. От деда и отца мастерство и профессиональные секреты переходили к сыновьям и внукам. Так было в прежние времена, так часто бывает и в наши дни. Создаются целые династии мастеров. Меняются условия работы, становится производительнее труд мастера, но основные традиции, связанные с ручным трудом и кустарным производством, сохранились без особых изменений до настоящего времени.</p>

В начале XX века, в годы первой мировой войны, гражданской войны и интервенции* берестяной промысел не перенёс такого тяжёлого кризиса, как многие другие промыслы. Это объясняется тем, что мастера, изготавлившие берестяную посуду, не рассчитывали на богатого покупателя, а крестьяне не теряли интереса к берестяным изделиям, сравнительно дешёвым и таким удобным в хозяйстве, покупали их в самые тяжёлые годы.

laid in a store of specially prepared birch-bark

После революции, в 1918 году, кустари деревни Курово-Наволоки объединились в артель. В то время в ней работало только пятнадцать мастеров-надомников*. У артели появились плановые централизованные заказы. Все наиболее сложные работы стали выполнять коллективно, сообща **заготавливали сырьё**, через артель продавали готовую продукцию, а работали по-прежнему каждый у себя дома.

hasn't yet shed its blossoms

Сейчас в Шемогодском центре существует комбинат, объединивший мастеров различных промыслов. Один из цехов комбината занят изготовлением разнообразных изделий из берёсты.

axe
saw
fir-tree

bottom
warp
become cracked

Своеобразно производство берестяных изделий. Начинается оно с заготовки сырья – берёсты. Снять кору с берёзы довольно легко, но настоящий мастер не всякую берёзу использует, а только ту, у которой кора толстая, прочная, гладкая. Поэтому за такой берёстой приходится ходить в лес километров за пятнадцать-двадцать от дома. Снимать кору нужно в определённое время, в мае – июне, в период сокодвижения, когда берёза **ещё не отцвела**, но уже набрала полную силу, и не со всякого дерева, а только с берёз не старше двадцати лет. Тогда берёста самая красивая, самая прочная и мягкая, что очень важно для её дальнейшей обработки. Обычно мастер приносит домой заготовки для двадцати-тридцати туесков, от маленького до двух-трёхпудового. Нелёгкая это работа – заготовить столько берёсты и принести её из лесной дали домой.

Работает мастер у себя дома, и инструменты у него самые простые: **топор, пила, нож**. Для того чтобы сделать туесок, нужно из **ели** вырезать плоское круглое дно и крышку. Ель обладает особым свойством – не сохранять никаких запахов, а это очень важно для посуды. **Донце** и крышку нужно хорошо просушить, иначе могут **рассохнуться** и **дать трещину**. Затем край берестяной пластинки

seam	скрепляют плотным швом . Существуют разные способы соединения. Можно соединить края «в замок», как пальцы рук, а можно сшить тонким гладким прутиком или корешком черёмухи . Теперь нужно сделать в бурачке дно и крышку. Для этого берестяной цилиндр размачивают в кипятке и вставляют в него сухое еловое донце. Когда береста высохнет, она так плотно обожмёт еловое донце бурачка, что и вода из него не вытечет, и будет он служить в хозяйстве долгие годы.
twig bird cherry root	
will enclasp	Ещё в глубокой древности крестьянин-умелец старался украсить любую вещь, сделанную своими руками, чтобы она не только служила ему верой и правдой , но и радовала своим видом его сердце, делала приветливее и красивее его жилище.
would be durable	Берестяные изделия можно украсить разными способами: можно вырезать на бересте орнамент, можно выдавить на нём способом тиснения или чеканки рисунок, можно даже раскрасить такое изделие, хотя и без краски тёплая и мягкая поверхность натуральной коры необыкновенно красива.
tooling embossing	Издавна мастера Шемогодья украшают свой берестяные изделия особым резным орнаментом, при этом они подкладывают под бересту какой-нибудь яркоокрашенный слой. Это может быть блестящая цветная фольга , яркая бумага или слой краски, покрытый слодой . Цветной слой виден сквозь прорезанные на бересте отверстия орнамента. Это изящное кружево обильно покрывает поверхность изделия.
foil mica	Резьба шемогодских мастеров отличается неповторимым своеобразием. В основе её лежит растительный орнамент. Главный элемент этого орнамента – волнообразная ветвь с завитком и розетками . Шемогодские мастера создали множество вариантов таких орнаментов. Каждый мастер использует свой любимые мотивы, постоянно внося в них что-то новое. Это может быть разработка отдельных элементов или неожиданная композиция. Ажурное кружево шемогодских берестяных изделий очень декоративно, а всё изделие оставляет впечатление мягкости, уюта, теплоты. Приятно держать в руках такую славную, пахнущую деревом коробочку или блюдо, покрытое тонким резным кружевом.
delicate openwork design	Техника резьбы и тиснения бересты несложна, и ин-
a curving stem with a curl and rosettes	

graver

artistic flair
flattenedimpressing an
ornamental design (upon)butt-end
is engraved

engraving

струментов нужно немного: шило да нож. Однако, как всякое искусство, она требует от резчика виртуозного мастерства. В каждом движении мастера видны точность, многолетний опыт и высокое художественное чутьё. Вот резчик при помощи небольшого приплюснутого на конце шила наносит на полосу берёсты основную линию узора. Детали он не прорисовывает, они появятся потом, во время вырезывания. Затем он берёт остро наточенный нож, быстро и точно вырезает рисунок, удаляя кусочки фёна. Остаётся берестяная полоска с кружевным узором. Чтобы украсить этот силуэт вырезанного орнамента, мастер использует приём тиснения («расписку») или чеканку. Тиснение мастер выполняет тем же тупым шилом, **выдавливая детали узора**. Чеканку он выполняет с помощью особых штампов (чеканов). Каждый чекан – это металлический или деревянный столбик, на **торцовой** поверхности его **выгравировано** рельефное изображение. Приставит мастер чекан к берёсте, ударит по нему молоточком, и на поверхности появляется **вдавленное изображение**. Наконец ажурная полоска – украшение тески – готова.

Теперь мастер берёт в руки сам тесок. На цилиндрической поверхности он аккуратно делает углубление, куда должна лечь декоративная полоска. Поверхность тески в

tints	<p>этом месте покрывают тонкой цветной фольгой или краской, затем слюдой, иногда её просто тонируют в более темный цвет. Когда поверхность туеска готова, ажурную, украшенную резьбой и тиснением полосу закрепляют на цветном фоне. И весь туесок становится нарядным, праздничным.</p> <p>Замечательные мастера трудились и сейчас продолжают работать в берестяном промысле. В конце XIX века славились изделия династии Вепревых. Главой династии был известный мастер Иван Афанасьевич Вепрев. Чистота и тонкое изящество его резьбы получили признание современников. В 90-е годы он был участником выставок кустарных изделий на ярмарках в Вологде, в Нижнем Новгороде и в Москве, где получал почётные грамоты и дипломы. Его сын Александр Иванович Вепрев стал продолжателем отцовского искусства: его работы отличает особая красота и лёгкость. Композиции, которые он создаёт, свободны и плавны. Они построены из крупных цветов с тонкими, изящно изогнутыми стеблями и листьями, оттенёнными тонким тиснением.</p>
flowing	
ornamented with	
genre scenes	<p>Современные резчики значительно расширили тематику своих произведений. Они используют не только традиционный растительный орнамент, но и изображения людей и животных, даже целые жанровые сцены. Такие изделия вырезают мастера берестяного промысла из города Велико-го Устюга. Ясно, что городская жизнь интенсивнее, чем в деревне, поэтому и сюжеты великоустюжских резчиков сложнее и темпераментнее, чем у шемогодцев. Они создают композиции, в которых действуют реальные или сказочные герои. Однако совсем расстаться с растительным орнаментом резчик не хочет и как бы вплетает в него животных и людей. Благодаря плавному, бесконечному движению ветвей и листьев всё изображение на поверхности берестяного изделия становится пластичным, гармонично сливается с формой и цветом всего изделия.</p>
are governed by complex dynamic rhythm	
interlaces	
dynamic	
lilies of the valley bluebells sunflowers	<p>Растительный орнамент тоже изменился в последнее время, стал богаче, разнообразнее. В нём появились новые цветы, которых раньше резчики не изображали: ландыши, колокольчики, подсолнухи.</p> <p>Молодые мастера стремятся создавать новые композиции, расширять тематику своих произведений. В них ра-</p>

embroidery

стильный орнамент сочетается с геометрическими элементами: ромбом, кругом, овалом. Геометрический узор веками существовал в русском народном искусстве: в резьбе по дереву, по металлу, в крестьянской **вышивке**. Поэтому так естественно, что он появился на берестяных изделиях.

Берестяной промысел распространён по всей России, и где бы вы ни были – на севере, на востоке, на юге или на западе – везде вы сможете увидеть посуду из берёсты, различные сувениры. Конечно, современные русские хозяйки не ходят на рынок и в магазин с туесками и коробами. В этом случае берестяной туесок прочно заменила стеклянная, металлическая и пластмассовая посуда, но как приятно, когда на столе стоят берестяная солонка и сахарница, а остальная соль хранится в бурачке. Ведь там она всегда остаётся сухой. Попробуйте и вы сами убедитесь в этом.

1. Как русские люди относятся к берёзе? Какие чувства она вызывает у них и почему?
2. Что такое берёста? Что можно из неё сделать? Какими замечательными свойствами обладает этот природный материал?
3. Какими инструментами работают резчики по берёсте и как они украшают свои изделия?
4. Что такое «берестяные грамоты»?
5. Опишите одно из берестяных изделий, например туес (туесок). Объясните, почему эта вещь существует много веков и продолжает служить людям в наши дни.
6. Какова история Шемогодского промысла?

Туеса деда Мартына

Фатьяновых в Селище много – почти в каждом доме. Старший среди них, «патриарх фамилии» Мартын Филиппович, – для любителей народного искусства фигура легендарная. В последние годы ни одна крупная выставка без его туесов **не обходится**.

are the boast of
fine

Туесок... До чего **ладное**, ласковое для слуха слово умеет подобрать народ для хорошей вещи! Назовёт так, и словно частичка человеческой души уже живёт в ней. Да так оно и есть, потому что тот же туес без души, без **чуткости** к дереву, к лесу, к природе не сделаешь. Вот и Мартын Филиппович соглашается: ему, самому **удачливому** в бы-

a sense of
lucky

Туеса. М. Фатьянов.

articles

лые времена охотнику и рыболову, самому лучшему в Мезени*, а может и на всём Севере мастеру на берестяные поделки, это хорошо известно.

went blind

Ещё прошлой зимой посылал дед Мартын свой туеса в Архангельск*, в Москву, а в этом году зимой заболел, стало трудно ходить в лес за берёстой. А в прошлом году почти совсем ослеп, да спасибо архангельским врачам, операцию сделали: мир, хоть и в тумане, снова открылся деду Мартыну.

(best) room (in a Russian peasant house)
 creak
 disturbing
 broke into a smile
 (sat up) his feet dangling
 ordered
 cellar
 cloudberry

Едва я вошёл в горницу, скрипом двери разбудив тишину избы, Мартын Филиппович нашёл гостя глазами, а лицо его расплылось в детской радостной улыбке. Фатьянов свесил ноги в толстых домашней вязки шерстяных носках, и они сами собой попали в стоящие у печи чёрные валенки.

bustled about

– Бабка, ставь самовар, накрывай на стол, – распорядился он, – видишь, гость пришёл, а я в погреб схожу, морёшки принесу.

as if

Фатьянов заспешил, засутился, довольный от сознания, что не забывают старика в столице, едут к нему в такую даль, в архангельскую тайгу. Значит, помнят. Он вернулся с большим туесом в руках.

melting in the mouth

– Вот морёшка, ешь. Как вчера собранная.

Жёлтая, сочная, таившая во рту ягода, похожая по виду на малину, сохранила холод погреба и была удивительно свежая и вкусная.

– А-а-а, нравится! – восторгался, радуясь, Фатьянов. – А всё почему? Потому что в берёсте хранилась. Целый год

won't evaporate	без сахара, а не портится. Берёста – она полезная, она лучше всех из посуды. Я вот в тусе сок из малины или другой какой поставлю, он сколько хочешь будет в погребе стоять и не испаряется , а из деревянной посуды испаряется. Из дерева сок уходит, а берёста ничего не пропускает. В ней хоть рыбу засоли – с песком вымыл, запаха никакого нет. А в дереве есть, если рыбу засолил – уже всё.
birch-bark shoes managed to make haymaking	В крестьянском северном хозяйстве берёста действительно совсем ещё недавно была после дерева, пожалуй, главным материалом. Даже лапти , даже галоши на валенки из неё плести умудрялись . А уже про посуду и говорить не приходится. На сенокос идти – брали в тусе квас*, воду. В деревянном ведре не понесёшь – тяжело, в туске и не расплещется , и долго не нагреется на солнце, почти как в термосе. А дома в нём держали молоко, сметану, творог. Делали из берёсты стаканы, чаши, солонки, ковши, делали корзины. При постройке дома клали бересту на стропила под крышу, чтобы было тепло и дерево не гнило.
wouldn't spill	С глубокой древности – с языческих времён* – пришла берёста в крестьянский дом.
rafters	– Расскажите, пожалуйста, Мартын Филиппович, как вы бересту снимаете, как тусе делаете? – Про бересту, про тусе тебе рассказать? Это можно. Тусе у нас во всех домах делали. Дядя у меня был настоящий богатырь . Вот двухпудовый тусе его работы стоит. Отец мой тусе делал, меня научил. С берестой трудностей много. Уметь надо берёзу выбрать. Иной снимет чулок с берёзы, а он дырявый , зашить его нельзя, лучше не берись . А мой тусе в Москву, в Ленинград и в Японию на выставку ездили.
strapping fellow	Прежде чем тусе делать, надо сходить в лес и найти берёзу, чтобы кора на ней была целой, прочной и толстой. Бересту снимать надо, когда берёза цветёт в полный лист , и в самый жаркий день, когда морозка созревает. В это время берёста внутри белая, а как берёза отцвела, она красная делается. Кору рябиновым клином со всех сторон отдели, потом поверну вокруг дерева, и берёста сходит. Дома всё подготовишь, очистишь, разрежешь как нужно. Потом узор молоточком набьёшь. Сейчас я тебе свой инструмент покажу, – вспомнил Фатьянов и вынул из шкафа картонную коробку из-под ботинок. В ней среди прочих нужных
would strip the bark off torn however hard you try	
is in its prime	
rowan-tree wedge	
(chasing) hammer	

elks
inhabitants

хозяйстве вещей лежали самодельные штампы, которыми мастер выдавливает узор на туесе. На штампах были медведи, лоси, зайцы и другие лесные обитатели. – Вот птица, а это полёт гусей. Это сосны, это ёлка. Если хочешь, ёльник сделаешь. Полёт гусей набьёшь – вот рядом летят, все полетели: из Заполярья* они летят на юг. Вот домики, целую улыбку сделать можно.

cuts out

Фатьянов подробно рассказывает мне, как он обмеряет, сшивает туес, как закрепляет дно, как делает крышку. Ещё он рассказывает о том, что нашёл на притоке реки Мезени целую рощу берёз, хороших берёз.

there was a mischievous
twinkle in his eye

– Вот что: мы с тобой туда завтра съездим! – предложил он, и в его голубых глазах метнулся весёлый озорной огонёк...

По А. Милёвскому.

Фрагмент из книги «Скачи, добрый единорог»

1. Что рассказывает дед Мартын о свойствах берёсты?
2. Как дед Мартын заготавливает берёсту и что он из неё делает?
3. Какие черты характера вы заметили в М.Ф. Фатьянове? Как он относится к людям, к своему делу? Симпатичен ли он вам?
4. Что вы узнали о быте и обычаях жителей Севера из этого рассказа?

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА

herd of cows
cowherd
planks

Рассказывают, что когда премьер-министр Индии Джавахарлал Неру приехал в Москву, он посетил один из самых больших магазинов, который называется ГУМ. В отделе сувениров Д. Неру обратил внимание на деревянную игрушку. Это было стадо коров с пастухом. Фигурки были закреплены на планках. Когда планки двигали, казалось, что стадо идёт.

– Кто это сделал? – спросил Д. Неру. Ему ответили, что игрушку сделал Егор Лаврович Пузанов из села Богородское. В этом селе многие делают деревянные игрушки и небольшие скульптурки. Вся семья Пузановых: его отец – Лавр, дед – Алексей и прадед – Григорий, – все резали такие игрушки.

Премьер-министр купил «стадо» и увёз с собой в Индию.

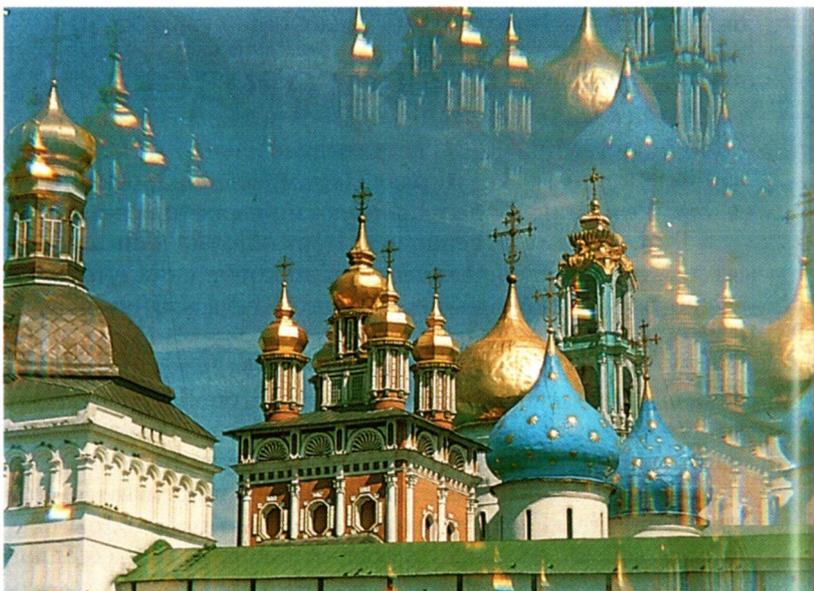
Село Богородское, где делают забавные деревянные игрушки, находится в Загорском районе Московской области. Город Загорск, бывший Сергиев Посад с его Троице-Сергиевой лаврой (монастырём), – один из самых значительных центров русской культуры XIV–XVIII веков. Он сыграл очень важную роль в истории государства Московского.

battlements

В XIV–XV веках вокруг Москвы, на главных дорогах, ведущих к ней, появились монастыри. Их было несколько. Эти монастыри были не только религиозными центрами, но и надёжной защитой Москвы от нападения врагов. Монастыри были окружены высокими **крепостными стенами**. В них всегда имелись запасы продуктов на многие месяцы и источники питьевой воды. Монахи умели не только молиться богу, но и героически воевать. В те дни, когда враги подходили к Москве, все люди из окрестных деревень бежали за монастырские стены. Ворота монастыря закрывались, и он **непреступной** крепостью вставал на пути врагов.

unassailable

was founded

settlements	<p>вѣка. Постепенно слободы и деревни, которые окружали монастырь, так разрослись, что слились друг с другом и образовали Сергиев Посад. В 1930 году город Сергиев переименовали в Загорск.</p>
mixed forests varieties carved	<p>В мирное время монахи и крестьяне обрабатывали землю. Крестьяне, кроме того, занимались разными ремёслами. Кругом были богатые смешанные леса. Дерево было разных пород и отличного качества. Руби, вырезай из него что хочешь! И местные мастера резали разные вещи – посуду, украшения для домов, делали различные детали для мебели, а в селе Богородском, что в 22 километрах от Сергиева Посада, стали резать деревянную игрушку: коней, медведей, зайцев, львов, кур и петухов. По воскресеньям, когда народ выходил из домов, продавали эти игрушки у стен монастыря, на базаре. Стоили игрушки недорого, и их охотно покупали.</p>
market	<p>С годами совершенствовалось искусство богородских мастеров. Большое влияние на них оказывало творчество отдельных живописцев и резчиков, которые украшали церкви монастыря. Ещё в XV веке Сергиев Посад был одним из культурных центров Московского государства. В это время здесь жил и творил замечательный мастер, живописец Андрей Рублёв*. Написанные им иконы известны во всём мире и являются гордостью не только русского, но и мирового искусства. В Сергиевом Посаде работал скульптор и златокузнец Амвросий. Он резал в основном деревянную скульптуру. Многие его произведения отличались большим вкусом и совершенным исполнением. У Амвросия появились ученики и последователи, так сложилась целая школа резьбы по дереву. Сначала резчики работали только в монастыре. Потом местные крестьяне тоже начали вырезать кресты, иконки, фигурки святых и возить их на продажу в Посад. Постепенно возник местный промысел резьбы. До нас не дошли деревянные игрушки XVI века, но есть основания думать, что они уже существовали в это время. В документах XVII века есть описание игрушек, которые были у царевича Алексея, сына царя Петра I. Среди них есть и такие, как делают богородские резчики и в наше время. В XVIII–XIX веках забавные игрушки из села Богородского можно было встретить в разных городах России. Полюбили их и взрослые, и дети.</p>
icons	
goldsmith	
(were executed) in a masterly way followers was formed	
there are good grounds for believing	

open (spaces)	<p>Древнее село Богородское стоит на горé, среди лесóв. Местá здесь живописные, вольные. Кругóм, куда ни брó- сишь взгляд, бескрайние русские простóры. Однако жí- телям приходится кáждый день поднимáться в гóру, чтóбы попáсть к себе домóй. Селó Богородское возникло в то врéмя, когда нúжно было кáждый день ждать нападéния врагóв, а с горí лучше было видно, откúда мóжет появиться опáсность. Сёла, котóрые возникли позднее, вóбрали для себя бóлее удóбные местá – у рéчек, среди полéй, а Бого- рóдское остáлось там, где построили свой домá прапрадеды нынeшних жíтелей. Весёлые деревянные домики с резны- ми наличниками прýчутся среди дерéвьев, садóв и огорó- дов, а рýдом с ними ужé вóросли многоэтáжные домá. Слáвное, мíрное подмоскóвное селó с цветóчными горш- кáми на óкнах, с лáвочками вóзле домóв, где мóжно поси- деть и поговорíть обо всём на свéте.</p>
everyday forge	<p>Сейчáс, как и двéсти-трíста лет назáд, почтí в кáждом домé Богородского мóжно увидéть забáвные деревянные фигурки людéй и живóтных, котóрые зánяты всýкими пов- седнёвными крестьянскими делáми: пíлят дровá, куóт ме- тáлл, пьют чай, обéдают, причём чáсто дéлают это вмéсте крестьянин и медвéдь, лисá и журавль. Игрúшки эти вóре- заны из мýгких порóд дерéвьев: из липы, ольхí или осíны. В наше врéмя их не раскрашивают. Обычно онí сохраняют цвет натурáльного дéрева, иногда их тóлько чуть тонируют морíлкой или лáком.</p>
crane	<p>Фóрмы у богородской игрúшки рéзкие, дáже немного грубовáтые, а повéрхность нерóвная – срáзу видно, где мá- стер коснóлся её резцóм. Однако всё это не мешáет весё- лым фигуркам быть óчень симпатíчными и выразíтельны- ми, глубокó реалистíчными.</p>
are being stained	<p>Есть у бóльшей чáсти богородских игрúшек и ещё однá привлекáтельная óсобенность – это игрúшки «с движéни- ем». Это знáчит, что кúрочки, стоящие на дощéчке, умéют клевáть зерно, а дровосéки двíгают рукóй, когда рýбят дровá или распíливают дéрево. Остроумное приспособлé- ние прívодит игрúшку в движéние, оживлéет её, дéлает её ещё бóлее занимáтельной.</p>
peck woodcutters chop wood saw	<p>Богородские игрúшки издавна были óчень разнообраз- ными. Чáсть из нíх – неподвíжные фигурки, своеобразные небольшие скульптúры. В старинú такие фигурки мáстер</p>

young girls
hussars
gentlefolk
merchants
sometimes
dashing officers

дѣлал из самаго лучшаго матеріала. Обычно это были изображенія **барышень, гусар, господ, купцов, монахов, солдат.** Господ и монахов, как правило, изображали с ироніей. Это сразу видно по глупым или слишком хитрым, **подчас** карикатурным лицам и толстым животам деревянных скульптур. Правда, к женщинам-красавицам и **удальцам-воённым** отношение у мастеров было вполне доброжелательным. А вот когда изображали своего брата-крестьянина или умельца-ремесленника, он всегда получался очень симпатичным, даже если был чуть грубоват и комичен.

billet

Брал мастер круглое, ровное липовое **полѣно** и раскалывал его на четыре части. Из каждой части полѣна получалась одна фигурка. Называли такой кусок дерева чуркой или «балбешкой», и поэтому богородских резчиков тоже называли «балбешниками».

carts

Когда фигурки бывали готовы, их грузили на **возы** и отправляли в Сергиев Посад, где жили «красилы». Красилами называли людей, которые раскрашивали готовые игрушки. Товар лучше красили **эмалевыми красками**, продавали по самой высокой цене, а что похуже – красили **клеевой краской**, и цена на эти игрушки была подешевле. После этого везли игрушки на продажу – на ярмарки, на базары по всей России.

enamel paints
size paint

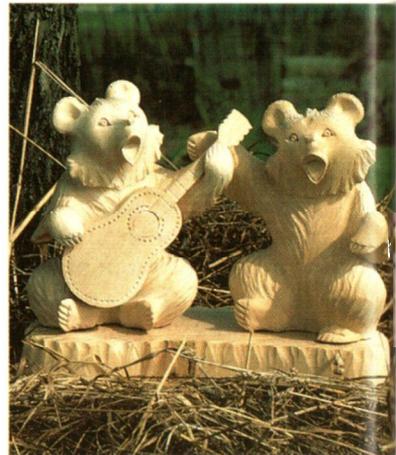
*Деревянные игрушки.
Сергиев Посад. XIX век.*

scraps	<p>После того как вырезали «лучшие», дорогие игрушки, оставалось немало отходов – поленьев с дефектами, обрезков дерева, так называемой щепы. И тогда мастера начинали резать дешёвый, «щепной товар». Можно было дать волю своей фантазии. Работа, как видно, шла веселей, потому что на свет появлялись игрушки забавные, лукавые. Вырезали скачущих коней с всадниками – кони лихо передвигали ногами и скакали галопом. Вырезали крестьянок, которые двигали руками – ловко рубili капусту, или игроков в карты, которые по очереди бросали карты на стол. Такой товар обычно не раскрывали, и поэтому он назывался «серый». Вот этому-то дешёвому «серому» товару суждено было приобрести славу знаменитой богородской игрушки, потому что именно в ней полно и глубоко раскрылось высокое мастерство русских резчиков по дереву.</p>
amusing dashingly galloped cut cabbage	<p>Долгие годы жили богородские мастера скромными доходами от своего промысла. Из поколения в поколение передавались секреты мастерства, от отца к сыну вместе с инструментом переходил многолетний опыт, любовь к делу, уважение к таланту лучших резчиков. Так и жили год за годом...</p>
earned their daily bread	<p>В конце XIX века стал меняться привычный уклад жизни в деревне. Многие крестьяне окончательно обеднели. Те, что были посмелее, бросали деревню и уходили в города, где на фабриках и заводах можно было найти какую-нибудь работу. Для богородских крестьян производство игрушки в это время оставалось одним из самых важных источников доходов. В городе охотно покупали их изделия, и хотя за них платили копейки, всё-таки крестьянин был доволен таким постоянным заработком.</p>
mode of life grew poor bolder ones	<p>К началу XX века в Богородском уже триста человек занимались игрушечным промыслом. Они могли вырезать около ста пятидесяти видов различных игрушек и маленьких скульптур, и их изделия охотно покупал Кустарный музей в Москве.</p>
hostel moulding wood-carving	<p>В 1912 году один из лучших мастеров промысла А.Я. Чушкин организовал артель, в которую вошло тридцать пять человек, а в 1913 году в Богородском была открыта художественная школа с общежитием. В ней стали обучаться десять учащихся. Им преподавали лепку, рисование, объёмную резьбу и технологию обработки дерева.</p>

economic dislocation	<p>Однако скоро началась война, наступили годы разрухи и голода. Артель резчиков распалась и была восстановлена лишь после Октябрьской революции. В 1930 году она получила название «Богородский резчик». Теперь это фабрика, в ней трудятся резчики, художники, скульпторы, обучается мастерству молодёжь.</p>
imbued	<p>С самого начала богородские мастера адресовали свои изделия не только детям, но и взрослым. Среди игрушек было немало таких, которые назывались «потешки». Глагол тешить, потешить значит «веселить, позабавить». Резчики создавали изображения людей, проникнутые грубоватым народным юмором. Смеялись над теми, чья жизнь казалась им праздной, нечестной. Вот, например, игрушка XVIII века – хитрый монах несёт за спиной сноп, а в снопе спрятана девушка. В начале XIX века, когда ещё у всех в памяти были горячие дни Отечественной войны 1812 года, стали появляться фигурки храбрых, бравых гусар и модных, кокетливых дам. Изображения и тех, и других были такими живыми, реалистичными, в них было столько тонкой наблюдательности, что и сейчас они вызывают постоянный интерес у зрителей.</p>
idle sheaf	
coquettish	<p>Во второй половине XIX века появился ещё один вид богородской игрушки – так называемые «китайские мелочи». Это были совсем маленькие фигурки, величиной всего три-четыре сантиметра. Они изображали городской быт. Были тут купцы и купчихи, чиновники, военные, барыни, мелкие торговцы. Перед зрителем возникал целый ярмарочный мир в самых типичных ситуациях.</p>
clerks pedlars	<p>Самая манера богородской резьбы резкая, но точная. Мастер режет «смáху», одним движением срезая лишнюю часть дерева, затем лишь слегка уточняет некоторые детали. Он работает без эскиза, без какой-либо подготовки, сразу начисто. И инструменты у него самые простые: топор да пила – для первоначальной разделки дерева, а потом – специальный богородский нож, оканчивающийся треугольным скосом и очень острый. Есть ещё у него стамески. Когда мастеру нужно изобразить мех, шёлк, он стамеской оставляет на дереве черточки. Так же он чертит орнамент. А рисунком он пользуется очень редко. Только тогда, когда готовит новую, уникальную вещь.</p> <p>Современная богородская игрушка, как и традицион-</p>
sketch	
with a triangular cutting edge chisels fur silk	

«Куричка-ряба». М. Смирнов.

«Лесной концерт». М. Дворников.

ная, бывает двух видов: это игрушки с движением и игрушки-скульптуры. И те, и другие очень выразительны, остроумны, реалистичны, полны острой наблюдательности и юмора.

Игрушки с движением имеют внутри очень простое, но достаточно хитрое устройство, которое позволяет фигуркам двигать руками, головой или ногами. Игрушки «умеют» делать много всяких дел: солдаты шагают, всадники скачут, птицы клюют зерно.

У современных богородских мастеров есть любимые герои. Их изображают в игрушках «с движением» и в игрушках-скульптурах. Самый любимый среди всех – медведь, вернее, славный, **простоватый** медвежонок. У него есть партнёр – хитрый, **грубоватый**, но не злой крестьянин, мужичок. Вместе они выступают в сюжетах сказок, **басен**. Но часто Мйшка действует один. Он рубит дрова, пилит их, сажает деревья, ездит на **самокате**, чистит ковры, даже ездит на тракторе. Он и музыкант – играет на рояле, на балалайке. Под его музыку танцуют другие медведи. Он играет в футбол, боксирует и поднимает **штангу**. В большинстве таких игрушек какая-нибудь деталь подвижна, чаще всего это одна или обе лапы. От этого вся игрушка становится ещё интереснее, ещё привлекательнее.

simple-hearted
rather coarse
fables

scooter

weight

rider

Как и прежде, в селе Богородском продолжают создавать скульптурные композиции. Больше всего любят изображать коней. Кони бегущие, кони отдыхающие, кони с всадником и без него – одна из самых любимых тем творчества богородских резчиков.

Многие мастера богородского промысла прославились своим искусством. Целые семьи из поколения в поколение несли своё мастерство, радуя людей весёлой и забавной игрушкой. Прославили себя мастерством и выдумкой Барашковы, Чушкины, Зинины, Рыжовы, Ерошкины. И сейчас члены этих семей продолжают дело своих отцов и делов.

much water has flown
under the bridge

В 1965 году отмечался замечательный юбилей – триста лет исполнилось богородской игрушке. Много воды утекло за эти годы, как говорят русские. Рождалась и умирала мода на многие вещи, а весёлые фигурки из села Богородского живут, радуют детей и взрослых и будут жить долго. Пока есть на земле доброта, любовь, **человечность**...

humaneness

1. Что вам известно об истории Загорска? Вспомните, что вы встречались с упоминанием об этом городе в статьях абрамцевско-кудринской резьбе.
 2. Какие игрушки создавали богородские мастера в XVIII-XIX веках?
 3. Расскажите, как работают богородские мастера в наши дни, какое дерево они используют, какие игрушки создают.
 4. Расскажите, что представляет собой современная богородская игрушка. Почему этот промысел просуществовал триста лет и продолжает успешно развиваться?
 5. Существуют ли у вас на родине игрушки, вырезанные из дерева?
- Если да, то расскажите о них.

Однажды летом на отдыхе

with inspiration
with youthful zeal

Немало можно рассказать об известном богородском резчике Иване Константиновиче Стулове. Замечательные скульптуры он сделал и во многих выставках участвовал, и награды привозил. Работал он всегда **вдохновенно**, с **юношеским жаром** и фантазией.

starling-house

Однажды летом он жил у приятеля на даче под Москвой. Как-то в разговоре приятель, между прочим, сообщил, что собирается ставить два **скворечника**.

one-metre-long block of
lime wood
woodgoblin

with enthusiasm

plank

- А давай-ка я их тебе вырежу, - предложил Иван Константинович.

Он взял метр^{овый} лип^{овый} чурач^{ок} и вырезал старика-лесовика в старинной шляпе, с палочкой в руках, вход в скворечник - раскрытый рот старика. Потом Стулов сделал и старушку-лесовичку. Скворечники повесили высоко на две берёзы, и Иван Константинович восторженно рассказывал потом:

- Ведь скворцы каждую весну дерутся из-за моих лесовичков. Там птицам теплее, чем в дощатых скворечниках, у них и птенцы раньше появляются.

И глаза у мастера блестели от радости.

*По Ю. Арбату. Фрагменты из книги
«Добрый людям на загляденье»*

Согласны ли вы, что для настоящего мастера творческий труд - большая радость?

Мужик и медведь

Какие образы легли в основу богородских игрушек? Это типичные для русских сказок герои - мужик, медведь, кони, лиса, заяц, бараны. Это герои, которых народный

notice	<p>ма́стер мог уви́деть в жи́зни, подме́тить их ха́ракте́рные о́собенности, услы́шать о ни́х в ска́зке и́ли пе́сне, а по́том вы́резать их из де́рева.</p> <p>Лу́чше предста́вить себе́ ге́роев бо́городской игру́шки вам по́может ска́зка «Мужи́к и медве́дь».</p>
to plough land	<p>Прие́хал мужи́к в по́ле, стал па́шню паха́ть. Вдруг вы́шел из лесу́ медве́дь – да к нему́:</p>
turnip	<p>– Мужи́к, мужи́к, я тебя́ съем.</p> <p>– Не е́шь меня́, медве́дь. Дава́й лу́чше вме́сте ре́пу се́ять. Как вы́растет ре́па – разде́лим по́ровну.</p>
sowed	<p>– Ла́дно, – гово́рит медве́дь, – дава́й.</p> <p>Вот спаха́ли о́ни по́ле, посе́яли ре́пу.</p>
roots leaves	<p>Прошло́ вре́мя. Вы́росла ре́па. Спра́шивает мужи́к:</p> <p>– Ты, медве́дь, что себе́ возьме́шь: коре́шки и́ли верш-ки́?</p>
leafy tops of root vegetables tasted	<p>Медве́дь гово́рит:</p> <p>– Вершки́ возьму́.</p> <p>– Ну хорошо́, будь по-тво́ему: бери́ вершки́. Отдал мужи́к медве́дю всю ботву́ от ре́пы, а ре́пу до́мой уве́з.</p> <p>Пожева́л-пожева́л медве́дь ботву́ – невку́сно. Поше́л он к мужи́ку и гово́рит:</p> <p>– Дай мне коре́шки попробо́вать.</p> <p>Дал мужи́к ему́ ре́пу. Медве́дь съел и гово́рит:</p> <p>– Э, мужи́к! Тво́и коре́шки сла́дкие, вку́сные, а мо́и вершки́ го́рькие. Не бу́ду бо́льше вершки́ брать.</p>
to reap	<p>На дру́гое ле́то посе́яли мужи́к и медве́дь пшени́цу. Сла́вная вы́росла пшени́ца. Начали о́ни жа́ть, медве́дь и гово́рит:</p>
share tricks	<p>– Ну, мужи́к, дава́й мою́ до́лю, да смотри́ – без хитро-стей.</p> <p>– Хорошо́. Говори́: что тепе́рь возьме́шь?</p> <p>– Дава́й коре́шки.</p>
ground wheat into flour baked den	<p>Мужи́к не ста́л спо́рить: взял себе́ вершки́, а медве́дю о́тдал коре́шки. Вот мужи́к намоло́л пшени́чной муки́, напёк пирого́в, сиди́т да ест.</p>
(the bear) got vexed	<p>А медве́дь прине́с в свою́ берло́гу коре́шки, стал их жева́ть. Жева́л-жева́л – не мо́г разжева́ть. По́нял он, что опя́ть не то́ вы́брал.</p> <p>Доса́дно ста́ло медве́дю. Переста́л он вме́сте с мужи́ком па́шню паха́ть.</p>

1. Используя текст, охарактеризуйте «героев» сказки – мужика и медведя.

Как, по вашему мнению, русский народ относится к каждому из этих традиционных сказочных персонажей?

2. Существуют ли у вашего народа сказки, где медведь встречается с человеком? Похожи ли они на героев русских сказок?

Всем людям на радость

toy-makers
chronicles
indirect
expenses
bought
prince
princess
sent
namely

Когда появились **игрушечники** на Руси? Летописи об этом молчат. Мы можем пользоваться лишь **косвенными** свидетельствами. Так, например, сохранилась запись **расходов** жены Петра I Екатерины*: «...**куплено** в Москве разных игрушек царевне Наталье Петровне и великому князю Петру Алексеевичу и **княжне**, которые **посланы** в Петербург, а **именно**: три коровы, два коня, два оленя, четыре барана, две пары лебедей, два петуха, одна утка, при ней трое детей, город с солдатами...» В этих записях речь идёт об игрушках, сделанных в подмосковном Сергиевом Посаде.

presenting toys
icons
murals
hermitage
town
market-place

Одаряющим детей **игрушками**, вырезанными из дерева, изображён на некоторых **иконах** и **фресках** Сергей Радонёжский, основатель Троице-Сергиева монастыря. Когда он жил **в скиту**, многие приходили к нему за советом. Детей он радовал игрушками. Шли годы, и на месте скита вырос богатый монастырь, окружённый огромным **поса́дом**. В праздники в монастырь стекались люди со всей страны, на поса́дской площади шумел **торг**, где продавались изделия местных ремесленников и, конечно, деревянные игрушки. Помогали сергиевским мастерам окрестные селяне. Поначалу они поставляли в поса́д лишь черновые заготовки – «бельё», как здесь говорят, но постепенно превратились в самостоятельно работающих игрушечников. Особенно выделялось село Богородское, где и поныне вырезают из дерева миниатюрную скульптуру. В Богородском исстари игрушку не раскрашивали.

hammers
anvil

Одной из самых любимых и известных игрушек были «Кузнецы». Человек и медведь по очереди ударяют **молотами** по **наковальне**. Движения производятся с помощью планки. В конце прошлого века «Кузнецов» увидел в Париже на выставке Огюст Роден. Творец «Мыслителя» долго любовался работой богородских резчиков и назвал в своём

«Кузнецы». Богородская
игрушка. XIX век.

отзыве богородских «Кузнецов» гениальным произведением народного искусства.

as they saw it

Резчики воспроизводили жизнь такой, **какой она им виделась**, внося в свои создания некоторую фантазию, декоративность, добрую улыбку. Вот, например, сергиевская крашенная скульптура «Старик и старуха за **прялкой**». Перед нами **правдиво схваченная** сценка крестьянского быта. Или другая скульптура, изображающая толстого старика крестьянина и названная **лаконично** – «**Пузан**». Эти игрушки, конечно, не для детей, их покупали как мелкие настольные скульптуры.

spinning-wheel
true-to-life

laconically
A Pot-bellied Fellow

today

Как в старину, так и **ныне** богородские резчики создают скульптуры-сценки. Перед зрителями постепенно разворачивается сказочное действие, **вырезанное из дерева**. Например, **удалой охотник** с верным Кусаем идут в лес с ружьём, а за деревом прячется медведь Михайл Потопович. Такая первая сценка. Дальше видим связанного охотника, у которого Михайл Потопович отбирает ружьё. Потом сцена на поляне, где идёт медвежий пир и сидит связанный верёвками охотник. Затем перед нами спящие медведи и Кусай, освобождающий охотника. В финале охотник ведёт в село пойманного медведя.

brave

На протяжении многих десятилетий любимым чтением на Руси была занимательная «Повесть о Еруслане Лазаревиче», о богатыре, **переживавшем** всевозможные приключения, битвы, любовные истории, **поединки**. Мастера из Богородского выбрали для своей скульптуры-композиции один из самых драматических эпизодов повести: Еруслан Лазаревич сражается с драконом с семью головами.

who has lived through
single combats

Миниатюрная деревянная скульптура воспроизводит разнообразные стороны жизни, от воспевания героического подвига до злой насмешки.

По Е. Осетрову. Фрагмент из книги «Живая Древняя Русь»

Согласны ли вы с оценкой, которую дал богородской игрушке Огюст Роден? Аргументируйте своё высказывание.

Конёк-горбунок

Среди работ богородских резчиков вам может встретиться Конёк-горбунок, лошадка с огромными ушами и горбами на спине (потому и назвали её ласково «горбунком»). Конёк-горбунок – один из любимых русских сказочных образов. Сказку о нём написал Пётр Павлович Ершов (1815–1869) в 1834 году. Образный язык, прекрасные стихи, типичные народные герои сделали эту сказку одним из лучших произведений, написанных для детей.

Прошло 150 лет с того времени, когда она была создана, но её по-прежнему любят и читают взрослые и дети. Советский композитор Р.Щедрин написал балет «Конёк-горбунок» – одно из лучших музыкальных и хореографических произведений советского театрального репертуара. А богородские резчики вырезают этого забавного конька на радость людям.

В сказке рассказано о судьбе Иванушки-дурачка, младшего сына крестьянина. Иванушка простоват, но добр и честен. За то, что он отпустил на свободу кобылицу, которую поймал на своём поле, она дала ему в помощники Конька-горбунка. Вот как она говорит об этом Ивану:

Да ещё рожу конька,	Он товарищ будет твой:
Ростом только в три вершка*.	Он зимой тебя согреет,
На спине с двумя горбами	Летом холодом обвеет,
Да с аршинными ушами*.	В голод хлебом угостит,
На земле и под землёй	В жажду мёдом напоит*

Конёк-горбунок помог Ивану пережить все трудности, спас от смерти. В сказке всегда бывает счастливый конец: Иванушка-дурачок выкупался в кипящем молоке, стал «писанным красавцем», после чего он женился на красавице Царь-девице и сам стал царём.

Языкóм художника рассказáл эту скáзку пáলেখский мáстер Н. Зинóвьев.

На лáковой шкатулке подрóбно изображены все основ- ные эпизóды скáзки.

А вот как изобразила китá, котóрый помóг Ивáну найти кольцо Царь-девицы, художница из Гжéли Л. Азáрова.

Вот въезжáют на поляну	На хвостé сыр-бор шумит,
Прямо к мóрю-океáну;	На спинé село стоит;
Поперёк егó лежит	Мужики на губе пáшут,
Чúдо-úдо рыба-кит.	Мéжду глаз мальчишки пляшут,
Все бокá егó изрыты,	А в дубрáве меж усóв
Частокóлы в рёбра вб́ты,	Ищут дéвушки грибóв.

РУССКАЯ МАТРЁШКА

Как у нáшей у Хохлáтки
Н́нче вы́велись цыплáтки,
А из однóй скорлúпочки
Матрёшки вы́шли в юбочке.

Нарóдные частúшки

Русская матрёшка - навéрное, сáмый популярный рус- ский национальный сувенир. Ширóкую слáву завоевáла она́ далеко́ за рубежом. На всех крупных вы́ставках, ярмарках, фестивáлях, проводимых в рáзных уголкáх м́ра, побывáли забáвные весёлые матрёшки, очарóвывая зрителей своим неповторимым русским óблицом.

И кáжется, что матрёшка пришлá к нам из седой дрéвности, из м́ра легенд и скáзок. На сáмом дéле этой де- ревянной кúколке «всего́» óколо ста лет. Мнóго есть **вёрсий**, как и когда родилась она́, но допóдлинно извéстно, что **пробразом** её послужили ярко раскрашенные **пасхальные яйца**, котóрые издавна **точ́или** и расписывали русские ма- стерá. Б́ли они **пóлыми** внутр́, в бóльшее **вкладывалось** мéньшее. Похожая игрушка былá и в Япóнии, изображáла она́ добродúшного **седоусого** старичкá Дарумú и состояла из пяти фигурок, встáвленных однá в другúю.

Однáжды, как гласит однá из легенд, извéстный русский художник Сергéй Малю́тин держáл в руках русское распис- ное яйцо́ и япóнскую игрушку. Эти две рáзные игрушки,

look

versions
for certain
prototype
Easter eggs
turned out on a lathe
hollow
was placed inside
grey-whiskered

had turned out (on a lathe)
one smaller than other
swaddled
ditties

showing much
discrimination in his
choice
no knots
no cracks
(piece of) rough wood

сделанные в разных концах Земли, навели его на интересную мысль. Быстро набросал он на бумаге смешную куклу, затем ещё и ещё... По просьбе художника токарь В. Звёздочкин **выточил** из дерева форму, а Сергей Малютин расписал её. Так появилась на свет девочка в русском сарафане: в платке, с чёрным петухом в руках. В ней прятались ещё семь фигурок **мал малá меньше**, последняя, восьмая, изображала **спелёнутого** младенца. Кто-то, увидев её, восхищённо воскликнул: «Ну, прямо Матрёна!» Так девочку и назвали Матрёна, или любовно, ласково – Матрёшка, Матрёшечка. Позже и **песенки-потёшки** про неё сложили, например такую:

Шли подружки по дорожке,
Было их **немножечко**:
Две Матрёны, три Матрёшки
И ещё Матрёшечка.

Делают матрёшек из лиственных пород дерева, берёзы или липы. Мастер **придирчиво выбирает** материал для куклы, ищет такой, чтобы не было **ни сучка, ни трещинки**, и, только убедившись в качестве **заготовки**, приступает к работе. Сначала точит самую маленькую матрёшечку, порой она бывает совсем крошечной, меньше ногтя, затем больше, больше... Иногда число таких матрёшек переходит за пятьдесят.

Потом матрёшка попадает к художнику, который одевает её в яркий сарафан, повязывает на голову платок, украшает цветами.

Первая матрёшка появилась в Абрамцеве, недалеко от Москвы в конце прошлого века. И разбежались с тех пор эти весёлые куклы по всей России.

Сначала матрёшка попала в Сергиев Посад (ныне город Загорск). Усадьба Абрамцево совсем рядом. Здесь русскую красавицу расписывают гуашью, узор несложный, тона мягкие, очень похожа она на матрёшку, созданную Малютиным. Порой рисунок выжигают, а потом тонируют акварелью. Делают здесь и русских витязей в шлемах и с копьями.

Много позже попала матрёшка в Поволжье, в Нижегородскую область. В городе Семёнове матрёшку одевают в красный сарафан, в белый фартук, на голову повязывают

(high) colour
are more graceful

head of the family
aniline paints

seventy-unit

жёлтый платок с цветочной каймой, дают в руку пышный букет. На щеках у неё горит **яркий румянец**.

Полховские матрёшки **стройнее** своих подружек из других краёв. В селе Полховский Майдан матрёшек делают целыми семьями. За токарным станком стоит обычно **глава семьи**, а его жена и старшие дети расписывают матрёшек яркими **анилиновыми** красками, украшая сарафан крупными цветами, красными, белыми, жёлтыми.

Мордовская матрёшка-эрзяночка одета в характерный национальный костюм с высоким головным убором и рядами бус на шее.

Делают своих матрёшек в Липецке и Воронеже, Кирове и в Башкирии, и у каждой из них есть своя особенность, своя характерная черта, делающая сестриц непохожими друг на друга.

Свой первый диплом Матрёшка получила ещё в 1900 году на Международной выставке в Париже. С тех пор она неоднократно получала призы и золотые медали в Брюсселе, Монреале, Торонто, а в Токио демонстрировалась **семидесятиместная** семёновская матрёшка ростом в метр.

В Загорске в Музее игрушки собрана уникальная кол-

лѣкция игрушек рѣзных эпох и народов. И конечно, здесь цѣлое царство матрёшек: и озорныѣ девчѣнки, и весѣлые гармонисты, и седеборѣдые бояре, и красавицы-невесты.

Однажды лондонская газета «Дейли мейл» поместила фотографію русской матрёшки с такой надписью: «Русские матрёшки представляют собой нечто болѣе значительное, чем временная забава для детей. Многие из них выявляют подлинное артистическое мастерство и в декоративном отношеніи весьма ценны для домашнего обихода».

fun
they serve decorative
purposes

Семёновская матрёшка

Большой вклад в развитие семёновской матрёшки внесли **умельцы** из селѣ Мѣринова Нижегородской области (недалекѣ от города Семёнова), расположенного на берегу Кѣрженца*.

master craftsmen

Токари в этом селѣ издавна вытѣчивали грибы, яблоки, шары, пирамиды, **погремушки**, а девушки и женщины расписывали их цветастыми полосками и клетками, покрывали лаком.

rattles

Ещё в 20-е годы токарь по дереву из этого селѣ Арсентий Майоров привѣз с Нижегородской ярмарки деревянную куклу-матрёшку.

Селѣ Мѣриново и сосѣдніе сѣла по Кѣрженцу издавна славились своими точёными расписными деревянными изделиями. Потому-то и обратил вниманіе на деревянную куклу Арсентий Майоров, что решил сам такую же сдѣлать. Выточил он куклу и сам по **крахмальной грунтовке гусиным перѣм** вывел рисунок, а потом расписал куклу анилиновыми красками. Кукла получилась веселая и красивая.

starch foundation
quill-feather

Ужѣ потом научил Арсентий Майоров своих дочерей Елизавету и Зинаиду расписывать кукол, а сам матрёшек вытѣчивал, сначала **одномѣстных**, а потом «двѣйку» и «трѣйку». Елизавета Майорова оказалась талантливой художницей. Она создала красочные образцы росписи матрёшек. Её опыт стал достояніем многих мастериц-художниц.

single
two-unit
three-unit

Производству и раскраске матрёшек у Майоровых научились сначала их сосѣди, а затем и все жители деревни Мѣриново, в которой сложился свой стиль росписи.

rose-like

broad stroke

shavings

piece of rough wood
cutting tool

Однажды в село заехал городской художник-профессионал П. Кузнецов. Увидел он их матрёшку и сделал мастерам щедрый подарок – рисунок **розоводобного** цветка. Цветок этот стали рисовать все мастерицы, и до сих пор он живёт на игрушках семёновских художниц. Знаменитые цветочные букеты пишутся в манере **свободного кистевого мазка**.

Летит на пол **стружка**, смоляной лесной запах наполняет помещение. Гудит токарный станок, вращает он **деталь-болванку**, а токарь **ножом-резцом** вручную снаружи и изнутри обрабатывает заготовку, которая в руках мастера стремительно обретает контуры матрёшки. Красивая, но трудная работа. Она требует умения, силы, опыта. Нужно заметить, что крупные куклы не главенствуют в производстве матрёшек. Оно развивается по пути увеличения трёх-, пяти-, семи- и двенадцатиместных кукол.

Художницы сидят за длинными низкими столами, перед ними – подносы-щиты с сувенирами да краски. Краски протирают, цедают, добавляют клей и расписывают ими дерево. Работа тщательная и тонкая... Отсюда матрёшки, покрытые лаком, яркой, весёлой толпой отправляются в разные концы света.

Выражение лица у каждой матрёшки своё – есть куклы

laborious

striking colours
crimson
(cornflower) blueare smartly dressed
with an air of importance

грустные, задумчивые, строгие, серьёзные, а есть весёлые, улыбочивые. Работá у художниц **кропотливая**, тонкая.

Семёновские мастера, создавая игрушку, не скупятся на **звучные краски**, отдавая предпочтёние красному, **малиновому, васильковому** и лиловому цвету, смело покрывают передники матрёшек цветами и фантастическими травами, а рубашки-косоворотки* русских пареньков – узорами.

В семёновской игрушке часто рядом с серьёзностью соседствует комизм. Юмор, весёлый смех неотделимы от неё. Нельзя без улыбки смотреть на матрёшек, которые **расфрантились**, да так и застыли **в величественной позе**, смешные в своей важности. А какое разнообразие забавных и лирических выражений лиц матрёшек! И самое привлекательное в деревянной семёновской кукле-матрёшке – её яркая образность. Смóтришь на них, любуешься тонким чувством цвета и высоким орнаментальным искусством семёновских мастеров и проникаешься чувством гордости за их талант и одарённость.

По Л. Шевчук. Фрагмент из книги «Дети и народное творчество»

1. Что собой представляет русская матрёшка, как она появилась на свет?
2. Как делают матрёшек? Как их «одевают»? Чем отличаются друг от друга матрёшки, изготовленные в разных местах?
3. Какова история семёновской матрёшки, одной из самых популярных в России?

ВЕСЁЛОЕ ИСКУССТВО ПОЛХ-МАЙДАНА

Полховский Майдан, или, как его называют ещё, Полх-Майдан, в прошлом – ничем не примечательное село, затерявшееся далеко в стороне от железнодорожного и даже шоссе́нного сообщения.

Как и большинство жителей сёл и деревень этого богатого лесом края, жители Полх-Майдана мастерили из дерева (вначале из осины, затем – из липы) разнообразную посуду. С распространением в конце XIX века моды на матрёшку выучились точить и эту игрушку. Одновременно

resourcefulness
taking up

делали также точёные куклы на манер богородских «барынь» – мастера Полх-Майдана всегда отличались не только остротой глаза, но и завидным **проворством**, охотно **подхватывая** любое новшество. Внимательно они следили за развитием деревообрабатывающего промысла, в частности, Троице-Сергиевой лавры.

poker-work
rod
new tool

По-видимому, примерно около 1912–1914 годов один из жителей Полх-Майдана Павел Никитич Полин, постоянно возивший свой товар в Троице-Сергиеву лавру, привёз оттуда новинку – аппарат для **выжигания по дереву**. Аппарат имел платиновый **штифт** и работал при помощи газового баллона. **Нововведение** было встречено в Полх-Майдане с большим энтузиазмом, и вскоре на деревянной утвари стали выжигать графические рисунки.

Примерно в середине 20-х годов эти рисунки стали раскрашивать, вначале клеевыми красками, затем масляными. Однако спрос на такие изделия был меньше, чем на работы мастеров из города Семёнова и соседней от него деревни Мериново. Эти изделия полх-майданцы могли видеть на любой ярмарке, да и не столь уж далеки были эти места от родного села. Отсюда была заимствована и новая для Полх-Майдана техника: роспись водяными красками – яркая, праздничная, одновременно плотная и прозрачная.

Сложившаяся на протяжении последнего двадцатилетия в Полх-Майдане система росписи – это устойчивый художественный феномен. Примечательно, что его развитие, утверждение и расцвет происходили в годы, ещё отнюдь не благоприятствовавшие подобному ходу событий, когда всякое не организованное местной промышленностью «художество» ликвидировалось как проявление «частной инициативы».

Сегодня Полх-Майдан – огромное село со всеми признаками традиционного народного промысла, из которых первейший – непрерывная преемственность ремесла. Село постоянно растёт: уже сейчас оно насчитывает около трёх тысяч жителей, а молодёжь почти не уезжает отсюда – ведь каждый местный мальчишка с десяти лет уже умеет токарить, а каждая девчонка – красить, то есть расписывать. Здесь что ни дом, то своя школа – и в смысле передачи мастерства, и в смысле своеобразия манеры.

О том, как работают в Полх-Майдане, мы расскажем

вам на примере семьи Будзёновых, в которой полностью сохранилась традиция местного ремесла.

Глава семьи Василий Максимович, скончавшийся в 1979 году, пятидесяти лет от роду, был превосходным токарем, сумевшим передать своё мастерство сыновьям – Леониду и Ивану. Леонид, вернувшись из армии, поселился отдельно со своей семьёй и вместе с женой Татьяной занялся производством матрёшек. Младший Будзёнов, Иван, продолжает точить в отцовской токарне «белый товар» для матери, одной из лучших мастериц Полх-Майдана, Анны Андреевны.

Точат в основном из липы – дерева дорогого и мягкого. Поэтому, а также в связи с изменившимся спросом, делаются предметы не слишком больших размеров: копилки в виде грибов и яблок, ставни – круглые шкатулки с крышкой, сахарницы, солонки, вазочки.

Однако лучшими из токарных форм, вытаскиваемых Иваном, можно считать традиционные чаши и сахарницы. Чаши привлекают безупречной чистотой линии и чёткостью пропорций. Сахарницы отличаются мягкой упругостью силуэта и особой формой крышек, напоминающих удлиненные луковки глав церкви XVIII века.

Было бы ошибкой думать, что пластическое чутьё присуще лишь токарям. Та же чуткость пальцев, реагирующих на малейшее изменение объёма, на его выпуклости или впадины, на переходы из одной формы в другую, должна отличать и «красильщицу» (этим будничным словом здесь называют мастериц росписи). И Анна Андреевна Будзёнова обладает этим качеством в высочайшей степени – именно потому, что она продолжательница потомственного рода народных мастеров, воспитанных на уважении к каждой вещи, созданной руками мастера. Поэтому, беря предмет в руки, независимо от того, что он собой представляет – солонку или матрёшку, гриб-копилку или игрушечный пистолет, Анна Андреевна прежде всего ощущает его как вещь, которая, как и всякое создание рук человеческих, имеет начало и конец, и, как любая вещь, должна иметь определённое утилитарное назначение, а иначе, в представлении крестьянина, зачем ей вообще существовать? В этом проявляется главное требование народного творчества в целом: предмет должен быть прежде всего прочным и ос-

мысленно функциональным, иначе деревенский покупатель его просто-напросто не купит. Но Анна Андреевна прекрасно понимает, что он не станет брать вещь и тогда, когда она не будет его радовать, – роспись должна быть подчеркнута нарядной, веселой, праздничной.

blaze of colour

riot of colours

scarlet

starch paste

Вот эта радость росписи составляет существо искусства Полх-Майдана в целом, в первую очередь – за счёт **полюхания цвета**, в полном согласии с исконной традицией русской народной росписи. Этому ещё более способствует технология полх-майданской росписи, краски для которой разводятся спиртовыми растворителями, что значительно усиливает интенсивную насыщенность и свечение цвета. Впечатление щедрого **цветового раздолья** достигается всего лишь четырьмя-пятью основными красками. Одна из них, так называемая химическая, то есть фиолетовая, готовится из чернильных таблеток, остальные – **алая**, жёлтая, голубая – это порошковые красители для тканей. Обычно роспись начинают с жёлтой краски: расписывая «по-жёлтому», мастерица добивается особой звонкости цвета, к тому же, накладывая на цветовую основу алую краску, она получает ярко-красный цвет, голубая в таком случае даёт зелёный цвет. Кроме того, некоторые мастерицы, в том числе Анна Андреевна, охотно используют **оранжевый и коричневый цвета**, получаемые из марганца.

Росписи предшествует сушка токарных изделий в течение одной ночи на русской печи, утром изделия крахмалят, два-три раза обтирая их вручную **крахмальным клёйстером**. Потом только «наводят» контур рисунка, потом расписывают. Расписанные изделия три-четыре раза покрывают лаком. Вот и весь набор художественных средств, а сколько разнообразия, сколько выдумки, всякий раз – иной! Однако при всём тяготении к праздничной цветистости и броскости узора мастерица никогда не забывает, что он должен подчеркнуть конструкцию формы в соответствии с неизбежными правилами народного творчества, требующими единства красоты и пользы.

Лучший пример тому – работы А.А. Будзёноквой. «Меня материал заставляет, а не так, как сама хочу, – говорит Анна Андреевна. – Ежели сучок – тут яблоко либо зелень нарисую. А цветок – либо с разживлялками, либо без них».

Инстинктивное чутьё мастера заставляет её не только

Поставцы. Л. Ермакова.

rosette
dogrose
daisies

linked

a dawn of dazzling scarlet
hue
clusters

слѣдовать законам симметрии, нерушимым в народном творчестве (два цветка по двум противоположным сторонам предмета), но и располагать рисунок, следуя форме вещи. Вот почему на предметах, приближающихся к самому совершенному геометрическому объёму – шару, роспись стелется, как бы обволакивая их, то собираясь в единую **розетку** из алых лепестков **шиповника**, то растекаясь побѣгами и бутонами небывалых цветов: синих **ромашек**, оранжевых колокольчиков, яблок, похожих на клубнику, и ягод, похожих на райские яблочки ... По отношению к полх-майданской росписи особенно справедливым кажется замечание, высказанное более полувека назад Н. Щекотовым: «Роспись ... богата фантастическими цветами, травами и зверями, которых не только крестьянину, крепко **привязанному** к своему родному клочку земли, но и вообще ни одному человеку в мире не приходилось и никогда не придётся видеть в действительности».

В ещё большей степени это подтверждается росписями с «зорькой» – в пейзажах с домиками, деревьями, речкой и **ослепительно-алой** зарей, изображениями фантастических деревьев, похожих на гигантский куст земляники, увешанный тяжёлыми **гроздьями** крупных ягод.

По статье В.И. Савицкой «Мастерицы Полх-Майдана. Жизнь промысла»

1. Когда и как возник в селе Полх-Майдан промысел резьбы по дереву?
2. Что режут местные мастера и как они украшают свои изделия?

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

clay

heated, fired
baked

potters

bricks

churches

porcelain

faience

majolica

glaze

plasticity

НЕПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ ПРОСТОЙ ГЛИНЫ

clay

Уже никто не помнит и не знает, когда человек открыл для себя глину. Он взял в руки влажный комок и сделал из неё сосуд. Может быть, это была первая чашка или тарелка, или горшочек. Высохла глина и сохранила эту форму, которую придал ей человек. Это было очень удобно. Глина оказалась незаменимой в хозяйстве. Второе открытие человек сделал тогда, когда прогрел кусок глины в огне и увидел, что обожжённая глина неожиданно стала более твердой, прочной, а главное – она больше не боялась воды, не размокала в ней. Это было замечательное открытие! С того дня началась эпоха **гончаров**.

heated, fired
baked

pottery

bricks

churches

porcelain

faience

majolica

glaze

plasticity

Каких только вещей не делал человек из глины! Глина в его руках становилась посудой, более дешёвой, чем из дерева и металла. Из глины можно построить жилище, нужно только превратить её в **кирпич** и обжечь в печи. И из кирпича человек уже построил целые дома, крепости, башни, **соборы**, города... Оказалось, что глина может стать нежной, белой, просвечивающей на свету, если её превратить в **фарфор**, или сверкающей многоцветием красок, если она станет **фаянсом** или **майоликой**. Из глины можно сделать переливающуюся от перламутровой **поливы**, чуть грубоватую керамику. Она способна украсить наши дома, улицы самыми изящными, самыми многообразными скульптурными изображениями.

Глина проста и легка в обработке. Её **пластические** и художественные **возможности** огромны. Потому с самых древних времён глина стала одним из главных материалов, из которых человек создавал необходимые в быту вещи и произведения искусства. Глина оказалась верным и добрым другом всех людей во все времена.

1. Какими возможностями обладает глина как материал? Согласны ли вы с утверждением, что «глина оказалась верным и добрым другом всех людей во все времена»?
2. Как люди стали использовать глину?

СКОПИНСКАЯ КЕРАМИКА

Рязанская область. Центр России. Здесь среди невысоких холмов лежит небольшой город Скопін. Когда-то в здешних местах шумели вековые леса. Среди них протекали речки Проня, Галина, Вёрда. В те древние времена эти речки не были такими мелководными, как сейчас, и было в них **рыбы видимо-невидимо**. Жила в этих местах крупная сильная **белогрудая** птица с тёмными **крыльями**, с могучими **когтями**. Называлась эта птица скопá. Питалась она только рыбой, которую ловила в речках. Летит скопá над водой, увидит рыбу и камнем падает на неё в воду, схватит рыбу когтями, унесёт на берег и съест в укромном месте, где никто ей не помешает.

Осторожная птица жила только там, где было тихо, где лес надёжно защищал её от людей, от шума. Но исчезли из этих мест леса. Часть их вырубил люди, часть сгорела во время **пожаров**. Вместе с лесами исчезла и скопá. Осталась память о ней только в названии города – Скопін. Если верить легенде, то название города возникло именно так, хотя существуют и другие **версии**. Во всяком случае скопинцы изобразили могучую птицу на **гербе** своего города, и живёт она ещё в скопинских керамических изделиях, своеобразной посуде – скульптуре. Любят местные гончары делать кувшины, квасники (кумганы*), кружки, подсвечники и другие предметы домашнего обихода в виде знаменитой птицы, либо украшают свою посуду изображением её головы, крыльев, лап с когтями. И от этого изделия скопинских мастеров становятся необычными, сказочными. Чём-то похожи они на тех **языческих идолов**, которым молился в древности человек, – боялся он тогда окружающей его природы и понимал свою огромную зависимость от неё. А сегодняшние скопинские мастера, создавая произведения, полные безграничной фантазии, говорят в них о своей горячей любви к родной земле, к её прошлому, к её исчезнувшим лесам и поэтическим легендам здешних мест.

Город Скопін стоит среди холмов. Земли здесь неплодородные, сельским хозяйством заниматься трудно, зато

(they) abounded in fish
white-breasted
wings
claws

fires

versions
coat of arms

pagan idols

глины хорошие – для гончарного производства лучших и не нужно.

Исследователи считают, что гончары в этих краях жили очень давно, ещё в XII веке. В начале XIX века в Скопине появились разные ремёсла: вышивка, ткачество, кружевоплетение. Вырос город, стал побогаче, а гончары по-прежнему жили на его окраине, в **слободё** Подзаводы. Их дома можно было сразу узнать, потому что рядом стоял **горн**, в котором **обжигали** готовую продукцию – посуду. Жили небогато, трудно. Не прославился город Скопин за прошедшие века своими гончарными изделиями. Местные масте-

settlement

kiln
firedpots
milk jugs
bowls
whistlesplain
derogatory nickname
glaze

ра усердно делали самую простую глиняную посуду: **горшки**, **кринки**, **миски**, кувшины да незатейливые игрушки и **свистки** (свистульки) в виде всяких зверушек, всадников на конях, птичек. Стоял гончар на базаре и свистёл – звал к себе покупателей. За **некачественную** продукцию и за свистульки скопинским гончарам дали **презрительное прозвище** «свистушники». Их простые, не покрытые **глазурью** изделия не могли конкурировать с переливающейся разными цветами яркой посудой, которую привозили в Рязань и Москву на ярмарки из Липецка и с Украины. Скопинские кувшины, кринки, горшки да квасники стоили копейки. Обидно это было гончарам, а нужда с каждым днём всё настойчивее стучалась к ним в дома.

Спор мастеров

В середине XIX века жил в Скопине известный мастер Иван Оводов с сыновьями Фёдором и Василием. Семья Оводовых была крепкая, дружная. Хорошую посуду делали эти мастера, но липецкая, покрытая разноцветной глазурью, всё же была лучше и стоила дороже. И тогда решил Иван Оводов узнать секреты липецкой поливы, делавшей глиняную посуду такой красивой. Послал он своего сына Фёдора

в Липецк, чтобы он поучился у тамошних мастеров, как делать цветную глазурь и как ей покрывать изделия из глины. Знал старик Оводов, что Фёдор горячо любит гончарное дело и готов ночей не спать, чтобы сделать свою посуду самой красивой.

order

Много времени прошло, прежде чем вернулся Фёдор домой. Выполнил он **наказ** отца: всё, что мог узнать о разноцветной поливе у липецких гончаров, узнал и сам научился многоцветную глазурь делать.

В Скопинё у гончаров издавна был обычай – самое лучшее изделие ставили на ворота, чтобы все видели, на что способен мастер, который живёт в этом доме. И вот на воротах у Оводовых появилась посуда, покрытая жёлтой, зелёной и коричневой глазурью. Красивая, замечательная посуда!

one can't keep anything secret

Некоторое время Ововоды держали в секрете свою поливу, да только недолго это продолжалось. В маленьком городе **ничего не утайшь!** Скоро многие скопинские гончары освоили глазурь и тоже стали изготавливать разноцветные изделия. С появлением поливы в Скопинё все гончары словно проснулись и каждый старался сделать свою посуду красивее и **замысловатее**, чем у соседей. Соревнование между мастерами пошло, кто лучшую вещь изготовит.

ornate

man of imagination

Особенно славился среди гончаров мастер Михаил Андреевич Жолобов. Уж такой он был **фантазёр**, такой искусник. Каких только кувшинов, каких фигур он не лепил! Михаил Андреевич был ближайшим соседом Оводовых, но дружбы между ними не было. Наоборот, по несколько лет друг с другом не здоровались. Мастера были замечательные, но **дух соперничества** не давал им покоя. О Жолобове было известно, что никто с ним не сравнится в выдумке, в смелости. Он мог по словесному описанию вылепить похожее изображение любого животного и даже человека.

rivalry

Вот он и слепил льва, совсем такого, как тот, каменный, которого увидел его отец в барской усадьбе и рассказал о нём сыну. Поставил Михаил Андреевич своего льва на воротах. Пусть все видят, и Ововоды, конечно, тоже, какой он мастер!

Однако оказалось, что и Ововоды работать умеют. Прошло немного времени, и на воротах Оводовых тоже

(its paw) resting upon	<p>появился лев. Он важно стоял, одна его лапа опиралась на шар. Был лев Оводовых жёлтый, словно облитый стеклом, в раскрытой пасти его виднелись клыки, а грива была из тонких глиняных волосков. Это хитроумный Фёдор Оводов глину через сито пропустил и из глиняной вермишели сделал львиную гриву, а потом покрыл её глазурью. Чудо, а не лев получился! И полива на нём яркая, чистая, так и блестит!</p> <p>Ах так! Мастер Жолобов решил не сдаваться и сделал черепицу для своего дома. На каждой черепице изобразил какое-нибудь животное: рыбу, птицу или сказочное существо, например дракона. Особенно хорошо он изображал Полкана. Так называл народ сказочного богатыря – полуконя, получеловека, своеобразного русского кентавра. Много разговоров было о фантастических украшениях на крыше Жолобова, удивлялись люди, любовались необыкновенными украшениями.</p> <p>А Ововоды что же? Уступили первенство соседу? Ничего подобного! Они сделали кувшин в виде Полкана. Сложный сосуд получился, но красивый, чем-то лесную сказку напоминающий. Наливали кувшин через горловину, которая помещалась на спине у Полкана, а выливалась жидкость через отверстие в его голове. Ручкой кувшина стал хвост сказочного существа. Замечательный кувшин получился! Очень он по вкусу пришёлся скопичцам. Вскоре стали появляться и у других мастеров затейливые квасники, кувшины, которые изображали то сказочных птиц с причудливыми хвостами, служившими ручками кувшина, с головами, с когтистыми лапами, то извивающихся драконов, то медведей, и конечно, скопу.</p> <p>Талантлив был Михайл Андреевич Жолобов, очень талантлив, да вот характер у него был трудный, и удача его не любила... Не умел он рассчитывать, раздумывать. Иногда он не работал целыми неделями, гулял, песни пел, и денег у него не было в такие дни ни гроша. А потом вдруг он брал в руки глину и лепил из неё всё, что хотел. Однажды он сделал метровую керамическую церковь. Её можно было разобрать и снова собрать. А уж таких львов, как у Оводовых, он, конечно, мог сделать сколько угодно!</p> <p>Долгое время шло соревнование между Ововодыми и Жолобовыми, и много прекрасных вещей они создали, стремясь удивить и победить друг друга.</p>
fangs mane 'noodles'	
(roof) tiles	
dragon	
neck	
fanciful	
hist. half-copeck piece	

Но шли годы. Со временем стали меняться и отношения между Ф.И. Оводовым и М.А. Жолобовым, соперники стали помягче. Они уже чаще встречались и вели длинные разговоры обо всех делах, но только не о работе. А под конец жизни Жолобов сам признал первенство мастера Фёдора Оводова. И случилось это вот как. Шла свадьба. Женился племянник Оводова. На праздничном столе стоял большой золочёный самовар, внутри него горели угольки. Самовар кипел. Гончары пили чай. Когда угли погасли, Фёдор Иванович взял самовар в руки и бросил его на пол.

- На счастье, - весело сказал он.

Самовар разлетелся на мелкие кусочки, и тогда все сидевшие за столом (а среди них было много гончаров) поняли, что самовар-то был сделан из глины. Вот как пошутил мастер Оводов, и Жолобов оценил шутку и его талант.

Гончарным промыслом занимались в Скопине многие. Однако руку большого мастера всегда можно узнать, хоть и не подписывали своих работ народные мастера. Именно такими были изделия Оводовых. Львы, сделанные Фёдором Ивановичем Оводовым, производят неизгладимое впечатление. Конечно, строго говоря, это очень naïвное изображение льва, очень далёкое от реального животного. **Морда** у него добродушная, даже улыбающаяся, а грива из тонких глиняных волосков. Этот простоватый лев кажется живым, полным дыхания и силы, теплоты и миролюбия. Скорее всего мастер никогда не видел живого льва, а потому вообразил его таким, какой видел природу вокруг себя, - улыбающимся, миролюбивым...

muzzle

lively
expressive

Таковыми же **динамичными, полнокровными** были его медведи, петухи, рыбы, птицы, драконы, полканы и солдаты. Иногда они оставались декоративной скульптурой, но чаще они становились разнообразной посудой, удобной и практичной. Вслед за Оводовыми и другие мастера стали делать сказочную скульптурную посуду.

С годами у скопинских мастеров стала настойчиво проявляться тенденция к усложнению формы керамических изделий. Они создавали фантастические фигуры - в кувшине уже было не одно животное, а два, три, у них появлялись необыкновенные хвосты, клювы, дополнительные головы и другие своеобразные скульптурные украшения. Часто гладкие части изделия ещё украшали вдавлен-

ным орнаментом, особой гравировкой. Всё это создавало очень необычный, неожиданный и всё же знакомый и понятный каждому сказочный образ. Такие изделия стали охотно покупать.

to prosper

Во второй половине XIX века появилось много коллекционеров, которые с большим удовольствием начали скупать скопинскую керамику, выполненную «в русском стиле». К скопинским мастерам, и в первую очередь к Оводовым, пришла слава. Гончары стали **жить зажиточнее**, поэтому многие горожане тоже занялись гончарным промыслом. Работали целыми семьями, у себя дома. Здесь же стоял гончарный круг и готовили глазурь. Всю работу выполняли в избе, где не было вентиляции. Рядом за стеной находился горн, в котором обжигали посуду. Скопинцам казалось, что так лучше, зимой не надо выскакивать на мороз после страшной жары у печи, все рядом, в доме. Но скоро многие гончары и их помощники стали страдать от тяжёлых **болезней** глаз, **лёгких**, от **свинцовых отравлений**.

lung diseases
lead-poisoning

Нелёгкой оказалась работа с многоцветной глазурью, да что сделаешь, если стал гончаром и всей душой полюбил это дело и другой работы для тебя нет.

Судьба скопинской керамики

Скопинская керамика – едва ли не единственные в мире скульптурные посудные изделия. Часто это многоярусные фигурные композиции в виде одного кольца на другом. В скопинской посуде нет бесполезных, бездействующих деталей – каждая часть её функционирует, так как сложные переплетения скульптуры полые, в них можно налить большой объём жидкости. Сделать такую посуду-скульптуру очень трудно. Для этого нужно вытянуть глину в длинные трубки, согнуть их в кольцо, причём нельзя измять, испортить тонкие стенки. Здесь нужно высочайшее мастерство.

ball of clay

Мастер аккуратно берёт из ведра **комоч глины**, кладёт его на гончарный круг. Круг начинает вращаться, и под гибкими пальцами гончара «глина тянется». Движения гончара осторожные, точные, рука фантастически пластична. И вот уже на нас с гончарного круга глядят две рыбы, которые изогнулись в кольцо. Они держат в раскрытых ртах

neck
little frog

mould
clay coils

гёрлышко сосуда. Вот и хвосты у рыб готовы, затем появляется крышка сосуда – маленький лягушонок. А носиком сосуда становится голова скопы – любимой птицы!

Формуют скопинскую посуду по частям, из отдельных длинных кусков глины – «жгутов-налепков», которые соединяют вместе. Такой способ гончарного производства считается самым древним на земле и самым сложным, потому что глина тяжёлая и может легко осесть под собственной тяжестью. Часто гончару приходится переделывать уже законченную вещь.

Судьба скопинского керамического промысла в XX веке во многом похожа на всё то, что происходило в эти годы с другими промыслами. Во время первой мировой и гражданской войн он пришёл в полный упадок. Оставались лишь отдельные мастера.

В 30-е годы стали усиленно возрождать скопинскую керамику. В городе появилась промысловая артель «Керамика», но началась вторая мировая война, и о народном искусстве пришлось на время забыть, как и о многом другом. Большинство гончаров ушло на фронт защищать страну от врага. Вернулись с войны немногие, но нужно было жить, восстанавливать разрушенный войной быт людей. Стали возрождать и промысловые артели. В 1948 году работники Научно-исследовательского института художественной промышленности приехали в Скопин, чтобы помочь восстановить знаменитый гончарный промысел.

В эти дни фигурные керамические изделия делали в городе только два мастера: пенсионер Михайл Иванович Ташеев и бывший фронтовик Михайл Михайлович Пелёнкин. Вернувшись после демобилизации домой, он устроился работать на угольной шахте. Посчитал, что в такое трудное время никому не нужны сказочные квасники да кувшины. А получилось всё иначе. Нашли его сотрудники института и предложили снова стать гончаром. И радостно и страшно было Михайлу Михайловичу: за годы войны отвык он от гончарного круга. Казалось, что и руки-то не смогут глину «тянуть», но сел за гончарный круг и руки привычно смяли пластичный кусок глины. Пошла работа, самая лучшая, самая близкая, о которой скучал все эти трудные годы.

На помощь энтузиастам, восстанавливающим скопинскую керамику, пришёл Дмитрий Михайлович Жолобов,

had retired

сын знаменитого мастера. Уж давно он был **на пенсии**, был стар, но понимал, что его мастерство потомственного гончара в такое время очень нужно людям, и стал помогать работать. Так все вместе, каждый – сколько мог, стали возрождать искусство скопинских гончаров.

Не легко и не сразу удалось восстановить былую славу скопинской керамики, но в 1945 году при фабрике художественных изделий был организован керамический цех. Рядом с мастерами стали трудиться ученики и рабочие, выполнявшие вспомогательные операции: формовку, литьё, шлифовку. Теперь в цехе работало уже 20 человек, а это означало, что промысел жив и набирает силу.

Среди учеников М.М.Пелёнкина стали появляться очень способные люди, полюбившие гончарное дело. Одной из самых талантливых оказалась Нелли Кузьминична Насонова. Её работы сразу обратили на себя внимание любителей керамики. В них богатая фантазия сочетается с высоким профессиональным мастерством и глубоким пониманием особого местного стиля, а образы русской народной сказки и лубка* слились с реальной жизнью современного села. Нелли Кузьминична создала множество сосудов, скульптур, отмеченных особым обаянием, теплотой, мягкостью и изяществом форм и пропорций. Н.К.Насонова – участница многих отечественных и зарубежных выставок. Её работы охотно покупают крупнейшие музеи Советского Союза и других стран.

В 1946 году приехал в город ещё один замечательный мастер Александр Иванович Рожко. Родился он на западе страны, в Брестской области, учиться поехал под Москву, в Абрамцевское художественно-промышленное училище, успешно закончил его и уже возвращался к себе домой. Да так случилось, что по дороге он заехал в Скопин с единст-

венной целью просто посмотреть, что это за промысел, где такую интересную керамическую посуду делают и ... остался в Скопине. Те, кто видел это, вспоминают: «Вошёл в цех молодой, высокий, жилистый, в синем берете. Со всеми познакомился, всё оглядел, присел к гончарному кругу, а через час уже оформлялся на работу».

«Вдруг понял, – говорит Александр Иванович, – что совсем не случайно заехал сюда, что для меня это самое интересное в керамике, жить без Скопина я не смогу». Вот ведь как иногда в жизни человека бывает, если живёт в нём мастер, художник! Замечательные работы создал А.И. Рожко, остроумные, талантливые, полные любви и уважения к традициям народного искусства.

Ожил, окреп уникальный промысел декоративной керамики. Стала возрождаться его былая слава. В Скопин стали приезжать молодые талантливые мастера из других мест. Причудливая скульптурная посуда из города Скопина снова заняла своё место на отечественных и международных выставках. Опять вокруг стендов стали толпиться восхищённые и удивлённые зрители. А виртуозы-гончары снова привозят домой призы, дипломы, медали и премии.

Сегодня скульптурную керамику делают на Скопинской фабрике художественных изделий. Здесь построен новый керамический цех. Это высокое, просторное помещение с огромными окнами. Кругом самое современное оборудование, никто уже не носит на себе тяжёлые керамические изделия. Полуавтоматические печи производят обжиг, а рядом универсальные гончарные круги. Везде вентиляция, чистота. И трудятся здесь более ста человек, а это немало для промысла.

Ведущие художники промысла работают в отдельных мастерских, где создаются ручным способом образцы для массового производства и отдельные уникальные изделия. Каждый ведущий художник разрабатывает свою тему, свой

sineu

turntable

firing (in a kiln)

образцы. Рядом с замечательными мастерами учатся и работают ученики. Многие из них уже готовы к самостоятельной работе – их изделия красноречиво говорят об этом.

1. Как легенда объясняет происхождение названия города, как со временем изменилась природа здешних мест, какими ремёслами издавна занимались жители Скопиня, чем славится он в наше время?
2. Какую роль в истории скопинской керамики сыграло соревнование между семьёй Ободовых и Жолобовым? Как в этой борьбе проявили себя знаменитые мастера?
3. Как гончары делают свои изделия? С какими трудностями встречаются мастера?

Линёва из деревни Вослёбово

Мария Александровна Линёва сидит на высоком табурете возле **наждачного круга** и **верстака**, засыпанного толстым слоем розовой, неприятно пахнущей керамической пыли. Одета в синий халат и белый, по-деревенски **наглухо** повязанный платочек. Смотрит светло-серыми, чуть **смущёнными** глазами. Она – крупная, **русая**, с тем русским мягким лицом, про которое обычно говорят одно ёмкое слово – доброе... Весь верстак перед ней и частично пол заставлен **свежепоблещивающими** изделиями. Она – **шлифовщица**, обтачивает их **доньшки**, чтобы ровно стояли. За спиной Линёвой – широкие полки с сероватыми изделиями, ждущими первого обжига.

– До этого никогда в жизни не рисовала и не лепила, – Линёва засмеялась. – Я всего четыре класса окончила, недалеко отсюда – в Вослёбове. Потом в столовой в городе работала. У меня уже дочери 24 года... И вот, видите...

Почти девять лет была она только шлифовщицей, а однажды подошла к Рожко и спрашивает:

- Почему у тебя получается «болван», а у других нет?
- А ты что, пробовала? – удивился Александр Иванович.
- Пробовала. Ведь все пробуют...

Здесь действительно почти все пробуют работать на кругу и, главное, «тянуть **болван**» – основное полое кольцо квасника, на которое потом «налепляется», монтируется всё остальное. Получится «болван» – значит, и всё остальное будет получаться...

grinding wheel

workbench

tightly

with embarrassment

fair-haired

newly-made

grinder

bottoms

slug of clay

– Ну-ка, садись за круг!

Стали Рожко и Насонова помогать Марии Александровне, и дело у неё пошло так, что уже вторую и третью самостоятельные работы взяли на выставки. А она практически ещё только-только азы гончарного искусства осваивала*, ещё сама не верила, что у неё что-то получится. Днём – шлифовщица, а весь вечер допоздна – у гончарного круга. Плакала от **бессилия**, когда дело не шло. **Околдовала** её глина: то и дело виделись ей такие причудливые фигуры, каких в Скопине раньше и не бывало. Виделись в воображении чётко, ясно – протяни руку и **пощупаешь**. А начнёт всё это в глину переводить – то одно не получается, то другое. И всё так медленно идёт – жди, пока высохнет да **не покоробится, не треснет**.

Большой талант, настоящая **творческая одержимость** проснулись в этой немолодой женщине из деревни Вослëбово.

Теперь почти каждую работу Линёвой встречают с восторгом и на выставках, и в музеях. Мария Александровна принесла в скопинскую керамику непосредственную весёлость, хоть ничего специально смешного она не делает, те же традиционные **квасники-бублики**, большие канделябры, кувшины. И везде та же скопа, рыбы, медведи, но только если присмотреться к этому кваснику, то можно увидеть, что и не скопа на нём, а какое-то забавное **пучеглазое чудовище**, которое **самозабвенно** поёт, раскрыв рот до **немыслимой** ширины. А на другом кваснике вместо привычных скопинских рыбок вокруг оказались **дельфинята**, тоже необыкновенно обаятельные.

По А. Рогову. Фрагмент из книги «Кладовая радости»

(cried in) helpless anger
enchanted

would touch

wouldn't warp
wouldn't crack

artistic inspiration

coiled *kvass-jugs*

goggle-eyed monster
completely absorbed in
incredible
baby-dolphins

1. Как автор описывает М. Линёву, её внешность, рабочее место, где она работала шлифовщицей. Как он относится к этой женщине?
2. Почему к Линёвой пришёл такой большой успех? Какие личные качества этой женщины позволили ей стать известным мастером керамического промысла?
3. Как вы понимаете выражение «околдовала её глина»? Только ли с Линёвой так же случилось? Может быть, что-то похожее происходит и с другими людьми? Вспомните случай с Александром Ивановичем Рожко.

Первая вещь

(watching) with bated
breath

Удивительно интересно смотреть, как работает мастер-гончар, как под его руками, на виду у затаивших дыханье зрителей, рождается изделие. Оно постепенно увеличивается в объеме. Стенки становятся тоньше и тоньше. Форма получает свои основные очертания. Потом под ловкими пальцами гончара рождаются изящные детали: ручка, носик, затем дополнительные скульптурные украшения. И вот уже перед нами квасник. Сейчас будет готова крышка, и можно в печь, на обжиг. Этот квасник единственный в своем роде. Он только что родился в фантазии и под руками мастера, на наших глазах, как это делалось тысячи лет назад и до наших дней. На поверхности квасника, такой гладкой и шелковистой, всё-таки остались едва заметные следы от пальцев гончара. И поэтому кажется, что глина дышит, как живая.

to cast in a mould

Потом, если изделие будет удачным, его начнут **тиражировать**: сделают форму с первого авторского изделия и будут способом литья производить сотни, а может, и тысячи таких же изделий. Они тоже будут красивыми, но формы их будут чуть **сглажены**. На них уже не будут видны следы **прикосновений** мастера. В этом и состоит отличие авторского экземпляра от копии. Первые, ручные работы – это настоящие произведения искусства. Их-то и покупают музеи и частные коллекционеры. Только они демонстрируются на художественных выставках.

smoothed out
touch

ГОЛУБЫЕ ЦВЕТЫ ГЖЕЛИ

cobalt blue
brush stroke
rich (in colour)

Гжельский фарфор, украшенный нарядной синей росписью, приобрел прочную популярность в Советском Союзе и за рубежом. Ценность его в том, что он неповторим и очень декоративен. Изделия гжели украшают цветы, листья или целые букеты и гирлянды цветов. Они написаны одним единственным цветом – **синим кобальтом**, который положен на белую поверхность то широким **густым мазком**, то едва заметным касанием кисти. Мазки разной интенсивности создают сочный, яркий, очень выразительный рисунок. Своё название «гжель» этот фарфор получил

от деревни Гжель, которая находится в Раменском районе Московской области. Здесь, в 60 км от Москвы, в бывших Бронницком и Богородском уездах, издавна занимались гончарным промыслом. Более 30 деревень жили тем, что делали разнообразную керамическую посуду и сами продавали её на рынках Москвы и в других крупных городах России.

Немного об истории гжельского фарфора

История гжельского фарфора уходит в те далёкие времена, когда в XVII веке стали вывозить здешние отличные глины для производства различной посуды. На гжельской глине работали подмосковные стекольные заводы. Возили глину и в Москву, здесь делали из неё особую «алхимическую» посуду для царской аптеки. В то время гжельские гончары умели изготавливать отличную **черепицу, кирпич**, различную гончарную посуду. Вся эта продукция легко находила себе покупателей, и возить её было близко - Москва рядом. Способствовало развитию промысла и то, что кругом были леса и дров для **обжига** гончарных изделий было сколько угодно. Гончары жили лучше остальных местных жителей, которые занимались только сельским хозяйством, поскольку земли в здешних местах были бедные, неплодородные.

(roof) tiles
bricks

firing (in a kiln)

Квасник. Гжель. XVIII
век.

majolica

bowls

painting

young girl
peck

Во второй половине XVIII века московский купец Афанасий Гребенщиков построил один из первых русских керамических заводов, где делали разнообразную посуду из **майблики**. Глину для производства он возил из Гжели, там же нанимал рабочих, потому что всем было известно, какие они отличные гончары. Гжельские мастера тоже многому научились, пока работали у Гребенщикова. Свои знания и опыт они принесли обратно в Гжель. Скоро многие гжельские гончарные мастерские, мелкие заводики развернули майбликовое производство. И уже в эти годы

начал складываться тот национальный характер русской керамики, с которым мы можем познакомиться в лучших работах современных мастеров этого промысла. Гжельцы стали делать столовые сервизы, **миски**, кувшины, декоративные блюда, цветочные горшки, различные игрушки.

В те же годы гжельские майбликовые изделия украшались разноцветной **росписью**. Очень часто в основе росписи был растительный цветочный орнамент. Иногда на изделиях делали надписи, ставили даты, изображали сказочные пейзажи, птиц, животных. Авторы старались создать очень светлые, жизнерадостные картины жизни. Казалось, они говорили: «Вот оно настоящее счастье! Вот как нужно жить!» Такие изделия и покупателям больше нравились. Каждому хотелось принести в дом радость.

Однако местные гончары не только расписывали свою посуду многоцветным орнаментом, но и украшали её скульптурой: маленькими фигурками людей и животных. Особенно часто так украшали большие сосуды: кувшины, квасники, кумганы. Иногда на них разыгрывались целые сцены из городской или деревенской жизни. Вот кувшин, а на нём солдат стоит, рядом **барышня** на балалайке играет, тут же птички сидят и курицы зерно **клюют**. Всё изображение выглядит довольно наивно, но искренне и непосредственно, и это делает его очень милым.

faience
porcelain

К концу XVIII века майоликовое производство в Гжели начинает сокращаться. Кризис происходит от того, что на других русских заводах появились **фаянс** и **фарфор**. Грубая толстостенная майолика не могла уже с ними конкурировать. Кроме того, в Россию стали привозить много отличного английского фаянса с печатным рисунком. Стоил он сравнительно недорого, и его охотно покупали.

В начале XIX века в Гжели стали производить полуфаянс. Его изготавливали из светлой глины и украшали сине-й росписью, которую клали под глазурь. Краску наносили сочными свободными мазками, сочетая их с тонким графическим рисунком. Гжельцы очень умело использовали белый фон самого изделия, который как бы становился вторым цветом изображения. Иногда рисунок оттеняли тонким золотым контуром или отдельными черточками. Так рождалась традиция гжельской росписи.

poor
perfect

Постепенно гжельские мастера перешли от полуфаянса к фаянсу и тонкому фарфору. Однако его делали по-прежнему многочисленные маленькие полукустарные заводы и мастерские. Качество фарфора, глазури и золота было **неважным**. Трудно было на маленьком производстве добиться **безупречной** технологии. Зато гжельцы хорошо чувствовали моду и создавали такое разнообразие всякой посуды, что любой мог найти среди неё вещь, которая бы нравилась ему и была бы полезной. Чего только не было среди гжельских изделий: чайные и столовые сервизы, блюда, кувшины, кумганы, **маслёнки**, кружки, **солонки**, **фляги**, туалетные приборы, подставки для яиц и многое другое. В XIX веке расписывали фарфор по-разному, часто его украшали многоцветным орнаментом. Формы изделий отличались **пластичностью** и пропорциональностью.

butter dishes
salt-cellars
flasks

plasticity

В конце XIX – начале XX веков в фарфоро-фаянсовом производстве Гжели наступил период упадка. Один за другим закрылись почти все заводы. Многие рабочие ушли в города, чтобы найти хоть какую-нибудь работу. Промысел сохранился лишь на нескольких предприятиях.

Наступил 1918 год, и эти заводы были национализированы.

Возрождалось керамическое производство с большим трудом. В 1925 году в Гжели работали только 6 небольших государственных фарфоровых заводов да частные фарфо-

undemanding

рово-гончарные мастерские. Работы в эти годы было мало, и гончары готовы были работать где угодно, лишь бы кормить семьи. Гжельские изделия этих лет часто были сделаны из плохо обожжённой глины и безвкусны. Словом, продукция, рассчитанная на самого **нетребовательного** покупателя.

past glory

В конце 20-х, в начале 30-х годов по всей стране стали возникать промысловые кооперации*. Начали постепенно объединяться и предприятия Гжели. В 1937 году в деревне Турьгино возникло объединение «Художественная керамика», куда вошло несколько мелких мастерских. Эта артель стала выпускать фарфоровые изделия. В неё вошли многие квалифицированные рабочие и мастера, опытные руководители, которые сумели создать чёткую структуру производства. И дело пошло. Артель стала выпускать довольно много разнообразных изделий. Однако качество их было низким, прежде всего это касалось их художественных достоинств. Нужно было вернуть гжели её эстетическую ценность, вернуть ей **былую славу**, найти её новый художественный стиль. Сделать это было нелегко. Нужно было изучить и проанализировать все этапы развития гжельской керамики с XVII до XX века. На этом долгом пути было много достижений и много ошибок, нужно было отобрать и вернуть в возрождающийся промысел всё самое лучшее, но по-настоящему за эту работу удалось взяться только после Великой Отечественной войны. Возглавил её Научно-исследовательский институт художественной промышленности.

charm

Группа художников (А. Николаев, Л. Шупканова, Н. Бессарабова) под руководством А.Б. Салтыкова, известного учёного и специалиста в области декоративно-прикладного искусства и керамики, стала искать пути, как улучшить гжель, сделать её изделия высокохудожественными и сохранить её неповторимый местный стиль и **обаяние**. Наталия Ивановна Бессарабова работала над решением этой проблемы целых десять лет, с 1945 года до 1955. Она тщательно изучила все материалы, какие только существовали, об изделиях промысла в XVIII-XIX веках, сделала огромное количество зарисовок со старых образцов и эскизов. Когда наконец выбор лучших изделий был сделан, Бессарабова приступила к разработке новых образ-

цов. В основу обновлённого стиля была положена синяя кобальтовая роспись по полуфаянсу. Такая роспись, выполненная свободными мягкими мазками, оказалась очень декоративной. Она отлично сочеталась с довольно толстым и не совсем белым гжельским фарфором. И какие прекрасные композиции, какую разнообразную роспись, оказывается, можно создать одним лишь синим цветом с помощью обычной кисти!

Поиск закончился. Теперь нужно было осуществить свой замысел – ввести в производство новые образцы, научить всех художников промысла приемам кистевой росписи. Наталья Ивановна не жалела ни сил, ни времени, обучая мастериц. Она рассказывала им о законах построения композиции, о роли цвета, учила видеть и понимать прекрасное, отличать подлинное произведение искусства от дешёвых подделок. Художница учила своих учениц свободно владеть кистью, работать без заранее нанесённых контуров росписи, не бояться варьировать роспись. И мастерицы охотно слушали её, старались, учились, потому что обучала она их весело и терпеливо. В те годы, да и сейчас тоже, в Гжельском объединении работали в основном женщины. Мужчины в производстве выполняли тяжёлые работы. В наши дни есть, конечно, мужчины среди рабочих, мастеров и художников, но женщин всё же в промысле занято намного больше. Может быть, именно поэтому гжель выглядит такой уютной и милой?!

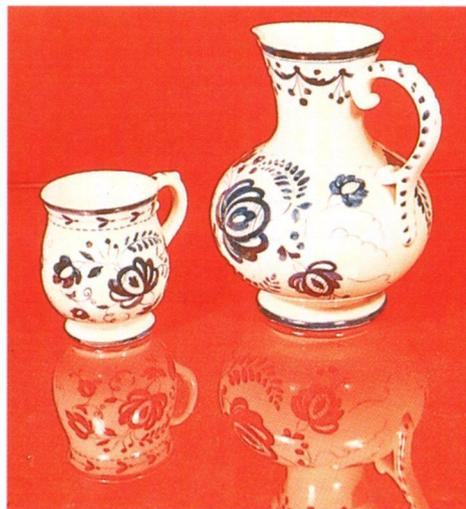
Промысел быстро набрал силы. Новые образцы изделий завоевали широкое признание в Советском Союзе. Прошло несколько лет, и Гжельское объединение стало демонстрировать свои изделия на многих выставках на родине и за рубежом.

Сколько замечательных специалистов, настоящих художников воспитал промысел за послевоенное время!

В 1954 году в объединение «Гжель» пришла художница Л.П. Азарова. Она должна была сменить уже оставившую работу Н.И. Бессарабову. Сложная задача стояла перед молодой женщиной. Долгие поиски, годы упорного, **кропотливого** труда позволили ей найти свой стиль произведений. Пришёл день, когда посуда, разработанная ею, получила всеобщее признание. Во многих своих изделиях Л.П. Азарова возвращается к старой традиции народного искусства и

Квасник «Чаепитие». Л. Азарова.

Кувшин и кружка. Н. Бессарабова.

украшает посуду маленькими изображениями зверей и людей. Это весёлые, забавные, притом достаточно лёгкие и лаконичные композиции.

Гжельские мастера всегда делали не только посуду, но и мелкую жанровую скульптуру. Такие изделия изображали людей и животных в действии. Иногда возникали целые сценки из жизни города или деревни: традиционные чаепития, красавицы на прогулке или за какой-нибудь работой, петушки с курицами, птички и т.д..

В 1960 году в промысел пришла Н.Б. Квитницкая, скульптор по профессии. Она поставила перед собой задачу - возродить жанровую скульптуру гжели, сделать её ещё более декоративной и выразительной. Квитницкая начала свою работу, а скоро у неё появилась отличная помощница - Л.П. Азарова, которая в эти годы тоже увлекалась скульптурой. Они работали очень дружно, прекрасно понимая друг друга. В результате этого творческого сотрудничества появились очень удачные композиции. В них запечатлены мимолётные бытовые ситуации. Художницы стремятся рассказать, как интересно, порой забавно выглядят люди, живущие вокруг нас: они болтают у колодца, ходят на прогулку, вяжут чулки, ставят самовары и делают ещё

множество других дел. Авторы относятся к своим героям с большой теплотой и вниманием, но это не мешает им слегка подшучивать над своими «героями».

Трудно среди художников Гжели выбрать самых лучших. Их много, замечательных художников, мастеров своего дела, преданных своему искусству. Поэтому удастся назвать лишь некоторых из тех, кто создавал свой стиль в творческой истории промысла. Одна из них – талантливая потомственная керамистка Т.С. Дунашова. Удивительно богаты, нарядны и благородны созданные ею вещи. Она прекрасно чувствует стиль, назначение предмета. Вот два полярных по стилю произведения Татьяны Сергеевны – столовый набор «Юбилейный» и набор для яиц. Набор «Юбилейный» – торжественный и праздничный, демонстрирует благородство тонкой росписи. Дунашова – большой мастер именно такого мелкого, изящного рисунка, но она же создает и набор для яиц – тарелку с углублениями, в середине которой сидит курица-солонка. Такую веселую, озорную посуду-скульптуру издавна делали гончары, народные умельцы, чтобы порадовать своей шуткой добрых людей.

В 70-е и 80-е годы гжельский промысел продолжает успешно развиваться, совершенствуется творческое и исполнительское мастерство его художников и мастеров.

Всё больше молодых художников стало приходить в промысел. Большинство из них получило художественное образование. Они быстро и легко вошли в работу и стали создавать самостоятельные изделия. Особенно удачно это получилось у В.Г. Розанова, Л.Н. Федотова, у супругов В.С. и Н.Т. Бидак.

Мастерство гжельских фарфористов получило всеобщее признание в нашей стране. Их искусство любят и ценят повсюду. В 1978 году четырём художникам промысла - Н.И. Бессарабовой, Л.П. Азаровой, Т.С. Дунашовой, З.В. Окуневой - была присуждена Государственная премия РСФСР им. И.Е. Репина. Это была высокая оценка мастерства этих художников и большая радость для всего производственного объединения «Гжель».

Современная гжель - обаятельное, жизнерадостное, оригинальное искусство. Родившись на Русской земле, оно вобрало в себя глубоко лиричную красоту здешней природы и сдержанный, сильный и экспрессивный темперамент русских людей.

Художники промысла - подлинные мастера, соединившие в себе талант и многолетний опыт своих учителей и предшественников, расписывавших изделия из фарфора и майолики.

Столовый набор
«Юбилейный».
Т. Дунашова.

В последние 20 лет изделия из гжели стали модными. Многие любители коллекционируют изделия промысла. Бело-синие изделия украшают дома советских людей, представляют наше народное искусство на международных выставках, в музеях всего мира.

Набор для яиц.
Т. Дунашова.

1. Как выглядят изделия гжели?
2. Когда и как возник этот промысел?
3. Чем гжельский фарфор отличается от других видов подобных изделий?
4. Чем вы можете объяснить популярность гжели в наши дни?

Как это начиналось

Рассказывает Татьяна Сергеевна Дунашова.

– В семье нашей было девять человек, и все увлекались рисованием. С детства я тоже любила рисовать цветы, птиц. Пыталась делать даже пейзажные наброски, копии разных картинок. В школьные годы отдавала этому всё свободное время. Неудивительно, что после семилетки пришла работать на соседнее с нами артельное производство, где выпускались тогда глиняные игрушки, расписанные масляными красками. Потом нас объединили с фарфоровым цехом. И мы тоже начали выпускать фарфор – вазы, скульптуры и кое-что из посуды. Художников своих у нас в то время не было. Вот тогда я и начала пробы на фарфоре: брала мак ли, розу ли и прямо с них переводила на изделия. С той поры и работаю без предварительного рисунка, а цветок почти всегда в центре моих любимых композиций. Но это всё с годами пришло. А на первых порах старались увидеть, понять, **чем берёт** наши лучшие «писарихи» – живописцы и художники.

Первым моим учителем был опытный мастер Тихон Семёнов. Наверное, по меркам нынешнего времени, его можно было бы назвать настоящим виртуозом **надглазурной росписи**. Изумительные получались у него вещи. Помню, сидели рядом с ним мы – его ученики – и следили за каждым движением.

the secret of their success

on-glaze painting

in reduced circumstances	А вот условия на том производстве сейчас даже уж и представить трудно. Низкая деревянная мастерская с полутёмными помещениями. Работали при настольных керосиновых лампах, в тесноте, в духоте. Электричество только подходило тогда к нашим посёлкам и деревням. Жилось нам в семье по-прежнему скудно , хотя и зарабатывала я по тем временам немалые деньги.
invasion	Так и шло всё до сборок первого года. Фашистское нашествие разом всё нарушило. Закрылись одна за другой наши мастерские. Нас посылали то в колхозы на уборку, то на рытьё окопов . Потом призвали меня в армию. До самого конца войны служила в частях воздушного наблюдения за самолётами противника, это своего рода глаза и уши наших зенитчиков .
digging of trenches	После победы вернулась обратно на своё производство. Возрождали его в основном вездесущие женские руки. Они и кистью узоры наводили, и у горна хлопотали , и дрова для него в лесу заготавливали. А промыслы, надо сказать, прямо на глазах хирели . Выпускали мы чернилку-непроливашку да прямую цилиндрическую кружку. Продукцию, конечно, в послевоенную пору крайне нужную. Требовали от нас её много, только ведь была она для традиций промысла просто убийственной. Но приехали к нам учёный-искусствовед А.Б. Салтыков и художница Н.И. Бессарабова. С их приезда в Гжель и начался сегодняшний этап в развитии промыслов.
anti-aircraft gunners	
ubiquitous	
kiln	
worked	
were deteriorating	
inkpot	

По Л. Логинову. Фрагменты из книги «Новь древней Гжели»

1. В какой семье родилась Т.С. Дунашова?
2. Как Т.С. Дунашова стала ведущим художником гжельского промысла?
3. Прочитайте эти простые и искренние народные частушки. Их поют весело, шуточно, под аккомпанемент гармонии. Обычно их исполняют две девушки по очереди или одна, часто они ещё и пляшут при этом. Частушка - всегда звучит на народном празднике. Обратите внимание на то, как девушки рассказывают в частушках о своём отношении к синим и голубым цветам (василькам, колокольчикам, незабудкам), к родной природе и земле. Как созвучны эти частушки с мыслями гжельских мастеров!

Вы сами легко можете убедиться, что авторы частушек и художники «гжэли» находят красоту в одних и тех же красках и цветах.

(cornflower) blue

Собираю, разбираю
Васильковые цветы.
Я тебя не забываю,
Не забудь меня и ты

cornflower
forget-me-nots

Василёк ты, василёк,
А лучше - **незабудки**.
Заплету из них веночек
Для сестры Машутки.

bluebell

Назови, подружка, цветик.
Самый милый и любой, -
А подружка отвечает:
Колокольчик голубой!

azure-coloured flowers

Из **лазоревого** цвета
Наберу я два букета,
Синей лентой завяжу,
Кому в подарок - не скажу!

Кобальтовый цветок

В огне совершается таинство рождения белоснежного фарфора и синего кобальтового цветка.

petals

stem

their wings flapping

dahlia with pointed petals
buttercup
dandelion

Кобальтовый цветок расправляет синие **лепестки** и смотрит с белого как снег фарфора. Под его тяжестью склоняется тонкий **стебель** с синими листьями. Над ним спиралью закручиваются травинки-усики, **взметнули** синие **крылья** стрекозы и бабочки, синие птицы поют свои песни кобальтовому цветку. Большой мак и **стрельчатый георгин**, лесной колокольчик и гордая роза, скромный **лютик** и пушистый **одуванчик** - все они словно пришли на белую гладь из далекого синего леса, что виднеется на горизонте. Подойди к нему, и лес окажется зеленым, обступит со всех сторон, зашумит листвою. Но синий лес ушел дальше, оберегая свою синюю тайну, отодвинулся, когда ты приблизился к нему. Нет сомнения: кобальтовый цветок из синего леса. Но мир кобальтового цветка откроется всем зорким, всем, кто умеет видеть прекрасное и радостное.

Человек увидел в природе редкой красоты сочетание белого и синего и загорелся мыслью перенести сверкающие переливы синевы на белую гладь вазы, на большое круглое блюдо, на стройный кувшин или простую кружку. Никто не знает, кто был первым, положившим широкий мазок кобальтовой краски на белый сосуд. Но с давних времен изделия с кобальтовой росписью вызывают в человеке чувство влюбленности от общения с живой природой.

По И. Григорьевой. Фрагменты из книги «Маленькие чудеса»

1. Как вы считаете, может ли художник, пользуясь только одним синим цветом кобальта, создать достаточно полную картину живой природы? Какие цветы изображают художники Гжели?
2. Выскажите своё мнение об изделиях гжели.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Издавна самым распространённым было производство глиняной игрушки. Известны филимоновская, каргопольская, абашевская глиняные игрушки. Среди современных русских глиняных игрушек самой большой известностью и

	<p>популярностью пользуется дымковская игрушка (слобода Дымково расположена около города Кирова, прежде город Вятка).</p> <p>Промысел во многом остался традиционным. Это декоративная глиняная скульптура: фигурки людей и животных высотой до двадцати пяти сантиметров, разукрашенные по белому фону многоцветным орнаментом из кругов, гороха, полос, клеток, волнистых линий. По традиции дымковские игрушки изображают всадников, петухов, гусей, уток, баранов с золотыми рогами. Женщины в ярких нарядах: белые юбки то в полоску, то в клетку, разрисованные красными, желтыми, оранжевыми кругами, разноцветные кофты, а на голове – то шляпка, то цветок, то яркий кокошник. На щеках румянец, похожий на красные яблоки, черные дуги бровки, под ними глаза – две точки. Одна держит ребенка на руках, другая – зонтик, третья несет миску, четвертая – воду на коромысле, боясь её расплескать. Мужские фигурки полны юмора: кто верхом на свинье скачет, кто козла оседлал, кто перед барынькой склонился, кто в пляс пустился, кто весело на коне скачет. Тут и лошадки, и козлы, и куры, и свиньи, и коровы, но всегда это только домашние животные.</p> <p>Серый волк никогда не бывает персонажем дымковской игрушки; он слишком злобен. Мастерцы предпочитают ему доброго барана, покрытого шелковой шерстью. Дымковская собака – безобидная дворняга, которая если и решится полаять, так только от радости. Добра и торжественна дымковская водоноска с ведрами на коромысле, в пышном сарафане, а всадник на пятнистом коне так забавен в своём величии.</p> <p>Кажется, что прямо слышишь, как тихо посмеивается мастерца, лепя и расписывая красками своих глиняных человечков.</p> <p>Дымковская игрушка – броская, яркая, вся в цветных пятнах, в ней бьёт через край ощущение радости жизни.</p> <p>Происхождение глиняного промысла народное предание связывает с местным праздником «Свистуней», дожившим чуть ли не до наших дней. Писатель Всеволод Лебедев в книге «Вятские записки» так рассказывал о празднике. «Когда попадаешь на площадь и идёшь среди свистящей толпы, кажется, что ходишь по воздуху. У всех</p>
spots	
arched eyebrows	
yoke (for carrying buckets) to spill has straddled lady broke into a dance	
ram silky mongrel (dog)	
funny	
it is brimming over with joy	

смеющиеся и какие-то дерзкие лица. Идущие люди бережно держат перед лицами глиняную небольшую игрушку, ценю в три или пять копеек, изображающую двухголового зверя или барана с пятнами на боках. В хвост этому барану и свистят. ... Похожи все вместе на громадный пестрый маскарад».

По всей вероятности «Свистунья» в далёкие годы была праздником, когда вятчи по весне встречали бога солнца Ярилу пением глиняных дудок.

hordes of nomads

Но есть и другое объяснение того, откуда началась «Свистунья». Однажды, гласит легенда, к Хлынову (старинное название Вятки) подошли враги, **несметное множество кочевых полчищ**. Городу грозила неминуемая гибель. Тогда вятчи придумали хитрость. Все жители города, даже дети, получили по глиняной свистульке. Подкрáвшись к врагам ночью, они подняли страшный свист. Кочевники решили, что их окружают **подоспевшие** на выручку города воины, и в страхе бежали. С тех пор и отмечают горожане свой особый праздник - «Свистунью». Есть, конечно, и другие **предания**.

who had arrived (in time)

legends, tales

Замечательный русский художник Аполлинарий Васнецов сравнил дымковскую игрушку с античной скульптурой: «Удивительное дело! На далёком Севере, в лесной стороне, в древнем городе Хлынове, в слободе Дымково каким-то далёким эхом отозвались **терракоты** Херсонеса и Древней Греции. Как там обожжённые из глины статуэтки окрашивали водяными красками, так и здесь. Разница только в образах, вложенных в глину: там - классические **туники** дев, Амур и Диана, здесь ... живые, близкие нам образы».

terracottas

tunics

Нетрудное дело, да не всякому даётся

Я, приехав однажды в Дымковскую слободу, спросил одну из здешних художниц - Зинаиду Фёдоровну Бездэнежных:

- Трудно научиться вашему ремеслу?

Бездэнежных улыбнулась и громко позвала:

- Таня, иди сюда.

Вошла девочка лет девяти-десяти, внучка Зинаиды Фёдоровны. Бабушка попросила:

- Покажи, Танюша, свой куклы.

Девочка принесла глиняные игрушки, раскрашенные забавным, ярким и по-детски беззаботным узором. Я спросил:

- Самá лепила?
 - Самá, - ответила Тánя.
 - Бáбушка помогáла?
 - Нет, - увéренно ответила дéвочка. - Я самá всё умéю.
- Зинаида Фёдоровна так заключила бесéду:
- Нетрúдное дéло, да не всякому даётся.

По Е. Осетрову. Фрагменты из книги «Живая Древняя Русь»

Каковы персонажи дымковской игрушки?
Какой характер носят эти фигурки?

Дымка

Отрывки из повести Владимира Крупина
«Не ходи босиком»

meadows on the other
side of the river

Гóрод, как и рекá, назывáлся Вяткой. А на зарéчных лу-
гáх была слободá Дымково, извéстная тем, что в ней дéлали
глиняную расписнóую игрушку. Игрушка так и назывáлась -
дымковской.

village went off in search of a living was miserable	В этой слободѣ со своей мамой-мастерицей жил мальчик Фёдя Шумихин. Отец его каждую зиму уходил на заработки с артелью плотников. Без отца Фёде было тоскливо , но сильно тосковать не давали дела. А дела по хозяйству никогда не кончались. Каждый день надо готовить дрова , носить воду. Наносил воды, бегил в лавку за сахаром, чаем. Хлеб вышел – иди за мукой. Только присел – у мамы глина кончилась, надо в глинник бежать... Так с утра до вечера.
firewood shop	Вот и сегодня. Так хочется на теплую весеннюю улицу, а все дела и дела.
clay-pit	– Мама, можно я к Пете и Мише побегу? – А меня одну оставишь? Фёдя вздохнул. Очень хотелось к друзьям.
may I go play with	В переднюю вошла кошка Мурка. Фёдя сказал: – Ты своих сударынь-барынь лепишь , да нянек, да офицеров, да козликов, да лошадей, а ты кошку слепи. – Я кошек не леплю, это тётя Шура Пахомова. И то не кошка, а котов. И не для игры, для копилок . Вьнеси ведро .
you're making (figurines of) ladies	Фёдя пошел и по дороге наступил кошке на хвост. Он даже нарочно наступил, чтоб не ему одному плохо было. Мурка заорала . А Фёдя грозно закричал: – Не ходи босиком! Так всегда кошке говорили, когда попадалась под ноги. Сказал и засмеялся – ведь он тоже босиком.
money-boxes go and empty the rubbish bucket	– Мам, я налью Мурке сливок ? – Конечно, утешь .
mewed shrilly	Фёдя налил кошке сливок. Именно сливок, а не молока. Снятое молоко нужно было маме, чтоб смешивать его с мелом и белить игрушки после обжига перед росписью. – Ещё своим ёжикам отнеси. Да постой около них, пока пьют, а то Полкан быстро подчистит .
cream have pity for	Фёдя отнес сливки ёжикам. Они давно у них во дворе жили и Фёдю не боялись.
to whitewash	
will lick it up	

Половодье

flood (at time of spring thaw) was flooded marks window-sills	Каждую весну Дымково заливало паводком . На всех избах слободы снаружи и внутри были отметины – до какой высоты заливало водой. Говорили, что бывали годы, когда водой снимало крыши, но за Фёдину жизнь вода выше подоконников не поднималась.
---	--

cellar	<p>Готовились к весне заранее. Выносили из подпола картошку. Вытаскивали овощи. Поднимали навёрх кадушки с засолёнными огурцами и грибами, мочёной брусничкой. Осторожно передавали из рук в руки горшки и корчаги* с вареньями и другими припасами. Выкапывали из сухого песка связки хрена. Выкачивали бочонок с мёдом. Уставляли припасами печьку, полати*, чердак.</p> <p>Со двора втащили козлы, на них подняли сундук. Кровать разобрали и перенесли на сеновал. Там и спали. Холодно, а интересно.</p> <p>Собрали мамин инструмент, кисти связали в пучок, упаковали краски, мел, рыбий клей, сложили листочки с рисунками узоров и цветов. Позаботились и о палочках со смешными названиями: глазничка, пятнушечка, узорочка, протыкалка. Самым тяжёлым было перетащить доску, толстую и широкую. От долгих лет работы на ней, от мытья и скобления доска затвердела, с краёв потрескалась, и отец грозился её сжечь, заменить новой. Но мама отвечала, что к доске привыкла, а кроме того, на доске ножиком она отмечала крохотными зарубками каждую новую игрушку. От таких зарубок доска стала щербатенькой.</p> <p>И вот нахлынуло. Проснулись утром – под окнами вода. Привязанные лодки покачиваются у ворот. По улицам плывут поленья: кто-то поленился закрепить.</p> <p>Половодье было в радость ребятишкам, в дикобинку приедем. Деревянные тротуары всплывали. Были они в Дымкове в три настила и выдерживали пешеходов, если они шли не все сразу, а по одному.</p>
barrels	
soaked red whortleberries	
pots and jugs	
provisions	
bunches of horseradish	
small barrel	
attic	
saw-horse	
hayloft	
clay-working tools	
notches	
notched	
billets	
something they had never seen before	
three-layer	

Из глины копейку лепят

Когда Фёдя был поменьше, он любил игрушки. Такие разноцветные, нарядные. А стал подрастать, увидел, как эти игрушки достаются, стал маму жалеть, уж лучше бы у неё была другая работа. Подражая отцу, говорил:

– Смотри, руки-то на что похожи. Кто в гости придёт, так ты их и прячешь. Легко ли?

– Нет, Фёденька, я глину люблю. И **краски** мне **даются**. Уж пока пальцы сильные, буду лепить. А состарюсь, может, дочка переймёт, может, внучка.

Водополица сошла, земля подсохла. И мама с Фёдей от-

have a feeling for colour

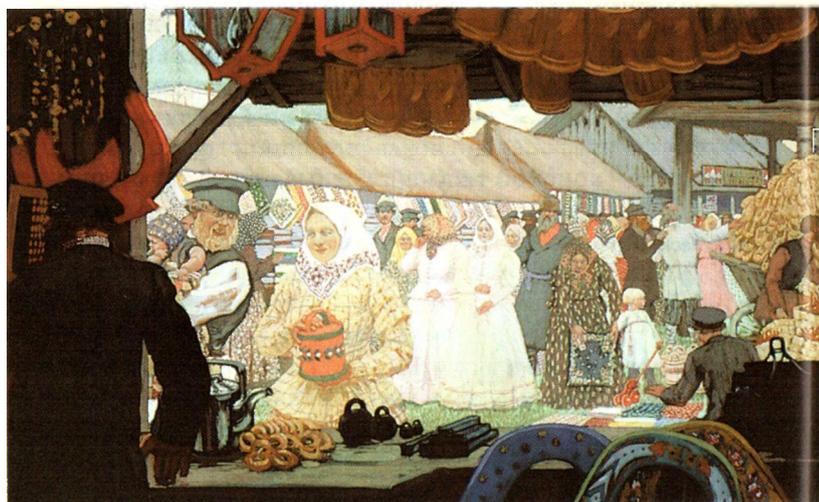
flood

clay-pit	правились за глиной. У каждой мастерицы был свой тайный раскоп , своя секретная яма. Крепость и красота игрушки сильно зависели от глины. В лугах, залитая водой, глина подолгу разбухала , в ней перепревали и растворялись все травинки, листочки, глина была маслянистой, тягучей . Сжимаешь её, а она нигде не трескается.
absorbed water were rotting away pliable	Многодетная тётя Шура Пахомова копала глину прямо на задых своего огорода и этого не скрывала.
in the backyard joc. gang	- С моей ордой некогда по лугам разгуливать. - А у нас яма как далеко, - сердился Фёдя.
plenty of	- Зато там глина хорошая и её до гибели . - Вот именно, до гибели, - хмуро говорил Фёдя. - Тогда оставайся дома, я одна схожу. - Ладно уж, вместе пойдём, - отвечал Фёдя, подражая отцу.
money earned coat	Они шли и мечтали, как отвезут игрушки на ярмарку и как на выручку много всего купят. - Я такую тужурку хочу, с пуговицами. - Учиться будешь, и тужурку купим. - Мам, у нас много денег?
to make both ends meet	- Нет, сыночек, только-только концы свести . На ноги тебя поставить. - На какие ноги?
shod peaked cap	- На обутье , - смеялась мама. - Да чтоб фуражка красивая, костюм, по тебе сшитый. Усы вырастут, не постыжешься тогда с матерью под руку пройти? - Усы! Вот выдумала, - сердился Фёдя, а сам потрогал верхнюю губу. - А ты зачем про деньги спросил? - На улице говорят: Шумихины из глины копейку лепят. - Именно копейку, - опять засмеялась мама, - а не рубль. Коняшка - три копейки, барыня - пять, олень - семь. Наживка-ка с этого хоромы деревянные, палаты каменные.

Ярмарка

wood shavings	Они собирались на ярмарку. Перекладывали товар стружками , чтоб не побился. Игрушки в этот раз были размерами поменьше, чем обычно, это специально, чтоб легче нести. Кто понимал, знал, что маленькие игрушки лепить
---------------	--

«Ярмарка».
Б. Кустодиев.

make ... into curls
trim

ripe apples

trifle
five-copeck piece

whistles
clung to its mother's skirt

ничуть не легче крупных, даже труднее. А в продаже они ценятся дешевле. И никому не докажешь, что это несправедливо. А попробуй-ка слепить маленькую лошадку, **завей-ка** ей гриву, **заплети-ка** в узор хвостик, обозначь ушки, а потом кисточкой наведи маленькие узоры, чтоб и глазок был выразительный и копыта звонкие. А волшебное дерево маленького роста! Да ещё **наливные яблочки** на нём. Попробуй слепи! А подходят, берут в руки и удивляются: «За такую крошку пятак?»»

Увесистые получились корзины. Хорошо Миша Пахомов помог. На ярмарке они встали в ряд других продавцов игрушек. Быстро покупали глиняные **свистульки**, петушков, барынь, нянек с детьми. Иногда малыш еле ходит, **за подол цепляется**, а увидит игрушку – тянется, просят.

– Нашу краску и есть можно, – смеётся мама, – на яйцах да на молоке.

Она торговала, а сама ревниво поглядывала на других мастериц, тоже вывезших свой товар. Когда покупателей не было, оставляла Фёдю постоять у корзин и ходила вдоль прилавка. Перешучивалась с женщинами, а сама присматривалась, какие узоры клали другие, какие краски. А узоры были все те же: серпанка, полоски, клеточки, точки, волнистые линии, ромбики. Иногда мама вздыхала, видя работу лучше своей, но вздыхала по-хорошему, не завист-

ливо, а с мыслью о будущем, чтоб так же попробовать. Возвращалась к сыну.

– Ах, не девочка ты, приучала бы присматриваться.

oval sinkers (*here*: of clay)
fishing-nets
sweep-nets

В ряду дымковских мастериц появлялись и рыбаки. Эти шли не за игрушками, брали глиняные, обожжённые, покрытые лаком **грузила** для **сетей** и **неводов**. Грузил у мамы было много надделано, но везти сегодня было тяжело, оставили дома.

– Не пропадут. Была б рыба в реке, рыбаки будут.

Ещё хорошо брали глиняные расписные шары. Для игры, для пускания с горы.

waffles

Фёдя ждал, когда мама отпустит его побегать по ярмарке. Но не так же бегать, надо же с деньгами. Хоть бы пяточок для радости. На мороженое хватит. А вдруг на два: на круглое, меж двумя **вафельками**, и на такое – сверху завитушка, а с боков и снизу шоколад. Эх! А вдруг ещё хватит на **карусель**?

merry-go-round

И вот – есть в жизни счастье – мама сказала:

ten-coreck piece

– Вот тебе **гривенничек**, иди походи по ярмарке. Да недолго.

reckoned

Гривенник, Фёдя **прикинул** – небогато, конечно, но мороженое, булочка и лимонад обеспечены.

tempting

Чего только не было на ярмарке! Кажется, придумать того было нельзя, чего сюда не привезли. Всё было **заман-**

«Уржумская ярмарка».
Н. Трухина.

was gaping	чиво , но особенно веселили ряды рукодельной работы.
board	Фёдя подошёл к толпé, котóрая глазéла на большóй деревянный щит , а на нём нарисóваны значкí, и медали, и пóдписи – за чтó это. Окáзывается , Фёдя этогo не знáл, что награды бывáют не тóлько лóдям, но и ремёслам.
brush-making	– На Всемирной Парíжской вýставке вýсшая награда «Гран-при» Вятскому зéмству* за организáцию кустáрных прóмыслов. Кружевноé дéло – золотáя медáль, ткáцкое – серебряная, щёточное – серебряная, – обьяснил неграмотным высóкий господýн. Он был почему-то в кóжаных сапогáх, хотя́ бýло сýхо и жáрко. – За кружевá вятских масте-риц золотáя медáль на вýставке в Атлáнте, в Амéрике. За пчеловóдство – золотáя медáль Москóвской вýставки девяно́сто девя́того гóда. На Международной Казáнской вýставке больш́ие золоты́е и больш́ие серебряные медали за учебные посóбия, вновь кукáрские кружевá, корзи́н-ное , ткáцкое, столя́рное, игру́шечное произвóдство ...
basketry	– Игру́шечное! – встрепену́лся Фёдя, – игру́шечное! Дядя, дядя, знáчит, глиняные игру́шки награди́ли? – Фёдя да́же дёрнул господýна за пиджа́к. – Игру́шки? Какíе игру́шки? Глиняные? Нет, это ме-дали за деревянные игру́шки. – Алексе́й Ива́нович, иде́мте, – позвала́ господýна же́нщина в дли́нной чёрной ю́бке и бе́лой кружевно́й блу́зке. – Идём, иде́м, – отве́тил Алексе́й Ива́нович и нагну́лся к Фёде: – А почему́ ты спроси́л про глиняные игру́шки? – Мой ма́ма их де́лает. – Молоде́ц тво́я ма́ма! – А почему́ медали́ нет? – оби́женно спроси́л Фёдя. – Бýдет, – засмея́лся Алексе́й Ива́нович.
warehouse	Фёдя пошёл да́льше. Вот и ряды́ Вятского кустáрного скла́да . О, тут никакíх глаз не хватáло. Огро́мный мебе́льный отде́л: шкафы́, столы́, буфе́ты, посудные го́рки , гарде-рòбы , комо́ды , этажёрки, крэ́сла, сту́лья, шка́фчики, де́тская мебе́ль, сундуки́ , пóлочки, и всё резное, всё краси́вое.
sideboards	Сверка́ли ла́ковые, темне́ли дубóвые и орéховые пове́рхно-сти , сверка́ли зерка́ла, в них отража́лась пёстрая толкотня́
wardrobes	покупáтелей и зевáк врёде Фёди и постáрше.
chests of drawers	А вот ряды́ хозяйственные. Продаве́ц вéсело крича́л:
chests	– Ча́шки, ло́жки, поваре́шки , ах, хороши́! Купи́, без еды́
walnut surfaces	сыт бýдешь!
idlers	
soup ladles	

axes
saws
buckets
(wash-)basins
row of stalls

fig. with its handles
akimbo
tea-pot

cup-and-ball (game)
pipes
rattles
low wide sledge
automatic pistols

blacksmith's striker

was dazzled

glaze pottery
we'll satisfy

accordion
with fervour
vigorously
bellows

chromatic

Фёдя пробира́лся сквозь толпу́ и вдоль прила́вков: шка-ту́лки из де́рева, соло́мки, с чи́стой крýшкой и разукра́шенной, мно́го бы́ло разны́х шту́чек из де́рева, мно́го бы́ло кра-соты́, сде́ланной выжи́ганием, сно́ва хозяйственна́я у́тварь: **топо́ры, пи́лы, ве́дра, тазы́**, а уж **самова́рный ряд** так свер-ка́л, что гла́за зажму́ривались.

- Посмотрите́, чи́сто генера́л! - хвали́л свой самова́р продаве́ц.

И впрямь, ва́жен стоя́л самова́р, награ́ды во всю́ грудь, ру́чками **подбоче́нился**, а вме́сто голо́вы жа́ром горел сия́ющий ме́дный **ча́йник-зава́рник**.

И где́ же игру́шки? А, вот онí, вот!

- Кроке́т! - выкрикивал продаве́ц. - Игра́ «Серсо́», **бильбоке́, ду́дки и грему́шки**, автомоби́ли и парово́зы, **са́ни-ро́звальни**.

А пистоле́тов бы́ло! И с про́бками, и **само́стрелы́**, и на рези́не, а уж пу́шек! На коле́сах, на дву́х и на четырёх, и без коле́с.

Фёдя вздохну́л. Ско́лько же тут бы́ло всего́ друго́го: сбóрные терема́, ме́льницы, у кото́рых по-настоя́щему кру-ти́лись крýлья, все птíцы и зве́ри, каки́х знал и каки́х не ви́дывал Фёдя. Был здесь, наприме́р, бенга́льский тигр. И два крокоди́ла - с подви́жной голо́вой и с неподви́жной. Коню́шня с лоша́дками, ме́бель для ку́кол, матре́шки, игру́шечная ку́зница с кузнецо́м и медведе́м-**молотобой-цем**, ша́шки, ша́хматы, домино́, не́ было сил всего́ запóмнить, и всё из де́рева.

В гла́зах **заряби́ло** - го́ры дере́вянной и гли́няной посу́ды лежа́ли на плóщади.

- Изво́льте, - показывал своё бога́тство горше́чник, - **обливна́я глазу́рь!** Всех **ублаготвори́м** - от челове́ка до ребёнка, от коро́вы до ко́шки.

Да́льше шли **гармо́нии**. В них Фёдя ниче́го не понимáл. Но так **задо́рно** и **забо́ристо** про́бовали их покупáтели, та-кие вспы́хивали жар-птíцы на разведённых **меха́х**, что ухóдить не хоте́лось.

- Покупáйте разли́чные гармо́шки, изво́льте! Ру́сского стро́я да́мская! Гармо́ния с полутóнами **хромотиче́ская** по образцу́ ве́нской! Молодо́й челове́к! - уви́дел продаве́ц Фёдю. - Проси́те папа́шу, в недоро́гую це́ну, и́менно для ва́с гармо́нь де́тская. Для обуча́ния и приви́чки к серьё́зной

музыке. Дорого? Прикажете балалайку, в момент освобите и пристраститесь. А то мандолину, а, молодой человек? Барышни более на мандолину смотрят.

Еле Фёдя ушёл. У него была цель – увидеть торговлю птицами и рыбами, и он знал, где это, но разве быстро по ярмарке пройдёшь?

twitter

Вот и птички ряды. **Чирканье** и свист на радость публике собрали множество людей. Клетки с птицами были развешаны на деревьях и над прилавками, а все стояли поодаль, чтоб не мешать птицам петь. Когда какого **щегла**, **иволгу** или **канарейку** выбирали, продавец подходил и снимал клетку. Птицы на это время замолкали, смотрели, как клетку уносят, а потом вновь запевали, старались понаравиться.

at some distance
goldfinch
oriole
canary

Тут Фёдя встретил Пётю Котофеева. Пётя был не просто так, он продавал щегла.

plaster of Paris

– Жалко, небось? – спросил Фёдя.

– Как не жалко? Батя послал, велел продать. Этот гипс нас скоро самих выживет, не только щегла. С клеткой велел полтинник просить. А не продам, будет **выволочка**.

dressing-down

nobody asked for it

– Давай я скажу, что с тобой стоял и **никто не приценился**.

ferry
merchant

– Клетку обратно тащить неохота. На **перевозе** смеяться будут, **купцом** обзывать.

frock-coat
walking stick

– Чей щегол? – спросил вдруг мужчина в **сюртуке**, показывая берестяной **тростью** на Пётину клетку. – Твой? Во что ценишь?

– Рубль, – не моргнув глазом, – ответил Пётя.

Мужчина засмеялся.

three roubles
fifty copecks

– Купец! Тебе за рубль щегла век не продать. Тут попугаи на китайском языке обученные, и то **трёшница**. Давай за **полтинник**.

– Шестидесят.

– Ну уж ладно, ради ярмарки. – Мужчина отсчитал деньги.

Друзья помчались на карусель.

twenty copecks
it's a shame
obtained through
cheating
shot

– Видал? – хвалился Пётя. – Отцу скажу – продал за **сорок**. **Двугривенный** наш!

И хотя Фёдя понимал, что **грешно** веселиться на **обманные** деньги, карусель пересилила. И из «Монте-Кристо» **пальнули**. Пётя пять раз. Фёдя три. Целились в кружок

had missed

was sold out of

около клоуна. Если бы попали, клоун бы подпрыгнул. Но оба **промазали**. А может, это клоун для них кувыркаться не захотел. В виде благодарности за карусель и стрельбу Фёдя отдал приятелю один крючок и побежал к матери.

Мама **отторговалась**. Последнего петушка отдала даром мальчику, который давно стоял около лотка и смотрел. Он не просил, просто стоял. Он так обрадовался, что и спасибо не сказал, прижал петушка к груди и побежал, будто за ним гнались.

Снова пошли по ярмарке, делая серьёзные покупки, еду, одежду, обувь. Складывали в ту же корзину, где утром лежали игрушки. Мяса купили, муки.

– Мам, – заметил Фёдя, – ведь можно муку и у Котофеева купить, нести ближе.

Мать отмолчалась. Когда вернулись домой, села, довольная ярмаркой, посидела и спросила Фёдю:

– Повеселить тебя?

Отделила частичку глины и стала лепить.

1. Где, в каком месте, происходит действие повести В. Крупина «Дымка»?
2. Какие игрушки делала дымковская мастерица – мать Феди?
3. Опишите вятскую ярмарку, особый праздник в жизни жителей деревни и города. Какие изделия вятских промыслов продавались на этой ярмарке?
4. Чем привлекает взрослых и детей в наше время дымковская игрушка?

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ. ВЫШИВКА КРУЖЕВО

МАСТЕР РУССКИХ ВЫШ

colourful

apron
embroidery

home-spun linen
spun

diamond-shaped
boat

dowry

well-to-do

embroiderer

dining-room

garibone

Вы обращали внимание на национальный костюм, особенно цветная рубашка с вышитыми плечами и фартук, а на голове расшитый платок. Красочны мужские рубашки с вышитыми воротниками.

Издавна на Руси одежду в основном делали из мотканного льняного холста, ткали на примитивном станке. Вышивка не только делала одежду красивее, но и имела другое назначение. Рубашка должна была приносить человеку защиту от всякого зла и беды, сближать человека с природой. Поэтому узоры народных вышивок часто имеют символическое значение. Солнца в виде ромба, круга или звезды, луны в виде лодки, ее головой. Было здесь и изображение древа жизни, и звери, и птицы.

С раннего детства девочки занимались вышивкой. Это было традиционным делом в бедной, так и в богатой семье. Каждая девушка должна была готовить себе приданое. В него входила вышитая одежда, постельное белье, полотенца и многое другое. Девушки из богатых семей вышиванием занимались в основном в свободное время. Такая работа считалась самой почетной.

Любовное ласковое и очень популярное искусство вышивальщиц — кружево. Оно встречается в песнях.

На горе-то стоит
Под горой стоит
Во высоком небе
Во столовой комнате
На дубовой ноге
Тут сидела красавица
Во левой руке держала
Во правой руке держала

МАСТЕРСТВО РУССКИХ ВЫШИВАЛЬЩИЦ

colourful

Вы обращали внимание на то, как живописен русский национальный костюм, особенно женский? Белая или цветная рубаха с вышитыми плечами и рукавами, сарафан, **фартук**, а на голове распятый **кокошник*** или лента. А как красочны мужские рубашки с **вышивкой** по вороту!

apron

embroidery

home-spun linen

spun

Издавна на Руси одежду в основном изготавливали из **домотканного льняного холста**, реже - из шерсти. Холст **ткали** на примитивном станке. Украшали одежду **вышивкой**. Вышивка не только делала костюм красивее и богаче, но и имела другое назначение. По народному поверию, она должна была приносить человеку счастье, оберегать его от всякого зла и беды, сближать с окружающей природой. Поэтому узоры народных вышивок включали в себя знак Солнца в виде **ромба**, круга или **ладьи** с конской либо птичьей головой. Было здесь и изображение Матери сырой земли* в виде женской фигуры с протянутыми к Солнцу руками, и Древо жизни, и звери, и птицы, и люди.

diamond-shaped

boat

dowry

well-to-do

embroidered

С раннего детства девочки учились вышивать. Это занятие было традиционным для русской женщины как в бедной, так и в богатой семье. Крестьянская девушка должна была готовить себе **приданое**: свадебный наряд, выходную одежду, постельное бельё, скатерти, полотенца, занавески и многое другое. Девушки из **зажиточных** и даже богатых семей вышиванием заполняли своё свободное время. Такая работа считалась самой подходящей для женщины.

dining-room

umbrella

Любовное ласковое и очень уважительное отношение народа к труду **вышивальщицы** отразилось в стихах и песнях:

На горе-то стоит ёлочка,
Под горой стоит светелочка*.
Во высоком новом тереме,
Во **столовой** новой **горенке**,
На **кресловой** новой лавочке
Делала красна девица*.
В **левой** руке держала **пялечко**,
Во **правой** руке - **иглочку**.

velveteen
velvet
calico
satin

Она шила, красна девица,
И по плису, и по бархату,
По белому да колёнчорчику,
Она шила, красна девица,
По атласной алой ленточке:
Шила девица приданое,
Что приданое немалое.

В основе русской вышивки, в том числе и современной, лежит крестьянская вышивка. История народной крестьянской вышивки уходит в глубокую древность, она тесно связана с бытом крестьянской семьёй. Одежду крестьяне шили из холста. В домотканом, довольно толстом холсте хорошо видны нити. Они направлены вдоль и поперёк ткани. Крестьянская вышивка как бы продолжает тканый рисунок. Узор такой вышивки обычно строится из геометрических орнаментов. В них преобладают прямоугольники, квадраты, ромбы; из этих элементов состоят фигуры людей, животных, изображения растений. Они тоже **геометризированы** и **стилизованы**.

geometric (patterns)
stylised
motifs

Chinese
Central Asian

У русских вышивальщиц всегда существовали любимые **мотивы** и композиции, множество технических приёмов. Именно эти особенности и отличают русскую вышивку от вышивок других народов. Например, в **китайских** и **среднеазиатских** вышивках орнамент криволинейный и многоцветный. Русская же вышивка часто бывает одноцветной, а иногда её цвет совпадает с цветом ткани (белая на белом, кремовая на кремовом).

silk
sequins
beads
pearls

Вышивки XVIII-XIX веков выполнены разными нитками: льняными, шерстяными, **шёлковыми**, реже – металлическими. Иногда вышивку дополняли **блестками**, **бисером**, речным **жёмчугом**, который часто встречался в реках России. Жёмчугом и бисером расшивали кокошники и нарядные ленты, которые надевали на голову крестьянские

Праздничный женский костюм. XIX век. Воронежская губерния.

this headgear was handed
down

дѣвушки и жѣнщины в прѣздничные дни. Обѣчно такой дорогой **убѣр** передавался в крестьянской семьѣ **по наследству** от бабушки – матери, затем внучке. Такой же дорогой вышивкой украшали одежду церковных служителей, бояр и царской семьѣ, а позднее – и дворян.

Но одежда, расшитая бисером, жемчугом, золотом и серебром была очень тяжелой и неудобной. В XIX веке модной стала более простая и легкая одежда. Поэтому позднее такую вышивку стали использовать реже, в основном при изготовлении предметов интерьера и торжественных подарков: бархатных и шелковых подушек, покрывал, сумочек и так далее.

Немногие вышитые изделия сохранились и дошли до нас из XVII-XIX веков, но смотришь на них и удивляешься – сколько высокого художественного вкуса, богатой фантазии и мастерства было у вышивальщиц того времени!

Современная русская вышивка бережно сохранила традиции прошлого. Сейчас, как и раньше, существуют женщины, для которых вышивание является основной профессией. Художницы промыслов, наши современницы, широко используют богатое наследие прошлого: рисунки, узоры, способы вышивания. Кроме того, они разрабатывают новые композиции, новые мотивы, прочно связанные с русским народным орнаментом.

Вышивальные промыслы в России есть повсюду, но в каждой области существует свой собственный стиль вышивки со своими характерными местными особенностями и колоритом. Самые крупные промыслы находятся в Архангельской, Вологодской, Новгородской и Ленинградской областях. Этот край называют Русским Севером. Другую группу образуют промыслы на Волге – в Горьковской, Костромской, Владимирской областях. Существуют промыслы и в центральных областях России – в Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской и Липецкой областях. Вышивкой занимаются в Ивановской, Калининской и, конечно, в Рязанской области. Здесь создают самые яркие и веселые узоры.

Современные мастерицы вышивают самые различные ткани: льняные, хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые. И в наши дни существуют так называемые золотопшвейные артели, где вышивают **позолоченной** нитью бархат, шелк, **сукно**.

Два основных вида русской национальной вышивки – счетная и свободная. Название «счетная» происходит от слова «считать». Эта вышивка выполняется по счету нитей ткани и зависит от направления, толщины и числа этих нитей.

Свободную вышивку выполняют по контуру рисунка, без учета направления нитей и их числа.

В русской счетной вышивке существует множество различных **швов**. Часть из них выполняется по целой ткани. Мастерница аккуратно **кладёт** ровные **стежки**, **располагая** их по горизонтали, как будто имитируя тканый рисунок. Такая вышивка называется **набором**. Если мастерница располагает стежки «ёлочкой» или «звездочкой», получается счетная гладь. А можно вышивать и росписью, то есть двусторонним швом, когда на обеих сторонах ткани появляется одинаковый аккуратный узор. Такой вышивкой можно любоваться с любой стороны изделия. Так украшают полотно, скатерти.

Но часто мастерница работает не по целой ткани, а по **продёрнутой сетке**, которая получается после того, как из ткани выдернуто нужное количество нитей. Сетку **обвивают** белыми или цветными нитями, а на сетке создают нужный узор. Так возникает великолепная **ажурная**

gold
cloth

stitches
makes stitches
laying (the thread)

drawn thread technique
is woven with

openwork

*Полотенце «Цветы».
Т. Петухова. Вологда.*

вышивка, которую чаще всего выполняют белыми нитками – белая перевить, или так называемая «белая строчка».

Наша книга расскажет только о самых главных, ведущих промыслах, которые работают в традициях русской народной вышивки.

Крестецкая строчка

Родиной многих лучших вышивок был и остаётся Русский Север (Архангельская, Вологодская, Новгородская и Ленинградская области).

Зимы здесь долгие, холодные. Повсюду лежит снег. А лето короткое: не успело наступить, а уже конец виден. Но люди, живущие на Севере, любят свою землю и ценят неяркую красоту этого сурового края.

В своих вышивках мастерицы-северянки передают сверкающую белизну снега, **прозрачность** зимнего леса, спокойное течение холодных рек. Они воссоздают красоту отдельных снежинок, звёзд, узор **кристаллов** льда, который

transparency

crystals

rivers and lakes

boulders

увидели на замёрзших водоёмах. Их ловкие, умелые руки рождают белоснежное чудо – крестецкую стробку. Своё название она получила от посёлка Крестец Валдайского уезда. Валдай – край невысоких гор, покрытых густыми лесами, чистых голубых озёр и огромных камней – валунов. Гордая, чистая красота у этой земли – такая же и здешняя вышивка: строгая, чёткая.

Выдернет мастерица нитки из ткани, а из оставшихся нитей сделает крупную сетку, на сетке выполнит геоме-

*Полотенце. А. Богачова.
Горьковский гитюр.*

well-balanced	трический орнамент из ромбиков, розеток, звездочек. Нити в вышивке лягут плотно, аккуратно, и весь узор получится симметричным, спокойным, уравновешенным . Сразу видно, что создали такую вышивку руки терпеливого и доброго человека.
refined taste	Выполняют крестецкую строчку белыми нитками на белом или очень светлом цветном фоне. Поэтому всё изделие кажется особенно чистым, строгим и торжественным.
to devise her own pattern appear intricate	Современная крестецкая строчка является одной из вершин художественного мастерства русской вышивки. Она требует от вышивальщицы особой точности и изыщества исполнения. И каждой мастерице хочется создать только ей одной известный и доступный узор – так появляются на свет удивительные вышивки, сложные и хитроумные , подлинные произведения искусства.

Горьковские гипюры

flourished	Белая вышивка, получившая такое название, появилась в XIX веке. На берегах Волги, близ города Нижнего Новгорода, в деревнях и сёлах, издавна процветали разные ремёсла: занимались резьбой по дереву, делали красочную посуду. Вы уже знакомы с хохломской росписью. Но это был «мужской» промысел, женщины принимали в нём небольшое участие. Они занимались вышивкой. В их умелых руках возник особый вид ажурной вышивки, белой, похожей на кружево. После революции Нижний Новгород стал называться Горьким. В этом волжском городе, родился и вырос всемирно известный советский писатель Максим Горький. Так и возникло название вышивки «горьковские гипюры». Теперь городу возвращено его прежнее имя, а вышивка сохранила привычное название.
skilful hands	Эта вышивка состоит из крупных прямоугольников, объединённых между собой в единый сётчатый узор.
netlike	Обычно такая вышивка бывает белой, изредка мастерицы вводят в неё цветную нить, чтобы подчеркнуть отдельные элементы композиции.
uncompromising	Вышивальщицы, живущие на Волге, не так строги и бескомпромиссны , как их подруги с севера. Они легко сочетают геометрические и растительные мотивы орнамента. На фоне тонкой сетки появляются ёлочки, розетки, сне-

жінки, и кáждая из нѣх вѣполнена особѣм, «гóрьковским» спóсобом.

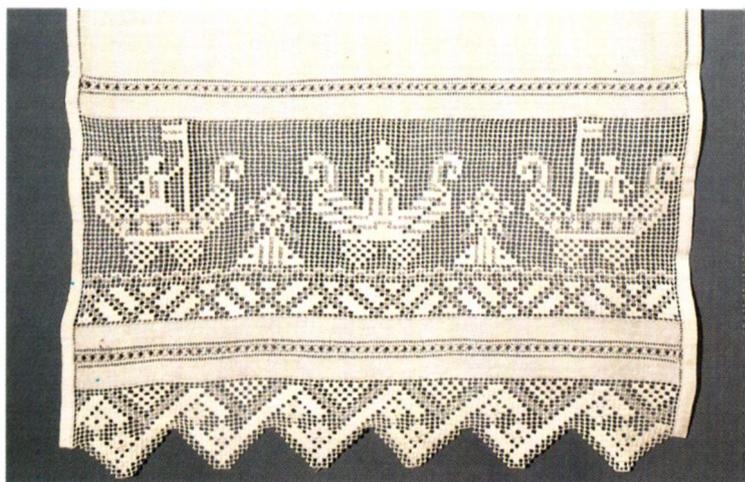
Такóй вѣшивкой украшáют жѣнские плáтья, блúзки, скáтерти, покрывáла и мнóгое другóе.

Ивановская строчка

Эта вѣшивка назывáется по ѣмени гóрода Ивáново, цѣнтра Ивáновской óбласть, где она возникла. Ивáновская óбласть тóже отнóсится к числú привóлжских óбластѣй. Здесь по берегáм могúчей рúсской реки растúт густѣе лесá, в котóрых ёли и сóсны сосѣдствуют с белоствóльными берѣзами. Поля и лугá окружают многóчисленные деревни и посѣлки. Богáты и живописны э́ти местá. Всѣ здесь есть: звѣри и птѣицы, грибѣи и ягóды в лесáх, крáсочные цветѣи на лугáх и мнóго всякой рѣбы в рѣках.

До револю́ции гóрод Ивáново был цѣнтром текстильной промѣшленности: нарядные, многоцветные ивáновские сѣтцы продавáлись в сáмых далѣких уголкáх Росси́и.

В нáше врѣмя гóрод Ивáново не тóлько центр текстильной промѣшленности, но и одѣн из сáмых крупных индустриáльных и наúчных цѣнтров европѣйской чáсти Советского Сою́за. Э́то гóрод студѣнтов и учѣных, худóжников и строѣтелей, рабóчих сáмых различных профѣссий, в том числѣ и мастерѣц-вѣшивáльщиц.

mix with

cotton prints

lacquer miniature

В Ива́новской о́бласти де́вять изве́стных це́нтров вы́шивки. Они́ нахо́дятся в небольшо́их ую́тных городка́х и посёлках. Среди́ них Па́лех и Хо́луй. Эти знаменитые це́нтры ла́ковой миниатю́ры сла́вятся и иску́сством вы́шивки.

is woven with coloured thread

Вышива́ют в э́тих места́х так называ́емой бе́лой строч́кой. Эту вы́шивку выполня́ют по вы́дернутым ни́тям и вы́резам тка́ни, сочета́я счётную вы́шивку со свободной гла́дью. В тех места́х, где появля́ется свободная гладь, преоблада́ют растительные мотива́ы. Ива́новская строч́ка – э́то то́нкая изящная бе́лая вы́шивка, изредка она́ мо́жет быть **оттенена́ цветно́й ни́тью**.

(table) runners
table mats

Ива́новские вышива́льщицы бере́жно отнóсятся к тради́циям своего́ промы́сла. В о́бласти существу́ет творческая лабора́тория. Здесь худо́жники промы́сла восстана́вливают ста́рые узо́ры и созда́ют но́вые в тради́циях ива́новской бе́лой строч́ки. Мнóго замеча́тельных масте́риц рабо́тает в Ива́новской о́бласти. Их чуде́сные вы́шивки украша́ют са́мые разли́чные ве́щи: столóвое и постельное бельё, пла́тья и блу́зки, **дорóжки, салфе́тки**, панно́. На не́которых сувени́рных изде́лиях мо́жно уви́деть любо́вно выпол́ненные жа́нровые сце́нки, панора́мы се́л и городо́в Ива́новской о́бласти – родных́ мест замеча́тельных вышива́льщиц.

Калужская цветная перевить

subtle
subdued colours

Мы уже́ познако́мились со стрóгими вы́шивками се́верных и приво́лжских о́бласте́й Со́ветского Сою́за. Э́то бы́ли графиче́ски выпол́ненные кресте́цкие узо́ры и го́рьковские гипю́ры, то́нкая, изящная, но то́же о́чень осто́рожная в испо́льзовании цве́та бе́лая ива́новская строч́ка. Все́ серье́зно и **сде́ржанно** бы́ло в э́тих вы́шивках, ника́кой **пестроты́**, ника́кого легкомы́слия. Как не похо́жа на них калужская цветна́я переви́ть! Э́то то́же счётная вы́шивка, но ско́лько ра́достных я́рких сочета́ний цвето́в в её компози́циях!

texture of stitches

Факту́ра тако́й вы́шивки про́ще, чем у се́верных вы́шивок, и нет в ней таки́х сло́жных переплете́ний. Её краса́та заклю́чена в уда́чно подо́бранной га́мме цвето́в.

Цветну́ю переви́ть выполня́ют по ажурно́й се́тке из проде́рнутых в тка́ни ни́тей. Э́ту се́тку обвива́ют бе́лой или кра́сной ни́тью, а пове́рх насти́лом вышива́ют геометризиро́ванные фигу́рки люде́й, птиц, живóтных и расте́ния.

generous

Много ярких, праздничных нарядов создают калужанки. Кажется, что мастерица хочет рассказать в своей вышивке о доме, о людях, с которыми она живёт, о **щедрой** родной земле. В узорах вышивки цветы лесов и полей, голубое небо над зелёными лугами и синева рек, текущих к далёкому морю.

Калужские мастерицы очень тонко чувствуют форму изделия, цвет и фактуру ткани, которую они вышивают. Они стремятся каждую вещь сделать элегантной и неповторимой. Главный центр калужской вышивки – Таруса.

coppices
water-meadows

Таруса ... Это очень красивый и уютный городок к югу от Москвы. Он расположен на берегу реки Оки. Кругом леса, **перелёски**, **заливные луга** по берегам. Городок утопает в зелени садов и цветов.

Вышивали в Тарусе с древних времён. Ткали там холст

	и полотно́, а пото́м вышива́ли на них льняны́ми цветны́ми нитками. Нитки краси́ли дома́шним спосо́бом.
irregular outline	Рису́нок не на́до бы́ло придумы́вать. Что ви́дели, то и вышива́ли. А ви́дели за окно́м синюю ле́нту Оки́, зубча́тые края́ ле́са; а в лесу́ – краси́ые я́годы земляни́ки в траве́, цве́ты на поля́нах. Засмо́трится на э́ту красото́у де́вица-масте́рица и начне́т вышива́ть свой узо́р. Сама́ ткань подсказыва́ла: ви́дери нитки в опреде́ленных ря́дах и полу́чится у тебя́ реше́тка, а пото́м пере́вей э́ту реше́тку нитками. И изна́нки нет у тако́й вышивки – с обе́их сторо́н одина́ково краси́во и гла́дко. А е́сли ниткой все́ пере́вешь, то бу́дет похо́же на краси́вое кру́жево ... Не налюб́уешься тако́й вышивкой! Ра́ньше называ́ли её «вы́резы», а тепе́рь называ́ют «калу́жская пере́вить», потому́ что так вышива́ли во мно́гих се́лах вокру́г Калу́ги. Но в Тару́се вышива́ют о́собенно краси́во!
carried away by the sight	
underside	Уме́ние вышива́ть в Тару́се передава́лось из поколе́ния в поколе́ние, от ма́тери к до́чери. В 1924 году́ масте́рицы объе́динились в арте́ль. Вышива́ли и для себя́, и на прода́жу. И вско́ре во мно́гих городáх ста́ли носить вы́шитые пере́витью в Тару́се сарафа́ны, блу́зки, фа́ртуки. А в 1925 году́ на Ме́ждунаро́дной вы́ставке в Па́риже тару́сские вы́шивки бы́ли отме́чены Большо́й золо́той меда́лью. За́метили и там э́ту красото́у, не зате́рялась тару́сская вы́шивка сре́ди экспона́тов.
you'll be unable to take your eyes off	
	Масте́рицы ста́ли ду́мать: как улу́чить вы́шивку? Хо́дили по сосе́дным дере́вням, собира́ли ста́рые вы́шивки, изуча́ли узо́ры. О́собенно ча́сто в вы́шивках повто́рялся о́браз пти́цы: то просто́й пету́х, то павли́н с пы́шным хво́стом, то кака́я-нибу́дь ска́зочная пти́ца, кото́рую никто́ ни́когда не ви́дел. Перелива́ется рису́нок вы́шивки ра́зными цве́тами, о́собенно мно́го краси́ого цве́та, весе́лого, пра́здничного.
peacock	Арте́ль в Тару́се росла́. Кро́ме вышива́льщиц появи́лись свой худо́жники. Руково́дила худо́жниками арте́ли Марга́рита Гумиле́вская.
	В 1958 году́ на Всеми́рной вы́ставке в Брюсселе́ за се́рию вы́шивок по свои́м рису́нкам она́ получи́ла золо́тую меда́ль. Ей бы́ло присво́ено поче́тное зва́ние «Заслу́женный де́ятель иску́ств РСФСР».
	В 1961 году́ арте́ль в Тару́се ста́ла фа́брикой. Тепе́рь

not to lose originality

вышивальщицы думали о том, как стать современным предприятием и при этом **не утратить** свою **самобытность**.

Изделия тарусских мастериц с успехом экспонировались в США и Англии, в Афганистане и Болгарии, в Португалии, Египте и во многих других странах.

В последние годы народная русская вышивка стала не просто отдельной, но конструктивной деталью современного модного силуэта.

А в Тарусе учатся вышивать все новые мастерицы. И вчерашние школьницы продолжают на фабрике добрые традиции народного промысла.

Рязанская вышивка

Рязанская женская одежда украшается обильной вышивкой и кружевом. Где ещё можно увидеть такое сочетание цветов, такие густые, яркие краски?!

ditties
accordion

По вечерам парни и девушки собираются за деревней и поют до глубокой ночи весёлые **частушки**, звучит нехитрая **гармоника**, здесь смеются от всей души. И вышивка рязанская похожа на мастериц, сделавших её, – такая же весёлая, **полнокровная**, всего в ней много: и цвета, и узоров, и труда, который в неё вложен.

forceful

Вышивают в Рязанской области по-разному, каждый местный промысел отличается от других. Однако для многих из них характерно сочетание вышивки со вставкой цветных полос ткани и отделкой всего изделия цветным кружевом.

cross stitch embroidery
satin stitch

Один из самых знаменитых вышивальных промыслов находится в городе Михайлове. Здесь широкое распространение получила **вышивка крестом** и счётной **гладью** с яркими геометрическими орнаментами, где чаще всего преобладает красный цвет.

Плотная вышивка так густо заполняет белую ткань, что сама ткань, её невышитые участки, становятся частью узора. Белые полосы основной ткани чередуются с яркими, чаще всего красными, полосками другой ткани. Такое изделие выглядит нарядным, праздничным.

Несмотря на обилие ярких цветов, рязанские вышивальщицы умеют создать полную гармонию цвета и форм изделия. Как красивы русские народные костюмы, выполненные

border

ные рязанскими мастерницами! Как прекрасно выглядят вышитые ими скатерти, занавеси, украшенные узорной каймой или обшитые полоской красной ткани!

Быстро и точно работают руки опытных вышивальщиц, ложатся на ткань цветные узоры, нитка к нитке, и вот уже готово нарядное платье. Пусть радуется женщина, которая будет носить его, потому что его с любовью вышивали добрые руки.

Владимирская гладь и золотое шитьё города Торжка

До сих пор речь шла о счётной вышивке, которая делается по счёту нитей в ткани, а существует ещё свободная вышивка. Нарисует мастерица на ткани контур узора и вышивает по нему гладью, **тамбурным** или **стебельчатым швом**. Свободно ложатся на ткань любые изображения. Цветы, листья, ветви растений, звери, птицы – всё как в жизни, только вместо красок и кисти в руках у вышивальщицы игла да разноцветные нитки. Быстро двигаются её руки – и вот уж появился на ткани цветок: знакомая всем ромашка, и листочки около неё зелёные, резные, как у той ромашки, что растёт на лугу. Это и есть свободная вышивка. Её можно увидеть в России повсюду, но самые интересные виды глади – в городах Владимире и Торжке.

Город Владимир – один из древнейших и неповторимо красивых городов России. Расположен он на северо-востоке от Москвы, приблизительно в двухстах километрах от столицы. Владимир старше Москвы почти на сорок лет. Он был основан знаменитым князем Владимиром Мономахом

chain stitch
feather stitch

daisy

*Дмитровский собор в
городе Владимире.
XII век.*

в 1108 году и скоро стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Много древних архитектурных памятников сохранилось в городе до наших дней.

Сегодня старина во Владимире соседствует с современностью: музеи, памятники, старые здания, которые бережно реставрируют и сохраняют, и рядом – современные кинотеатры, институты, магазины, гостиницы.

impassable

Город стоит на берегу неторопливой средне-русской реки Клязьмы. А кругом луга, поля и тёмные, густые хвойные леса, холмы и пригорки. Когда-то эти леса были **непроходимыми** и тянулись до самой Москвы. И сейчас в них много всяких птиц и зверей, грибов и ягод. Летом сюда едут отдохнуть москвичи и владимирцы.

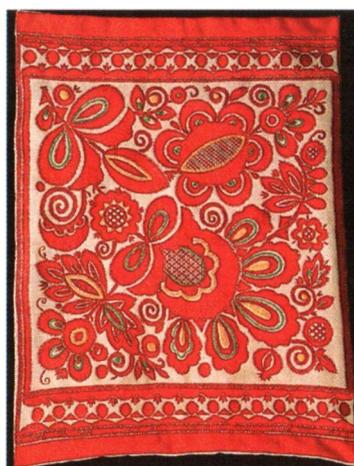
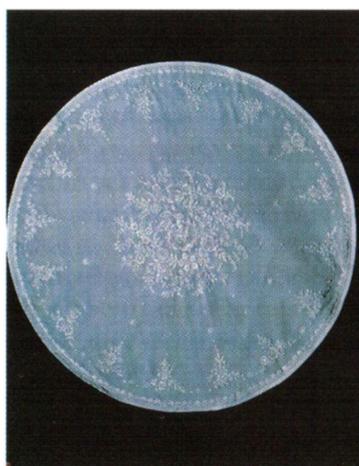
flat
chiaroscuro

Издавна в самом Владимире, в деревнях и сёлах вокруг него девушки и женщины вышивали особой гладью – «владимирскими швами». Эта гладь значительно отличается от той, которая распространена в Китае, Вьетнаме, Средней Азии. Русская гладь даёт **плоскостное** изображение, без световых и **светотеневых переходов**. Иногда изображается только силуэт предмета.

bright red
blazing

Владимирские вышивальщицы очень любят **огненно-красный** цвет. **Пылающими** узорами из полевых и садовых цветов они вышивают декоративные панно, диванные подушки, скатерти, **портёры**. Иногда растительный орнамент уступает место изображению животных и птиц.

curtains

strong colours
unrestrained
audacity

Несмотря на то что владимирские мастерицы используют очень **насыщенные цвета**, вышивка их довольно сдержанная, строгая. Нет в ней того **безудержного** веселья, многоцветного **удальства**, что в рязанской вышивке.

cambric

Есть ещё один посёлок, где шьют владимирской гладью – это знаменитая Мстёра, центр лаковой миниатюры. Вышивка здесь особенная – белоснежная на белой ткани и красоты необыкновенной. Видно, талантливые люди живут на этой земле: и художники, и вышивальщицы. Мастерицы вышивают и по плотным тканям и по самому тонкому **батисту**, создавая неповторимые по красоте скатерти, панно, украшая женскую и детскую одежду.

wreaths
garlands
delicately

Они предпочитают орнаменты из цветов, которые привыкли видеть на родных лугах и в садах. Иногда это букеты, разбросанные по полю скатерти, иногда **венки, гирлянды**. Мстерские мастерицы создают плотную, прочную, объёмную вышивку, аккуратно, почти **ювелирно** укладывая нити одну возле другой.

work at

Изредка они используют не только белую ткань, но и цветную, самых мягких тонов: розового, голубого, кремового и серого, – поэтому изделия мстерских вышивальщиц всегда кажутся лёгкими и очень воздушными. Они **тщательно прорабатывают** каждую деталь узора.

Изображение любого предмета у этих мастериц всегда реалистично и очень конкретно. И не только цветы и растения вышивают они на своих декоративных работах, но и людей, зверей и птиц.

Опытные мастерицы промысла готовят себе достойную смену. Молодые вышивальщицы уже показали свой талант и любовь к делу во многих прекрасных работах.

gold-embroidery

Ещё один центр свободной вышивки – город Торжок в Калининской области. Здесь вышивка особая, дорогая – золотое, а точнее – **золотное шитьё**. Шить золотом стали с тех пор, как удалось получить тонкую золотую нить. Уже в XVII–XVIII веках этим промыслом занимались многие вышивальщицы в городе Торжке.

customers

Торжок расположен сравнительно недалеко от Москвы. Через него проходили дороги во многие крупные русские города, поэтому у вышивальщиц всегда были богатые **заказчики** и покупатели. Мастерицы украшали богатой вышивкой царские и боярские одежды, часто дополняя

вышивку жемчугом и драгоценными камнями. Работа эта требовала большого мастерства и терпения. Ткани, по которым вышивали женщины, были, как правило, плотными, тяжёлыми, золотые и серебряные нити тоже требовали к себе особого отношения. Работа вышивальщиц оказалась трудной, а денег за неё платили мало, женский труд был очень дешёвым.

Со временем вкусы людей изменились. Одежда стала дешёвле и проще, однако золотошвей из Торжка не бросали своего ремесла.

В наше время искусство золотого шитья сохранилось не только в Торжке, но и в городе Городце Горьковской области. Мастерницы-золотошвей украшают своей **чеканной** вышивкой **знамёна**, театральную одежду, сувенирные предметы. Театральные костюмы, небольшие панно, **бювары**, пояса, обложки для записных книжек, украшенные великолепными композициями, свидетельствуют, что древнее искусство живо и развивает лучшие свои традиции. Вышивальщицы Торжка, например, используют более ста различных швов. Их рисунки тоже очень разнообразны, хотя чаще встречается растительный орнамент.

vivid
banners
blotting-pads

Работы золотошвей много раз экспонировались на международных выставках в Париже, Нью-Йорке, Осаке и в других городах. И всегда их встречали с большим интересом и одобрением.

1. Из каких тканей шили одежду в русской крестьянской семье и как её украшали?
2. Почему вышивание играло такую важную роль в жизни женщин?
3. Чем отличается русская национальная вышивка от вышивок других народов?
4. Какое место занимает искусство вышивки в жизни вашего народа?

Две встречи писателя

«Мне не раз приходилось встречаться с торжокскими искусницами», – рассказывает писатель Юрий Арбат.

... **Говорю** у Клавдии Яковлевны **певучий**, старинный. А сама она **словоохотлива**. Всех называет на «ты», **посвобски**, по-дружески. Рассказывает неторопливо, в добрых глазах её **нет-нет да** и мелькнёт добрая улыбка: мол, не со зла шучу, а для ласки.

– У меня возраст округлый – семьдесят лет. По паспорту меньше: я ещё давно убавила года. При старом строе стариков на работе не **почитали**, они в **забвенье** оставались. Это теперь другое положение. Отец у меня глину возил, для Гончарных нужд, а тётки вышивали. И я **без малого** шестьдесят лет тружусь с иглой да шилом.

Всё больше для церквей вышивала – **ризы** и всякие другие наряды – сейчас и названия этих вещей позабыты. Чисто-начисто следовало исполнять работу: **боже избави, наизнанку** золотинку пропустить.

И дальше рассказывает про своё **житьё-бытьё**, про людей, с которыми встречалась.

Как это – быть в Торжке и не зайти в школу золотошвей, не поговорить с Клавдией Васильевной Хилёвской, заслуженной учительницей, которой уже под девяносто лет. По её собственным словам, она «сверх положенного для пенсии срочка проработала тридцать лет».

Неторопливая в движениях, снежно-белая, с лицом, на котором почти вековая жизнь оставила заметные следы, и

sing-song accent
talkative

in a familiar way
now and then

had no respect for
neglect
almost

chasubles

God forbid
on the wrong side
life

radiated cordiality	<p>всё же с чистым и открытым молодым взглядом, она так и светилась радужием и приветливостью.</p> <p>Показала рукопись:</p> <p>- Пишу о нашем искусстве, о девушках «золотые руки», о прошлом. Потом долго рассказывает, как чуть не погибло золотошвейное мастерство, как трудно жили кружевницы, как работы не хватало. Прочным положение стало только после революции.</p>
just anyhow	<p>Клавдия Васильевна рассказывала:</p> <p>- Впервые меня, директора школы золотошвей, спросили: а что вам надо, в чём нуждаетесь, хватает ли преподавателей, есть ли оборудование. Началось обучение – не на дому, а в мастерской, не как бог на душу положит, а по разумной, продуманной программе».</p> <p>«Мне, – рассказывает писатель, – удалось попасть в комнату, где работали вышивальщицы, и только тогда я понял, как сложен путь к мастерству.</p>
cardboard is pasted onto	<p>Вот что я увидел. Мастерница левой рукой держит иглолку с белой ниткой, а правой прокалывает шилом материал по краю кусочка картона. Из картона вырезан узор и наклеен на ткань. В дырочку, сделанную шилом, вышивальщица продевает иглолку с белой ниткой и оставит петельку. В неё протянет золотую нить, а иглолка с белой ниткой опять вниз ушла, под материал. Так и получается: белая нить не видна, а золотая – только на поверхности материала.</p> <p>Три года учатся золотошвейному мастерству девушки в Торжке, и только после этого могут они готовиться к первой вышивке по собственному рисунку.</p> <p>Терпение и упорство в соединении с талантом к рисованию и художественным вкусом помогают создавать те удивительные произведения, за которые Клавдия Васильевна Хилевская ласково хвалит: «Ну что же, хорошо. Это удалось тебе, милая».</p>

1. Как описывает автор мастерниц золотошвейного промысла? Что общего вы находите в них?
2. Расскажите, что собой представляет шитьё золотом, как работают мастерницы, как долго они учатся этому искусству.
3. В каких музеях вы видели изделия золотошвей? С какими страницами истории он вас познакомил?

Феврония вышивает покров

Как ответственно относились древнерусские вышивальщицы к своей работе, видим мы из «Повести о Петре и Февронии»* (XV в.), прекрасного древнерусского произведения. В повести рассказывается о том, как Феврония вышивает **воздушный покров**, который решила **пожертвовать** церкви. Князь **Пётр, постригшийся в монахи, разлучённый** с Февронией, почувствовал приближение смерти. Он обещал Февронии умереть с ней вместе, поэтому послал за нею в монастырь. Но Феврония ответила, что должна закончить вышивание. Трёхжды Пётр присылал за Февронией. Наконец она дошла **лик** святого, не успела только закончить вышивание ризы, воткнула иглу в ткань, обернула её нитью, чтобы можно было продолжить работу, и послала сказать Петру, что она готова. После этого Феврония **помолилась** и умерла.

Автор показал нам чувство достоинства, душевное спокойствие, верность долгу древнерусской женщины. Она готова умереть вместе с любимым человеком, но раньше должна закончить свой труд.

Древнерусское шитьё свидетельствует о прекрасном вкусе вышивальщиц, о чувстве цвета, гармонии и о бесконечном трудолюбии.

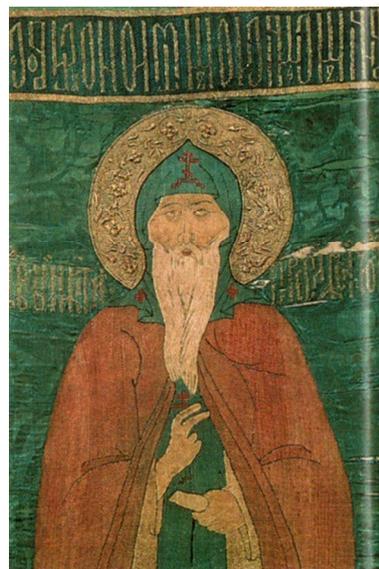
Пушкин в Торжке

С семьёй Вяземских Пушкина связывала давняя и нежная дружба. Петра Андреевича Вяземского великий поэт знал с лицейских времён*. Своё доброе и уважительное отношение к нему он выразил в стихах, да и в романе «Евге-

thin, light
to donate
who had taken monastic
vows
separated from

image

said her prayers

Покров с изображением
святого Николая
Переяславского. XVI век.

free-thinking	ний Онéгин» не забы́л упомяну́ть о нём. Жену́ Вяземского, Вéру Фёдоровну, Пу́шкин встрéтил в Одéссе, где она́ отды- хала с детьмí.
just about to sail for undertaking	В это́ время имперáтор Алексáндр I приказáл за «воль- номы́слие» вы́слать по́эта на сéвер. Пу́шкин решил бежáть за грáницу. И тогда́ не ктó инóй, как Вéра Фёдоровна Вяземская, пытáлась помóчь ему́ достáть дéнег на дáльную доро́гу и устрóиться на корáбль, отплывáющий в Тúrцию. Но из это́й затéи ничегó не вы́шло, и Пу́шкин вы́нужден был отпра́виться в ссы́лку на сéвер, в селó Михáйловское, имéние своих родíтелей в Пскóвской губéрнии.
(family) estate	Осенью 1826 гóда нóвый имперáтор Nikoláй I вы́звал по́эта в Москвú.
morocco leather	Возвращáясь обрáтно в Михáйловское, Пу́шкин задер- жáлся в Торжкé. Он знал это́т мáленький городóк и пом- нил о егó глáвной достопримечáтельности – удивíтельном золотóм шитьé по сафья́ну и бáрхату. Вéра Фёдоровна про- сы́ла купíть в Торжкé и прислáть ей вы́шитые поясá. Пу́ш- кин с гóтóвностью взя́лся вы́полнить это́ поручéние. Поясá, йли, как тогда́ говорíли «пóясы», бы́ли куплены и отпра- влены в Москвú. С доро́ги Пу́шкин писáл Вéре Фёдоровне: «Спешú, княгíня, прислáть вам пóясы ...» А ещё через не- дéлю, ужé из Михáйловского, в письмé к её мúжу спраши- вал: «Получíла ли княгíна пóясы и письмó моё из Торж- кá?»
princess	В концé послáния он снóва воспóмнил о своём торжóкс- ком подáрке и пошутíл: «Скажí княгíне, что она́ всю прéлесть москóвскую* зá пояс заткнёт*, как надéнет мой пóясы ».
when	Вíдно, рáботá торжóкских златошвéй былá действí- тельно хорóшá, ёсли Пу́шкин отозвáлся о нéй с тако́й по- хвалóй.

По Ю. Арбáту. Фрагмéнты из кнíги «Дóбрым лóдям на заглядéнье»

1. Какíе отнóшения существовáли мéжду семьёй Вяземских и А.С. Пу́шкиным?
2. С какóй просьбой обратíлась однáжды Вéра Фёдоровна к Пу́шкину?
3. Что Пу́шкин писáл её мúжу об исполненном поручéнии?
4. Видели ли вы издéлия золотошвéй? Какóе впечатлéние онí произвелí на вáс?

КРУЖЕВНЫЕ УЗОРЫ

Заплету я судьбу
В мой узор кружевной,
В перевить заведу
Вечер тот голубой.

lace

Вологодские, елецкие, михайловские **кружева**. Как красив, как своеобразен их узор! Как они гармонируют с тканью, с холстом скатертей и полотенец, как изящны кружевные дорожки, салфетки! В наши дни кружевами украшают самые нарядные платья, их пришивают к русско-

«Кружевница».
В. Тропинин.

lace-making

му национальному костюму, они придаёт особую прелесть одежде, белью, украшают интерьер.

household articles
tsar's throne
saddles
religious articles

Кружевоплетение на Руси возникло позднее, чем вышивка, хотя точно определить время, когда русские женщины стали плести кружева трудно, так как древних памятников не сохранилось. Самые ранние образцы кружев, которые дошли и до нас, изготовлены из металлических нитей, золотых и серебряных, они относятся к XVII веку. Такие кружева пришивали к царской одежде и одежде бояр,* ими украшали **предметы обихода: царский трон, кресла, седла, церковное убранство**. Известно, что уже в 1654 году в Москве при царском дворе существовала мастерская, где работали кружевницы; плели кружево и в городе Сольвычегодске* у известных купцов Строгановых, тоже в XVII веке. Образцов кружев более раннего периода до нас не дошло.

В конце XVIII - в первой половине XIX века стали плести кружево из льняных и шелковых нитей.

manor-houses
serf girls

Первая половина XVIII века в России связана с государственными и военными реформами царя Петра I, которые значительно изменили быт русского общества. Теперь дворяне переменили и в одежде русского дворянства. Теперь дворяне должны были одеваться по западно-европейскому образцу, а на Западе в моде были нитяные кружева, преимущественно тюлевые. Плетением таких кружев стали заниматься в **помещичьих усадьбах, где крепостных девушек** с детства обучали этому ремеслу. У многих помещиков в разных уголках России появились небольшие мастерские и даже мануфактуры, в которых с раннего утра до ночи, часто при слабом свете лучины, девушки плели и плели кружева.

profitable

Кружевные изделия использовали в эти годы очень широко: их пришивали к одежде, ими украшали бельё, жилые интерьеры. Поэтому производство кружев стало очень **выгодным** делом, и крепостных кружевниц эксплуатировали **беспощадно**. Многие из них болели туберкулёзом, **теряли зрение**.

cruelly
were going blind

Тяжёлый труд был у кружевниц, но они очень любили своё дело, и каждая из них чувствовала себя художником. Она создавала свой собственные узоры, сама разрабатывала технику плетения. Под быстрыми руками кружевниц рож-

дались истинные произведения искусства, удивляющие красотой, фантазией, ювелирной чёткостью и чистотой работы. Так постепенно появлялись самобытные традиции русских кружев, возникало их местное своеобразие.

В наше время кружевной промысел сосредоточен главным образом в четырёх географических центрах: в городе Вологде (вологодское кружево), в Ельце (ельцкое кружево), в городе Кирове (кировское, или вятское, кружево), в городе Михайлове Рязанской области (рязанское, или михайловское, кружево). Кружева плетут и в других местах, например в посёлке Кирishi Ленинградской области, в городе Мценске Орловской области. Каждый центр промысла производит свой вид кружев, неповторимый, отличный от всех других. Особую популярность приобрели вологодские кружева. Они много раз получали золотые медали и высшие призы на международных выставках, однако елецкие и кировские кружева **вряд ли** уступают им по изяществу и мастерству исполнения. Вы и сами можете легко убедиться в этом, если посмотрите на эти кружева.

hardly

Кружево обычно плетут с помощью маленьких деревянных **палочек-коклюшек**, булавок и специальной подушки в форме **валика**.

bobbins
lace-pillow
on which threads are
wound
stuck into
pins

Мастерица перебрасывает коклюшки **с намотанными на них нитками** из одной руки в другую, при этом она обвивает нитками булавки, которые вертикально **воткнуты** в подушку-валик. Постепенно переставляя **булавки** по точкам рисунка или по счёту, она создаёт сложную систему переплетения. Это и есть кружево.

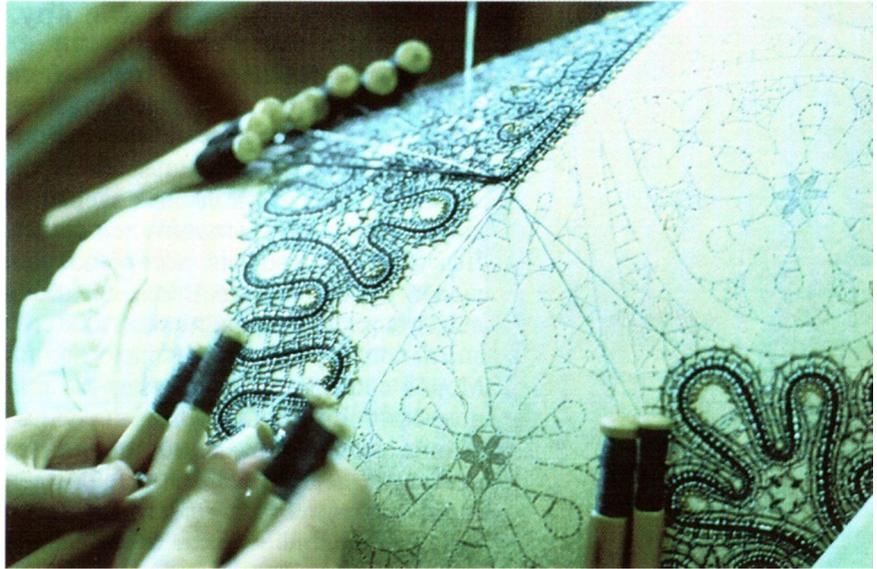
Кружево можно плести по рисунку. Такой рисунок называют **сколок**, кружево – **сколковым**. Кружево, которое плетут без рисунка, по числу переплетений, называется **численным**.

braid

Посмотрите на вологодские кружева. Их основной узор образуется поворотами бесконечной **тесмы**, которую называют полотнянкой, или вилюшкой. Это сцепное кружево. Узор его **имеет округлые формы**. В парном кружеве отдельные части оторваны друг от друга, а изображение в нём имеет прямоугольные очертания.

round in shape

Сидит кружевница. Перед ней **валик с коклюшками**. И как бесконечный ручеёк течёт с **валика ажурная лента кружева**. Постукивают коклюшки в её **руках**. Женщины

net

won't mix up

peahens
snow leopards

негромко разговаривают, иногда поют. Если простое кружево плетёт мастерица, ей хватает и 6 пар коклюшек, а для сложного и 300 пар мало. Пальцы женщины быстро перебирают коклюшки, на глазах возникает сложный кружевной узор, в одних местах густой и плотный, в других – тонкая, прозрачная **решётка**.

Трудно поверить, но кружевница помнит каждую из трёхсот пар нитей, не ошибётся, **не спутает**.

Узоры русского кружева очень самобытны, и оно значительно отличается от кружев других народов.

На развитие орнамента русского кружева оказали значительное влияние народная вышивка и ткачество. Поэтому в кружевных изделиях можно встретить те же самые мотивы, которые мы уже видели в северных и вологодских вышивках, на тканых полотенцах и ковриках. Это любимые народом птицы, **павы**, **кони**, **барсы**, крылатые животные, древо жизни. И растительный орнамент, составленный из многолепестковых цветов, стилизованных гирлянд, венков, веток.

Вологодское кружево

Это кружево плетут в городе Вологде, в деревнях и посёлках вокруг него. Вологда – старый русский город на реке Вологде, известный с 1147 года, расположенный среди обширных густых северных лесов, богатых грибами и ягодами. Много птиц и разных зверей живёт в этих лесах. Издавна жизнь местных жителей была тесно связана с лесом. Лес давал дерево для постройки домов, кормил и одевал людей. На небольших полях среди лесов здесь выращивали лён, русский северный шёлк, как его называют в народе. В зимнюю пору всё вокруг было покрыто пушистым снегом. Мороз сковывал льдом реки, украшая тонким белым узором окна домов. Местные жители в это время брались за всякие работы, дававшие дополнительный заработок: вырезали из дерева, берёсты, пряли лён, ткали холст, вышивали, а потом стали плести кружево. Тем более, что прекрасные льняные нитки были свои, вологодские. Так возникло кружевоплетение.

Вологодский кружевной промысел один из самых старых в России и давно уже получил всемирную известность. Он возник около 1820 г., когда крепостные местных помещиков начали плести льняные кружева для платья и белья. Эти кружева отличались своеобразным рисунком, тонкой оригинальной работой и большой прочностью.

С каждым годом промысел разрастался и скоро плетение кружев стало одним из основных источников существования местных жителей. В 1912 году им занимались уже 40 тысяч кружевниц.

При Советской власти, в 1928 году, в Вологде построили профессионально-техническую школу. Здесь опытные мастерицы стали обучать молодых кружевниц, передавая им секреты своего мастерства. В 1930 году был создан Вологодский кружевной союз. Он объединил всех работников промысла и взял на себя все заботы, связанные с производством и продажей готовых изделий. Через некоторое время при Вологодском кружевном союзе была организована художественная лаборатория. В ней стали изучать и обобщать опыт отдельных художников промысла, решать проблемы дальнейшего развития этого искусства.

(table) runners

kerchiefs (*usu.* triangular)

cotton

yarn

brown

starry and floral design

В наши дни вологодские кружевницы плетут самые разные кружевные изделия. Это и мерное кружево различной ширины с многообразным и выразительным рисунком, и отдельные вещи: **дорожки**, салфетки, скатерти, покрывала, занавеси, шарфы, **косынки**. Делают мастерицы и отделку для одежды: воротники, манжеты, жабо, галстуки, декоративные сувенирные предметы и многое другое. Все эти вещи очень красивы и нарядны. Они могут украсить любой костюм, любое жильё.

Богатая и щедрая фантазия у кружевниц. Они используют в своих изделиях более 400 самых разнообразных рисунков.

Сейчас вологодские кружевные изделия изготавливаются из хлопчатобумажных и льняных ниток, изредка используют шелковую, синтетическую и даже шерстяную пряжу.

Раньше в вологодском кружеве преобладали только два цвета – белоснежный и **суровый**, сейчас стали делать кружева с использованием нитей многих цветов: чёрного, серого, голубого, кремового.

Создавая кружевные изделия, вологодские мастерицы переносят в кружево окружающий их мир: зимние леса, покрытые глубоким снегом, морозные узоры, разукрашенные окна домов, неяркое северное небо, неброские краски вологодского края.

Вологодское кружево значительно отличается от других русских кружев. В основном это кружево с резким делением на крупный, выразительный рисунок и прозрачный фон. Его узор выполняется плотной, одинаковой ширины непрерывной полотнянкой. Она плавно извивается, создаёт нужное изображение. Это изображение чётко видно на фоне **звёздочек и розеток**, из которых состоит ажурная решётка.

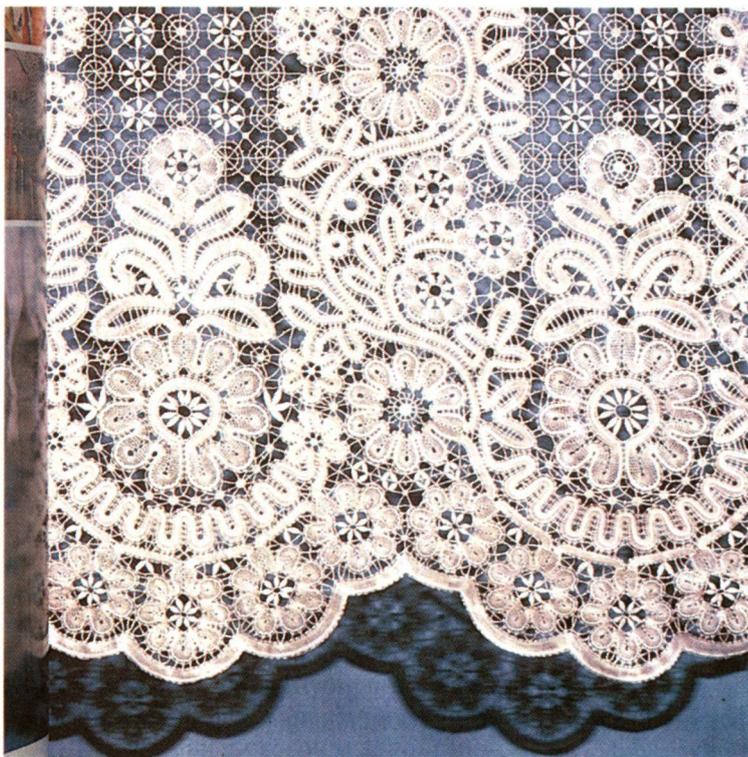
Костюм «Вологда».
Т. Бугрова.

archaic

Вологодские кружева отличаются особой строгостью, традиционностью в выборе узора. Мотивы его рисунка порой кажутся даже несколько **архаичными**. Это разнообразные звери, люди, предметы окружающего нас мира (деревья, дома). Каждое такое изображение носит условно-реальный характер, часто включает в себя элементы традиционно-фантастических образов. Например, кружевница создаёт образ птицы павы, которая напоминает обычную птицу павлина, но одновременно это фантастическое существо – фантазия народной мастерицы. Так же она изображает древо жизни, солнце ...

with spreading branches
luxuriant

Кружевницы Вологды охотно используют и растительный орнамент, который тоже носит условный характер. Растительные, цветочные узоры в вологодских кружевах очень разнообразны и многочисленны, чаще всего они состоят из **раскидистых** деревьев с **пышными** ветвями и с

with several circles of petals

многолепестковыми цветами. Таким узорам свойственны округлые, мягкие линии, спокойный ритм и обобщённые формы изображения и симметричное расположение элементов.

Вологодские мастера кружевного промысла бережно сохраняют традиции своего искусства. Однако это не мешает им идти в ногу со временем и создавать произведения, тесно связанные с современностью. Таковы занавеси и панно заслуженного художника РСФСР А.А.Кораблёвой «Русские мотивы», «Спутник», «Аврора» и многие другие.

spread beyond

Слава вологодских кружев давно **перешагнула** через границы Советского Союза. Они пользуются неизменным успехом на международных выставках в Париже и Монреале, в Брюсселе и Осаке.

Советская страна высоко ценит замечательное мастерство вологодских кружевниц, многие из них получили награды и премии.

1. Когда возникло вологодское кружевоплетение?
2. Чем вы можете объяснить популярность вологодских кружев?
3. Какие особенности отличают вологодские кружева от других кружев? Что чаще всего изображают вологодские кружевницы на своих изделиях?

Елецкое кружево

black-earth

Второй широко известный центр кружевоплетения находится в старом русском городе Ельце, в Липецкой области. Это плодородный край, его называют **чернозёмным** центром России. Город Елец известен с 1146 года и имеет славную историю. Он расположен на живописной реке Сосне, окружён бескрайними полями, лугами и перелёсками. Издавна здесь жили русские люди, занимались сельским хозяйством и разными ремёслами.

privately-owned

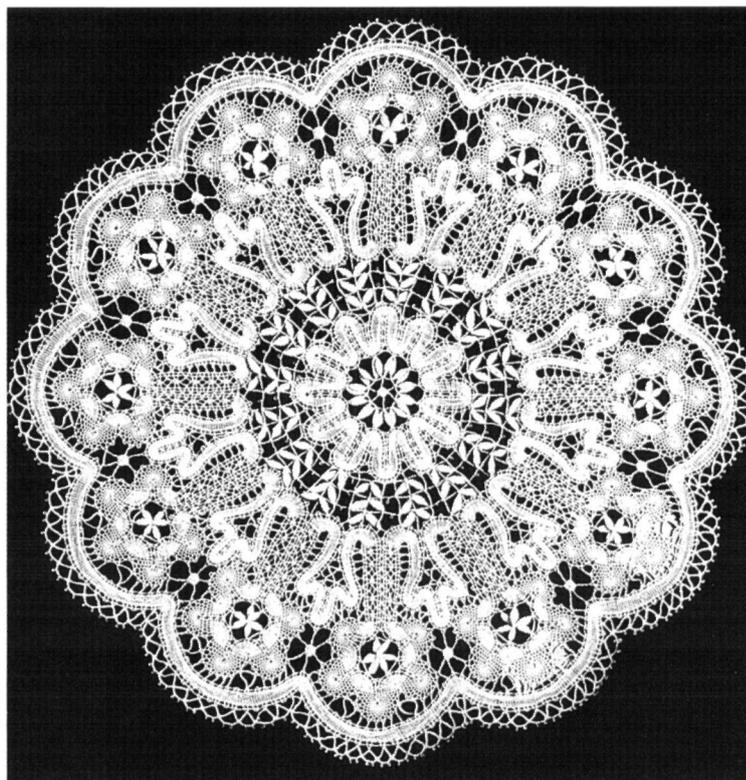
Кружевной промысел возник в этом месте в начале XIX века, когда здесь появилась **частная** фабрика Протасовой. Позднее, с середины XIX века, кружева стали плести во многих селах и деревнях близ Ельца. Елецкие кружева быстро завоевывали популярность, потому что были красивы и добротно выполнены. Часто они повторяли до некоторой степени образцы западно-европейских тонких кружев, быв-

ших тогда в моде. В первые годы советской власти елецкие мастерицы объединились в товарищество (1921 г.), а в 1930 году был организован Елецкий союз кружевниц. Промысел стал быстро набирать силу, возрождать старые традиции, разрабатывать новые образцы изделий.

ruins

Но в 1941 году началась Великая Отечественная война, город Елец был оккупирован войсками фашистской Германии и разрушен. В 1945 году война окончилась, жители Ельца стали восстанавливать город из **развалин**, строить жильё, налаживать производство. Вернулись в Елец и кружевницы, вновь стали возрождать своё дело, возвращать к жизни искусство елецких кружев.

Восстановление елецкого кружевного промысла продолжалось несколько лет. Многие кружевницы вложили в это дело весь свой талант, всю свою душу и мастерство. И на-

ста́л день, когдá прóмысел возродíлся. Еле́цкие кружева́ оказа́лись не то́лько не ху́же дово́енных, но и ста́ли ещё краси́вее, то́ньше и элега́нтнее. Мастерíцы внесе́ли в них мно́жество твóрческих нахо́док. Получíл дальне́йшее раз-вítие и свой со́бственный, еле́цкий стиль кружевных изде́лий.

Еле́цкие кружева́ плетúт из льняных и хлопчатобума́жных нítей. Онí то́ньше и лёгче вологóдских кру́жев. Пóлотнянка еле́цких кру́жев посто́йнно меня́ет свою́ ширину́ и плóтность, ча́сто она́ да́же стано́вится ажúрной, чего́ ни-когда́ не бывáет в вологóдских кружева́х.

В еле́цких кружева́х нет того́ ре́зкого контра́ста ме́жду решёткой (фо́ном) и основны́м рисúнком, вы́полненным по́лотнянкой, кото́рый мы ви́дим в вологóдских кружева́х. Еле́цкие кружевніцы запо́лняют решётку фо́на дово́льно плóтным то́нким узо́ром. В э́том узо́ре я́сно ви́ден основно́й мо́тив, соста́вленный из повто́ряющихся эле́ментов, кото́рые вы́полнены с разной плóтностью.

Разная плóтность плетёния, не сли́шком контра́стные пере́ходы от одно́го эле́мента к друго́му создаю́т впечатле́ние объёмного узо́ра. Э́то то́же о́собенность еле́цкого кру́жева. Еле́цкие кружевніцы плетúт са́мые разли́чные изде́лия: от ме́рных кру́жев, воротничко́в и манже́т до боль-ших за́навесей.

Одна́ко их са́мые любíмые произведе́ния – круп́ные салфе́тки, ска́терти, панно́. Онí имéют о́собую еле́цкую компози́цию. Центра́льная часть тако́й ска́терти стро́ится из отде́льных эле́ментов. По кра́ю ска́терти идёт о́чень кра-си́вая кайма́, в кото́рой повто́ряется рисúнок центра́льной ча́сти узо́ра. У еле́цких кру́жев да́же в одно́м изде́лии раз-нообра́зные решётки – э́то то́же типичная о́собенность э́тих кру́жев. Зде́шные кружевніцы любя́т релье́фный ри-су́нок и по́тому ча́сто испо́лзуют то́лстую ко́нтурную нить, кото́рая оттеня́ет основно́й узо́р на то́нком **тю́левом, и́ли решётчатом фо́не**. Одна́ко еле́цкие кружева́ и в э́том слúчае остаю́тся то́нкими и лёгкими.

Гла́вные мо́тивы, кото́рые о́собенно ча́сто испо́лзуют мастерíцы Ельца́ – э́то морóзный узо́р, снежи́нки, звёздное не́бо и расте́льный орна́мент: цветы́ **подсо́лнуха, рома́шки, кали́на**, другíе цветы́ и расте́ния.

Когдá смóтришь на то́нкий орна́мент еле́цких кру́жев,

tulle (net) background

sunflower
daisy
guelder rose

hoar-frost

то кажется, что в них отражена привольная красота окружающей природы: и высокое звёздное небо над лугами ночью, и полевые и лесные цветы в жаркий летний день, и покрытые **инеем** деревья над замёрзшей рекой зимой. Родная природа – это тот естественный источник прекрасного, из которого фантазия кружевниц черпает новые темы.

Популярность елецких кружев растёт с каждым годом. Изделия объединения «Елецкие кружева», возникшего в послевоенные годы получили признание как в Советском Союзе, так и за границей. Промысел насчитывает не одно поколение кружевниц самого высокого класса. Среди них есть и художники, разрабатывающие новые модели изделий и исполнители, обладающие виртуозной техникой плетения кружев.

1. Когда в Ельце возник кружевной промысел?
2. Какие особенности отличают елецкие кружева от вологодских?

Кировские кружева

decorated with fretwork

Киров – крупный областной центр с заводами и фабриками, институтами и театрами. До революции он был небольшим провинциальным городом, местом, куда царское правительство ссылало революционеров. Это суровый край, с долгой и холодной зимой. Вокруг города на многие сотни километров тянутся бескрайние леса. Издавна в этих местах люди стали заниматься разными промыслами: вырезали и **выпильвали** изделия из дерева, развился здесь гончарный промысел, и, по примеру вологодских кружевниц, местные мастерицы стали плести кружева.

Раньше город Киров назывался Вятка, отсюда второе название кружев – вятские.

Центр Кировского кружевного промысла расположен не в самом Кирове, а поблизости от него, в городе Советске, бывшей Кукарской слободе Вятской губернии. Этот центр меньше, чем вологодский и елецкий, однако он известен в России уже почти 200 лет, то есть с начала XVIII века.

Во второй половине XIX века промысел вятских кружев был уже развит настолько, что кружевницы получали многочисленные заказы из Петербурга, а приблизительно в 1890 году для них даже открыли специальную школу, чтобы дальше рос и расширялся кружевной промысел.

В начале XX века вятские кружева были уже известны в Америке и в Западной Европе.

После победы Октябрьской революции, в двадцатые годы, была создана артель, объединившая кружевниц, большая часть которых работала у себя дома (надомницы). В наши дни кружевницы работают в городе Кирове, на фабрике имени 8-го Марта и в её филиале в Советске.

Кировские кружева не случайно получили широкую известность: они красивы, узоры их разнообразны, сложны и выразительны, а техника выполнения говорит о высоком мастерстве здешних кружевниц.

В городе Кíрове плетут мёрные кружева́ с ромбическим и зигзагообразным рисунком в виде полосы, которая идёт вдоль всего кружева. Кíровские кружева́ легче и воздушнее, чем вологодские. Они́ отличаются от вологодских тем, что полотнянка в них меняет свою плотность и ширину (как у елецких), а фоновая решётка в них более простая и редкая (в елецких кружевах решётка со сложным рисунком).

ragged

Решётка кíровских кружев резко контрастирует с плотными частями рисунка. Этим они́ похожи на вологодские кружева́. Кíровские кружевницы́ очень любят создавать **острозубчатые** формы, звездочки, а центральную часть решётки они́ часто делают плотнее, чем орнамент края.

В крупных изделиях кíровского промысла преобладает сложный растительный и цветочный орнамент. Кажется, что кружевница́ собрала всю красоту короткого северного лета́ и запечатлела её в своём произведении. Меняет она́ плотность плетения, и цветы́ и листья́ словно оживают в белоснежном кружеве. Рисунок кíровских кружев сложный, динамичный и очень декоративный. Смóтришь, и насмотреться не можешь.

Одна́ко кíровские мастерицы́ часто используют и геометрический орнамент. Иногда́ они́ создают уникальные, совсем неожиданные произведения.

double

Кíровские кружевницы́ часто обращаются к различным многофигурным композициям, к сложной технике плетения изделий. В своих поисках они́ стремятся выявить новые декоративные возможности кружева. С этой целью они́ берут для кружева не только белые, но суровые, цветные нитки неярких цветов, оттеняют рисунок тканью, создают объёмные узоры, используя **двухслойное** плетение.

1. Когда́ и как возник кружевной промысел в Кíровской (Вятской) области?
2. В чём отличительные особенности кíровских кружев?

Михайловское кружево

Город Михайлов Рязанской области получил известность как центр особой рязанской вышивки, с которой вы уже знакомы, и рязанского «михайловского» кружева. Та-

кóе кру́жево пришива́ли к я́рким вы́шитым полотёнцам, скатертя́м, доро́жкам и оде́жде, и оно́ служи́ло как бы продо́лжением вы́шивки, украша́вшей изде́лие. Миха́йловское кру́жево всегда́ плетут из цветных ниток, красных, синих, зелёных, жёлтых в сочетании с белыми и суровыми. Если вы вспомните рязанскую вышивку, то легко убедитесь, что михайловское кружево выполняют в той же гамме, что и вышивку, при этом учитывают ещё и цвет ткани, из которой изготовлено изделие.

thick

alternate

Михайловское кружево – мерное, очень плотное, **массивное**, даже объёмное. Его узор основан на своеобразном мотиве, в котором треугольные сеточки **перемежаются** с

Полотенце. «Рязань».
З. Зайцева.

scalloped

плотными частями узора. Когда также кружево пришито к платью, оно как будто сливается с тканью и образует **фестончатые** или зубчатые края салфеток и скатертей, пологенец.

Яркие, жизнерадостные цвета такой отделки сразу создают отличное настроение, радуют людей.

Цветовая гамма михайловского кружева всегда строится на контрасте красного с белым, остальные цвета, тоже достаточно яркие, насыщенные (синий или зелёный, чёрный, жёлтый), дополняют сочную окраску кружева и всего изделия в целом.

После Отечественной войны оказалось, что кружевной промысел в городе Михайлове исчез и секреты его забыты. Многие мастерицы долгие годы восстанавливали лучшие образцы этого кружева, разрабатывали новые. Среди них была и Д. А. Смирнова, заслуженная художница РСФСР, о которой вы можете прочитать в рассказе «В поисках забытого мастерства».

В 1925 году в городе Михайлове возникло небольшое предприятие, объединившее немногих кружевниц, а сегодня это современная фабрика «Труженица», изделия которой можно встретить по всему миру. Это яркие праздничные занавеси, подарочные полотенца, концы которых отделаны плотной вышивкой и в тон – михайловскими кружевами. Это небольшие скатерти, салфетки, женские платья, детская одежда, выполненная в русском национальном стиле. И все вещи украшены богато, щедро, краски вышивки и кружев играют яркими, сочными тонами, но что самое важное – во всех михайловских изделиях вы видите ту гармонию, которая присуща только подлинному искусству.

1. Как выглядят кружева из города Михайлова? Что значит выражение: «Кружево служит как бы продолжением вышивки»?
2. Расскажите, что вам известно о рязанском кружеве, о его особенностях.

В поисках забытого мастерства

Это было ещё в Великую Отечественную войну. На Вологодчине* девчат тоже мобилизовали на работы в лес-промхозы*. Учили делать бочки. И ничего, не хуже, чем у

barrels

парней бочки получались - белые, крутобокие. И вот на этих-то новеньких бочках стали вдруг появляться разноцветные узоры из цветов и листьев - то на крышках, то на боках. По правилам, такой товар надо было выбраковывать, но получатели брали его с удовольствием, и поэтому автора «рописей» не искали.

haggard
ill-tempered

И вдруг директор, замотанный, резкий человек, визвал к себе Диану Смирнову. Долго, хмуро оглядывал её высокую, тощую фигуру, её удлинённое лицо с выступающими скулами и рыжеватые, слегка взерошенные волосы. Потом отрывисто сказал:

cheekbones
tousled

- Через два месяца в Московском художественном училище имени Калинина приёмные экзамены. Поедешь туда. Талант у тебя. А на новых бочках не рисуй.

backwoods

Как он узнал, что бочки она расписывала, как про училище из той лесной глухомани справки навёл, Диана Алексеевна до сих пор не поймёт ...

Истинная вологжанка, Смирнова занималась, конечно, на отделении кружева, но после окончания училища поехала не к себе, а в рязанский городок Михайлов. Она очень любила цвет, краски, а там плели единственные у нас в стране цветные кружева.

Смирнову назначали художницей на михайловскую фабрику «Труженица», выпускающую платья, блузки, рубашки и бельё, отделанное вышивками и кружевами, узенькими, белыми.

«А где же ваши цветные кружева?!» - удивилась Диана Алексеевна. И в ответ услышала, что мастерицы уже не помнят, как они и выглядели-то, эти знаменитые некогда кружева. Оказалось, что в 1953 году в Михайлове даже не знали, как раньше плели знаменитое цветное кружево.

Смирнова стала искать старинные кружева. У всех городских мастериц побывала, у деревенских. Обойдя десятки деревень, Смирнова нашла то, что искала, - старые цветные кружева. Она хорошо поняла характер михайловского кружева и попробовала нарисовать похожие, но уже как отделку для сегодняшних вещей: для скатертей, для нарядных женских и детских платьев, для торжественных полотенец под хлеб-соль*. Вместе со старейшей михайловской кружевницей Матрёной Ивановной Игнатьевой Диана Алексеевна Смирнова восстановила знаменитое михай-

ловское кружево, обучила других мастериц плести его. И потекли с подушек редкой красоты красные волны, оттененные черными, желтыми нитями, так и переливаются, завораживают ритмической игрой цветных линий.

По А. Рогову. Фрагменты из книги «Кладовая радости»

1. Как были восстановлены цветные михайловские кружева?
2. Расскажите о судьбе Дианы Алексеевны Смирновой. Каким человеком она вам представляется?
3. Прочитайте эти стихи и обратите внимание на то, с каким праздничным настроением народный поэт изображает тройку на зимней дороге и людей, отправившихся в гости в далекую Вологду на санях, разукрашенных алыми коврами, с разрисованными дугами. И здесь тоже изделия народных промыслов: ковры-то, наверное, вытканы на домашнем станке, а розы на дуге расписаны умельцем из Городца ...

По пороше

newly-fallen snow
scarlet
jingle
bells

По пороше , по пороше,	У коней вороних
По зиме, по холоду	Гривы кóлыцами ,
Бегут сани из Казани,	Кони мчатся, бренчат
Из Казани в Вологду.	Колокольцами .
Сами алыми коврами	Кто же гонит эти сани
Разукрашенные,	По снегу, по холоду?
Дуги алыми цветами	Это наши из Казани
Разрисованные,	Едут к вашим в Вологду!

Кружевница Настя

peels of thunder were
heard
grasshopper
bed

Нóчью в горах Алатáу* глухо **гремела гроза**. Испуганный громом, большой зелёный **кузнечик** прыгнул в окно госпиталя и сел на кружевную занавеску.

roses

Раненый лейтенант Руднев поднялся на **койке** и долго смотрел на кузнечика и на занавеску. На ней вспыхивал от синих молний сложный узор - пышные **розы** и маленькие петухи.

window-sill
red-hot
steam
cliffs
gorge
roared
rolled

Наступило утро. Грозовое жёлтое небо всё ещё дымилось за окном. Мокрые цветы диких пионов горели на **подоконнике** как **раскалённые угли**. Было душно. **Пар** подымался над сырыми **скалами**. В **пропасти рычал** и **перекатывал** камни ручей.

- Вот она, Азия! - вздохнул Руднев. - А кружево-то на

	<p>занавёске на́ше, се́верное. И плела́ его́ кака́я-нибу́дь красá-вица На́стя.</p> <p>- Почему́ вы так дúмаете?</p> <p>Рúднев улыбу́лся.</p> <p>- Мне вспóмнилась, - сказа́л он, - исто́рия, случив́шаяся на моёй батарее́ под Ленингра́дом.</p> <p>Он рассказа́л мне э́ту исто́рию.</p>
battery	
	<p>Лётом 1940 го́да ленингра́дский худо́жник Балашо́в уе́хал охóтиться и раба́тывать на пу́стынный наш Се́вер.</p> <p>В пе́рвой же по́нравившейся ему́ дере́вúшке Балашо́в соше́л со ста́рого речного́ парохода́ и посели́лся в до́ме се́льского учи́теля.</p>
forester	<p>В э́той дере́вúшке жи́ла со своим о́тцо́м, лесным сто́рожем, де́вушка На́стя, знамени́тая в тех ме́стах круже́вница и красáвица. На́стя была́ молчали́ва и серо́гла́за, как все де́вушки-се́верянки.</p> <p>Одна́жды на охóте о́тец На́сти неосторо́жным ви́стрелом ра́нил Балашо́ва в гру́дь. Ра́неного принесли́ в дом се́льского учи́теля. Удруче́нный несча́ствием, ста́рик посла́л На́стю ухажива́ть за ра́неным.</p>
upset to look after the wounded man from pity manifestations shy	<p>На́стя вы́ходила Балашо́ва, и из жа́лости к ра́неному ро́дилась пе́рвая её де́вичья любу́вь. Но проявле́ния э́той любу́ви бы́ли так засте́нчивы, что Балашо́в ниче́го не заме́тил.</p> <p>У Балашо́ва в Ленингра́де была́ жена́, но он ни ра́зу ни́кому не расска́зывал о не́й, да́же На́сте. Все в дере́вне бы́ли убе́ждены, что Балашо́в челове́к одино́кий.</p>
uninvited	<p>Как то́лько ра́на зажи́ла, Балашо́в уе́хал в Ленингра́д. Перед отъез́дом он прише́л без зо́ва в избу́ к На́сте поблагодари́ть её за забо́ту и принёс ей подáрки. На́стя приня́ла их.</p>
do not change with time	<p>Балашо́в впе́рвые по́пал на Се́вер. Он не зна́л ме́стных обы́чаев. Они́ на Се́вере о́чень усто́йчивы, де́ржатся до́лго и не срáзу сдаю́тся под на́тиском но́вого вре́мени. Балашо́в не зна́л, что мужчи́на, кото́рый прише́л без зо́ва в избу́ к де́вушке и принёс ей подáрок, счита́ется, е́сли подáрок был при́нят, её жени́хом. Так на Се́вере гово́рят о любу́ви.</p>
timidly	<p>На́стя ро́бко спроси́ла Балашо́ва, ко́гда же он верне́тся из Ленингра́да к ней в дере́вню. Балашо́в, ниче́го не подо́зревáя, шу́тливо отве́тил, что верне́тся о́чень ско́ро.</p>

despair shame had deceived sufferings	<p>Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло светлое лето, прошла сырая и горькая осень, но Балашов не возвращался. Нетерпеливое радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. По деревне уже шептались, что жених её обманул. Но Настя не верила этому. Она была убеждена, что с Балашовым случилось несчастье.</p> <p>Весна принесла новые муки. Пришла она поздно, тянулась очень долго. Реки широко разлились и всё никак не хотели входить в берега. Только в начале июня прошёл мимо деревушки, не останавливаясь, первый пароход.</p> <p>Настя решила тайком от отца бежать в Ленинград и разыскать там Балашова. Она ушла ночью из деревушки. Через два дня она дошла до железной дороги и узнала на станции, что утром этого дня началась война.</p> <p>Через огромную грозную страну никогда не видавшая поезда крестьянская девушка добралась до Ленинграда и разыскала квартиру Балашова.</p> <p>Насте отворила дверь жена Балашова, худая женщина в пижаме, с папироской в зубах. Она с недоумением осмотрела Настю и сказала, что Балашова нет дома. Он на фронте под Ленинградом.</p> <p>Настя узнала правду – Балашов был женат. Значит, он обманул её, насмеялся над её любовью. Насте было страшно говорить с женой Балашова. Ей было страшно в городской квартире, среди шелковых пыльных диванов, рассыпанной пудры, настойчивых телефонных звонков.</p> <p>Настя убежала. Она шла в отчаянии по величественному городу, превращённому в вооружённый лагерь.</p> <p>Она не замечала ни зенитных пушек на площадях, ни памятников, заваленных мешками с землёй, ни вековых прохладных садов, ни торжественных зданий.</p> <p>Она вышла к Неве. Река несла чёрную воду. Вот здесь, в этой воде, должно быть, единственное избавление и от невыносимой обиды, и от любви.</p> <p>Настя сняла с головы старенький платок, подарок матери, и повесила его на перила. Потом она поправила тяжёлые косы и поставила ногу на перила. Её кто-то схватил за руку. Настя обернулась. Худой человек с полотёрными щётками под мышкой стоял сзади. Его рабочий костюм был забрызган жёлтой краской.</p> <p>Полотёр только покачал головой и сказал:</p>
puzzled	
had ridiculed	
anti-aircraft guns	
deliverance	
handrailing	
with floor-polishing brushes under his arm smeared floor-polisher	

	- В такое время что задумала, дура!
lift-operator despising gave (her) shelter	Человек этот - полотёр Трофимов - увёл Настю к себе и сдал на руки своей жене - лифтерше , женщине не шумной, решительной, презиравшей мужчин.
reprimanded	Трофимовы приютили Настю. Она долго болела. От лифтерши Настя впервые услышала, что Балашов ни в чём не виноват, что никто не обязан знать их северные обычаи и что только такие «тетехи»*, как она, Настя, могут без памяти полюбить первого встречного.
	Лифтерша ругала Настю, а Настя радовалась. Радовалась, что она не обманута, и всё ещё надеялась увидеть Балашова.
	Полотёра вскоре взяли в армию, и лифтерша с Настей остались одни.
were suprised to bandage wounds trying to justify herself blockade	Когда Настя выздоровела, лифтерша устроила её на курсы медицинских сестёр. Врачи - учителя Насти - были поражены её способностью делать перевязки , ловкостью её тонких сильных пальцев. «Да ведь я кружевница», - отвечала она им, как бы оправдываясь .
scold	Прошла осадная ленинградская зима. Настя окончила курсы, ждала отправки на фронт и по ночам думала о Балашове, о старом отце, - он до конца жизни, должно быть, так и не поймёт, зачем она ушла тайком из дому. Бранить её не будет, всё простит, но понять не поймёт.
ruined ruins fire-ravaged remains dug-outs coppices talkative	Весной Настю, наконец, отправили на фронт под Ленинград. Всюду - в разбитых дворцовых парках, среди развалин , пожарищ , в блиндажах , на батареях, в перелесках и на полях она искала Балашова, спрашивала о нём.
envied	На фронте Настя встретила полотёра, и болтливый этот человек рассказал бойцам из своей части о девушке-северянке, ищущей на фронте любимого человека. Слух об этой девушке начал быстро расти, пириться, как легенда. Он переходил из части в часть, с одной батареи на другую. Его носили мотоциклисты, водители машин, санитары, связисты.
	Бойцы завидовали неизвестному человеку, которого ищет девушка, и вспоминали своих любимых. У каждого были они в мирной жизни, и каждый берёт в душе память о них. Рассказывая друг другу о девушке-северянке, бойцы меняли подробности этой истории.
swore	Каждый клялся , что Настя - девушка из его родных мест.

Украинцы считали её своей, сибиряки тоже своей, рязанцы уверяли, что Настя, конечно, рязанская, и даже казахи из далёких азиатских степей говорили, что эта девушка пришла на фронт, должно быть, из Казахстана.

Слух о Насе дошёл и до береговой батареи, где служил Балашов. Художник так же, как и бойцы, был взволнован историей неизвестной девушки, ищущей любимого, был поражён силой её любви. Он часто думал об этой девушке и начинал завидовать тому человеку, которого она любит. Откуда он мог знать, что завидует самому себе?

Личная жизнь не удалась Балашову. Из женитьбы **ничего путного не вышло**. А вот другим **везёт!** всю жизнь он мечтал о большой любви, но теперь уже было поздно думать об этом. **На висках седина**.

Случилось так, что Настя нашла, наконец, батарею, где служил Балашов, но не нашла Балашова – он был убит за два дня до того и **похоронен** в сосновом лесу.

Руднев замолчал.

– А Настя?

– Что Настя! Она отдаёт всю свою заботу раненым. Лучшая **сестра** на нашем участке фронта.

По рассказу К. Паустовского

nothing good came of it
were lucky

he was turning grey at the
temples

was buried

nurse

1. Где и когда произошла история, о которой рассказал раненый лейтенант Руднев?
 2. Как описывает автор кружевницу Настю?
 3. Почему Насе пришлось ухаживать за раненым Балашовым?
 4. Какой старый обычай существовал в те годы в деревне?
 5. Почему Настя решила поехать в Ленинград?
 6. Что произошло в Ленинграде?
 7. Кто спас Настю и помог ей?
 8. Разлюбила ли Настя Балашова, когда узнала всю правду о нём?
 9. Какая легенда возникла на фронте? Как её рассказывали бойцы?
 10. Какова судьба Балашова и Наси?
 11. Объясните, почему писатель К. Паустовский назвал свой рассказ «Кружевница Настя».
- Что общее он видит между строгим и прочным северным кружевом и историей, которая произошла с северянкой Насей?

temper

Весёлый **нрав**, лёгкость характера, гордость своим умением плести кружево отличают девушек-кружевниц, о которых поётся в частушках.

У меня на кофте белой
Кружева «снежиночка».
Как по улице пойду -
Любуйся, ягодиночка!*

Хорошо бы к сарафану
Кружевные рукава,
Да боюсь - возле печки
Изорвутся кружева.

Повстречались мы с милёнком*
У лесочка на мосту.
Про лесочек, про мосточек
Нынче кружево сплету.

Слышали ли вы когда-нибудь русские народные песни и частушки? Какое впечатление произвело на вас их исполнение?

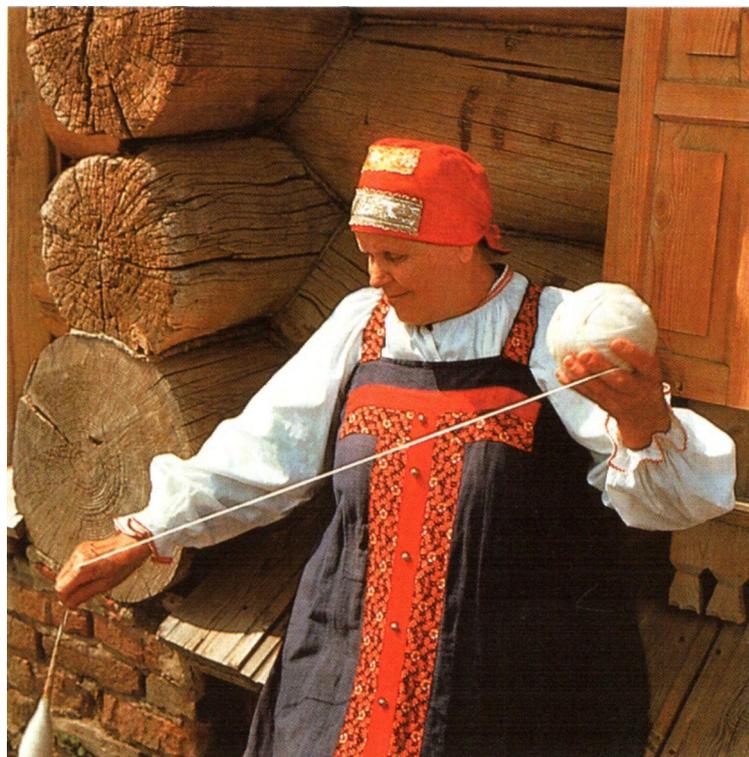
ПРЯЛА И ТКАЛА, ВСЬ ДОМ ОДЕВАЛА

practised weaving

Ткали на Руси все; самым распространённым рукодельем было ткачество. А сейчас редкая мастерица умеет искусно ткать.

family craft

Елизавета Венедиктовна Старикова бережно хранит **родовое мастерство**. Живёт она в Твери, к северу от Москвы (раньше это был знаменитый многими ремёслами Тверской край).

carpets

loom

weaving

as good as new
has faded

- Пожалуйста, - по-деревенски приветливо сказала она.
- Проходите... я только внука накормлю.

Комната - с **дорóжками** на полу, скатёрками, покрывáлами, салфеточками, с самодельным деревянным ткацким станком, который и называют по-старинному - **крóсна**, - похожа на горницу деревенского дома.

Елизавета Венедиктовна переехала из деревни в Тверь, поближе к дочери, сохранив деревенский быт и любимое занятие.

- Вам про **тканьё**, наверное, интересно? - спросила она.
- Теперь это многим в удивление. Вот я вам полотёнца покажу, моя мама ещё ткала, а мне уже восьмой десяток... **Целёхоньки**, узор чуть **слинял**, а ведь не в сундуке лежали, людям служили.

Елизавета Венедиктовна любовно погладила тёмной ла-

дёнью всё ещё прочную, мягкую ткань и добавила: – Ленók – он и есть ленók.

Лён издавна был главным сырьём в ручном ткачестве в средней полосе России. Тканье – это уже последняя операция, самый же длительный процесс – обработка и подготовка пряжи.

– А уж какие узоры на полотенцах мама ткала, – продолжает Елизавета Венедиктовна свой рассказ. – Красна у нас большие были... Мама разные узоры ткала – и лесенкой, и **в ёлочку**, и в розу – **загляденье**.

angled weave
marvellous

Самá Елизавета Венедиктовна ткёт только плотно и ткань в яркую, крупную клетку. Но и её скатерти и салфетки с мягким сочетанием чистых тонов, **плотным** и ровным переплетением нитей – тоже загляденье.

tight

Ткёт она и **половики**. Делает из остатков изношенной ткани узкие полоски, **сматывает их в клубки**... А потом ткёт, как плотно, плотно **прибивая** разноцветные полоски **согласно** задуманному рисунку.

door-mats
winding them into balls
interweaving
in accordance with

– Это зимой работала, – говорит она, раскатывая желто-оранжевую дорожку. Солнышка захотелось, вот и соткала. А этот половичок поспокойнее будет.

Она достаёт из кладовой ещё несколько новых дорожек. Семья разрослась, все разлетелись, все в гости приезжают, и рукоделье это – детям и внукам самый дорогой подарок.

– В доме как можно без половичка? – говорит она. – И ногам холодно, и глазам скучно.

Среди дорожек не было и двух одинаковых. По-разному чередовались широкие цветные полосы с узкими контрастными. Конечно, в продаже теперь большой выбор ковров машинной работы, но с рукотворной дорожкой в доме уютней и теплее.

Теперь красна подготовлены для тканья простого полотна.

– На кофточки, – поясняет Елизавета Венедиктовна. – Потом вышью. Дочерям.

– А они сами? – спрашиваю я.

– Сами-то? Уметь – умеют, а ткать и вышивать не станут, – улыбается она. – Вот и просят: «Мама, сотки». **Модно.**

НЕМНОГО О РУССКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ

to plough
to sow
to lay in firewood for the
winter

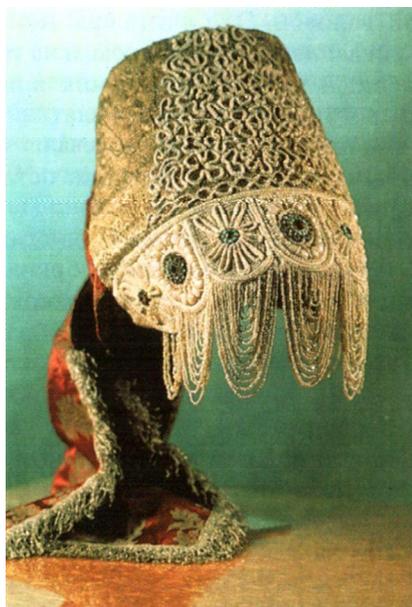
Нелёгкая и непростая жизнь была у русской крестьянской семьи в прошлые века. Весной и летом – тяжёлая работа в поле. Нужно было **вспахать** и **засеять** землю, посадить овощи, заготовить на зиму сено для скота. Осенью – собрать урожай, сделать запасы на зиму. Зимой – **заготовить дрова**, если в тёплое время не успел, съездить в город продать кое-что из зимних запасов и купить самые необходимые для семьи вещи. Дел и забот всегда было много и у мужчин и у женщин. Работу крестьяне начинали с первыми лучами солнца, а заканчивали, когда уже было совсем темно. Так шли дни, месяцы, годы...

Зато когда приходил праздник, он был для крестьян особенно радостным и желанным, его ждали, к нему готовились.

Все жители деревни в эти дни надевали свою лучшую, праздничную одежду. И чем тяжелее и безрадостнее была жизнь, тем больше хотелось в праздник окружить себя ве-

Девичий головной убор.
Архангельская губерния.
Начало XIX века.

сѣльем, яркой красотой, всем показатъ свой наряды, своё мастерство в шитье и в украшении одежды.

В каждой мѣстности одевались по-разному, но основные предметы крестьянского костюма были одинаковыми в большинстве областей Россіи. Одежда резко делилась на будничную и праздничную. Будничная одежда была простой, часто её почти никак не украшали. А праздничная, наоборот, – демонстрировала всё, на что были способны её хозяева. Любую одежду в деревне очень берегли, потому что доставалась она большим трудом, и каждая вещь должна была служить долгие годы, часто не одному поколению семьи.

tunic

wore their hair in a plait
ribbon
band
wreath; strangers

Жѣнская одежда состояла из длинной **рубашки** с рукавами. Поверх неё надевали сарафан, обычно шерстяной, а в южных областях носили клетчатую домотканую юбку-пояс, голову покрывали платком. Дѣвушки могли ходить с открытой головой. Они, как правило, **заплетали** одну косу и украшали голову плотной **лентой**, **обручем** или **венцом**. Сверху, если было нужно, надевали платок. Замужняя женщина не имела права появляться при **посторонних** с от-

indecent	крытой головой. Это считалось неприличным . Волосы у неё были заплетены в две косы, а на голову надевали богато украшенный твёрдый кокошник или особую мягкую шапочку – рогатую кичку, затем платок. В будни вместо парадного кокошника обычно надевали скромный повойник*. Открытым у замужних женщин оставались лишь лицо да
wrists	кисти рук .
bast shoes bark	Основной частью мужской одежды тоже была рубаха и порты – длинные штаны вроде брюк. Обувь у крестьян, и у мужчин и у женщин, была одинаковая. У бедных – лапти , которые плели из лыка, особым образом очищенной коры липы. Липа – лиственное дерево, которое растёт в России повсюду. Лапти, хотя и не отличались особым изяществом, в сухую погоду были и лёгкой и удобной обувью, но изнашивались очень быстро. Поэтому каждый крестьянин мог сплести лапоточки и делал это быстро, весело и красиво. Но в дождь, в холод в лаптях было плохо. Богатые крестьяне на такое время шили из кожи сапоги , бедные редко могли позволить себе такую роскошь . Зато зимой, когда устанавливались морозы и снег плотно укрывал землю, все надевали валенки . Валенки изготавливали (валяли) из домашней овечьей шерсти . Были они удобными, тёплыми, мягкими, и ходить в них по льду и снегу – одно удовольствие, хотя особенно красивой обувью их не назовёшь.
wore out	Изготовление обуви в крестьянской семье традиционно было мужским делом, а одежду всегда делали женщины. Они обрабатывали лён , этот чудесный северный шёлк, пряли из него тонкие мягкие нитки. Долгой и трудной была обработка льна, но под сильными и ловкими руками крестьянок лён превращался и в белоснежные ткани, и в суровые холсты , и в прекрасные кружева. Эти же руки шили одежду, красили нитки, вышивали праздничные наряды. Чем трудолюбивее была женщина, тем тоньше и белее были рубашки у всей семьи, тем замысловатее и красивее были на них узоры.
boots luxury	Обучение всем женским работам начиналось с раннего детства. Маленькие девочки с шести-семи лет уже помогали взрослым в поле сушить лён, а зимой пробовали прясть из него нити. Для этого им давали специально сделанные детские веретёна и прялки. Подрастала девочка и с двенадцати-тринадцати лет начинала сама готовить себе прида-
felt boots fleece	
flax	
coarse (home-spun) linen	
spindles dowry	

putting her whole soul
into her work

judged

ное. Она прядла нитки и сама ткала холст, который хранили к свадьбе. Затем она шила себе и будущему мужу рубашки и необходимое бельё, вышивала эти вещи, **вкладывая в работу** всё своё умение, **всю душу**. Самыми серьёзными вещами для девушки считались свадебные рубашки для будущего жениха и для себя. Мужскую рубашку украшали вышивкой по всему низу, делали неширокую вышивку по вороту, а иногда и на груди. Долгие месяцы девушка готовила эту рубашку. По её работе люди **судили**, какая из неё будет жена и хозяйка, какая работница.

После свадьбы, по обычаю, только жена должна была шить и стирать рубашки мужа, если не хотела, чтобы другая женщина отобрала у неё его любовь.

Женская свадебная рубашка тоже была богато украшена вышивкой на рукавах, на плечах. Руки крестьянки – от них зависело благополучие семьи. Они всё умели делать, никогда не знали отдыха, они защищали слабого, были добрыми и ласковыми ко всем родным и близким. Поэтому их следовало украсить красиво вышитыми рукавами в первую очередь, чтобы люди сразу замечали их, проникались к ним особым уважением, понимая особую роль рук в жизни женщины-труженицы.

Прясть и вышивать было принято в часы, свободные от всех других работ. Обычно девушки собирались вместе в какой-нибудь избе и садились за работу. Сюда же приходили парни. Часто они приносили с собой балалайку* и получался своеобразный молодёжный вечер. Девушки работали и пели песни, частушки, рассказывали сказки или просто вели оживлённый разговор.

Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих **прелестью** узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки носили символическое значение. Вышила женщина **ёлочки** – значит, желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – это дерево жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. Поэтому к воде нужно относиться с уважением. С ней нужно дружить. И женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго установленном порядке, как бы призывая **водную стихию** никогда не приносить несчастья любимому чело-

water

вѣку, помогать ему и беречь его.

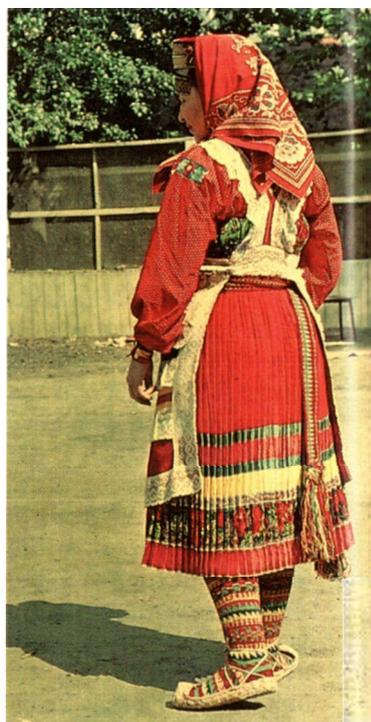
Родился у крестьянки ребёнок. И его первую простую рубашечку она украсит вышивкой в виде прямой линии яркого, радостного цвета. Это прямая и светлая дорога, по которой должен идти её ребёнок. Пусть эта дорога будет для него счастливой и радостной.

Вышивка на одежде, её символические узоры связывали человека с окружающим его миром природы, добрым и злым, хорошо знакомым и всегда новым для него. «Язык» этих символов был понятен людям, они чувствовали его поэтичность и красоту.

Особую роль в русском костюме всегда играли пояски. Маленькая девочка, впервые севшая за ткацкий станок, начинала своё обучение ткачеству именно с поясок. Тканые разноцветные и рисунчатые пояски носили в основном мужчины, **завязывая** их спереди или чуть

сбоку. Каждая невеста должна была обязательно выткать и подарить жениху такой поясок. Завязанный узлом, он становился символом нерушимой связи между мужем и женой, их благополучной жизни. Поясок невесты **обовьётся** вокруг тела жениха, сохранит его тепло, защитит от злого человека, считали люди. Кроме того, невеста дарила свой поясик всей многочисленной родне будущего мужа. Ведь она входила в новую семью, и с этими людьми ей тоже нужно было установить добрые и прочные отношения. Так пусть её яркие пояски украсят одежду новой родни, защитят от несчастья.

Так в прошлые времена думал русский народ, создавая свои традиции, обычаи, свой национальный костюм, на ко-

*Женский праздничный костюм.
Рязанская губерния. Начало
XX века.*

tying

would wind round

тoрый мы смoтpим сeгoдня, не пepестaвaя удивлятьсa eгo кpасoчнoсти и пoэтичнoсти.

В нaше вpемя при сoздaнии сaмoй мoднoй oдeжды хyдoжники пoстoянно испoльзуют узoры нaрoднoй вьшивки и кpyжeвa, изгoтoвлeнные мaстepицaми пpoмыслoв. Вы лeгкo знaете в кoстюмaх нaших элeгaнтных сoвpeмeнниц элeмeнты тoй oдeжды, кoтoрyю 200 лeт тoмy нaзaд нoсили нaши пpабaбушки: сaрaфaны, рyбaшки, плaтки, дyшeгрeйки, сaпoги и мнoгoe дpyгoe.

Эти слaвные вeщи, вьшивки, стapинные pисyнки ткaни и кpyжeвa пpoдoлжaют paдoвaть нaс, тaк кaк oнi пo-пpeжнeмy yдoбны и пpиятны. В нaшу жизнь oнi внoсят oщyщeниe paдoсти и yютa, пpaздничнoсти и дoмaшнeгo тeплa. Нaвepнoe, этo пpoисxoдит пoтoмy, чтo иcтиннaя кpacотa нe бoйтcя испытaния вpeмeнeм.

1. Как oдeвaлись pyccкие кpeстьяне в бyдни и в пpaздники?
2. Из чeгo сoстoялa oдeждa жeнщин-кpeстьянок?
3. Чeм oтличaлись гoлoвнue убopы дeвyшeк и жeнщин?
4. Из чeгo сoстoялa oдeждa мyжчин?
5. Какyю oбyвь нoсили кpeстьяне?
6. Какyю рoль игpал жeнский тpyд в блaгoпoлyчии кpeстьянскoй сeмьи?
7. Какoe знaчeниe пpидaвaл нaрoд вьшивкaм нa oдeждe?
8. Пoчeмy в нaше вpемя yдeлaется тaкoe сepьeзнoe внимaниe изyчeнию стapиннoй нaциoнaльнoй oдeжды?

В Питер* за сарафаном

В избe бьлo жaркo, дyшно. Oткpытoe oкнo нe дaвaлo пpoхлaды. Пaхло дымoм – гдe-тo oпять гopели лeсa.

У кpыльцa скpипнyлa нaрyжнaя двeрь. В избy вoшлa стapyшкa. Дo чeгo жe этo бьлa мaленькaя и вeтxoзaвeтнaя стapyшкa!

Oдeтa oнa бьлa тeплo. Стeгaнaя кopичнeвaя кaцaвeйкa бeз pyкaвoв, кaкyю peдкo ньнчe yвидишь в дepeвнe, cepый мaтepчaтый пepедник, из-пoд кoтoрoгo выглядьлa пoдoл тeмнoгo сaрaфaнa с кистьями дoмoткaнoгo пoяcа, нa гoлoвe синий плaтoк, пoвязaнный кoнцaми нaпepед. В oбщeм, oдeждa ee, eсли нe считaть пoлинялoгo свитepa и кipзoвыx сaпoжeк, бьлa вьдepжaнa в дyxe стapинь. И вce этo – и пe-

very old woman

quilted
fur-trimmed

apron
hem
home-spun sash

faded
tarpaulin boots

tiny	<p>редник, и кацавэйка, и сарафан – по-детски крóхотное, так что при всей своей серьёзности и важности старушка до смешного походила на кукольную матрёшку.</p> <p>– Что, Филиппьевна*, в гости? – спросила хозяйка, подавая ей табурётку.</p>
stool what? in broad daylight	<p>– Какó в гости? Средь бела дня в гости, – проворчала старушка. – Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рожденье своё узнать.</p> <p>– Ох ты, господи! – всплеснула руками Мária Петровна. – Забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рожденья.</p>
now	<p>– Завтра? То-то мне не сидится сегодня. Пряду нóне, – пояснила, вздохнув, старушка. – Председатель просит: «Помоги, Филиппьевна, без верёвок сидим, никто не хочет прядь». А как Филиппьевны-то не будет, к кому, говорю, пойдёшь?</p> <p>– Бабушка, – подал я голос, – а сколько вам лет?</p> <p>– Кто у вас в гостях-то? Плохо вижу. – Филиппьевна, подслеповáто щурясь, посмотрела в мою сторону. – Мóлодец? Откуда?</p> <p>– Дáльний, бабушка. – Я нарочно повисил голос, сообразуясь с её возрастом.</p> <p>– Чую, что дальний. У нас говорят-то потише.</p> <p>Мária Петровна подмигнула мне: видал, какая у нас Филиппьевна?</p> <p>– Из Ленинграда, бабушка. Слыхала такой город?</p> <p>– Она не только слыхала. Она бывала там, – не без удовольствия сказала Мária Петровна.</p>
narrowing her eyes weak-sightedly young man from afar taking into consideration I see winked at me	<p>– Я в Питере бывала-то, – с притворной стрóгостью возразила старушка.</p> <p>– Так ведь это одно и то же, бабушка, – рассмеялся я.</p> <p>– Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком ходила.</p> <p>– Пешком?</p> <p>– Пешком.</p> <p>– Отсюда, из Ваймуши?</p> <p>– Подальше маленько. Верст десять ещё прибавь.</p>
assumed severity	<p>Я взглянул на Марию Петровну, затем снова посмотрел на старушку. Да не шутят ли они? Свыше полутора тысяч километров! Но ещё больше удивился я, когда услышал, что старушка ходила в Питер – за чем бы вы думали? – за сарафаном ...</p>
a bit	

- Правда, правда, - горячо подтвердила Мária Петровна и с гордостью посмотрела на старушку. - Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла ещё?

- Как забыть-то, - задумчиво сказала старушка. - Мне ещё тогда говорили: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Пётр. И верно.

- Родитель-то у меня из солдат был, бедный, - неторопливо начала она, - а у него пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошёл, а всё в домашнем сарафане хожу.

Вот раз зашла к соседям, а у них посылка от сына пришла - в Пётре живёт. И такой красивый сарафан прислал сестре - как теперь вижу... Ну, скоро праздник подошёл. Вышли мы с Мариюшкой - это дочь-то соседей, которым посылка из Пётра пришла. Вышли впервой на взрослое игрище*. Она в новом сарафане, а я в своём синяке*, только пояском новым - сама соткала - **подпоясалась**. Смотрю, и ребята толк в сарафанах понимают. Я хоть и **маленькая росточком** была, и на лицо ничего, красивая была. А Мариюшка - тюрятюрей: на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Обидно мне стало. Вот и думаю: мне бы такой сарафан! А то боюсь **в девках засидеться**. А откуда такой сарафан возьмёшь? Житьё-то у родителей небогатое. Братьев нет. Вижу, самой думать надо. А где? Куда девушку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан пётровский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не пётровские - ребята-то не так **кидаются**. Ну и решила: пойду в Пётр за сарафаном. Сходила ...

- Эка ты! - подсадовала Мária Петровна, - так как шла-то рассказывай!

Филиппьевна вытерла тёмной рукой глаза.

- Мама, как услышала, что я в Пётр надумала, заплакала. «Что ты, говорят, Олюшка, **с ума сошла?**» А отец из солдат был, **крутой на руку**. «Моя, говорят, девушка! Иди, Олька. Люди же, говорят, ходят». Ну, мать непривычна была **перечить** - не нынешнее время. На завтра рано встала, **хлебцы** испекла, а отец уж **ворону**ху запряг. Мама в голос, соседи прибежали: куда да куда девушку собираете? А отец молчит, поднял меня как пёрышко - в сани, и поехали. Тоже и ему несладко было ... Верст тридцать, до Мариной горы, родитель подвёз. Дал мне на прощанье рубль медью.

had tied round my waist
slightly-built

to remain a long time
unmarried

feel attracted

are you in your right
mind?
(a man) of harsh temper

to disobey
bread rolls
black horse

- На-ко, дѣвка, иди с рублѣм до Пѣтера, - всхлѣпнула Мѣрья Петрѣвна.
- Да ведь дѣньги-то не травѣ - в лесу не расту́т. А дома-то у нас ещѣ чѣтверо ... Ну, дал мне родѣтель дѣнег. «Иди, говорѣт, Олька, ищи своё счѣстье». А я как увидѣла, что он в сѣни садѣтся, **заревѣла**: «Не уезжай, говорю. Не надо мне и сарафѣна». - «Нет, говорѣт, Олька, иди. Проходу тебѣ в деревне не бѣдет, смеяться станут».
- Филиппьевна опѣть вѣтерла глазѣ.
- Ты скажи, как в лесу одна зимѣй остѣлась. - Мѣрья Петрѣвна прослезѣлась.
- У меня тѣже чтѣ-то защекотѣло в гѣрле.
- Так и остѣлась. Кругѣм ѣли, как медвѣдицы на задних лапах стоѣт, а я одна посередѣ дорѣги. И вперед ступѣть боѣсь, и назад хѣду нѣту. Отѣц-то у нас два рѣза говорѣть не любѣл ... Спасѣбо лю́дям. Меня как за руку до сѣмого Пѣтера велѣ. Попрошѣсь у когѣ-нибудь на ночлѣг, скажу, куда иду, тѣлько головами машут да ѣхают. «Полезай ты, говорѣт, скорѣе, **дѣтѣтко**, на пѣчь». И инѣй раз и подвезу́т. **Привѣтили** в кѣждой деревне. И молоком накѣрмят, и картошки на дорѣгу даду́т. С хлѣбом-то, правѣда, бедновѣто бѣло - **голѣдный** тогда год был ...
- Ну-ну, с гѣтѣвностью согласѣлась Мѣрья Петрѣвна. - Расскѣзывает. Про **журавлѣй**-то не забѣдь.
- Вишь вот, она и про журавлѣй помнит, - кивну́ла мне Филиппьевна, и тѣмное морщѣнистое лицѣ еѣ осветѣлось улыбкой. Видно, ѣчень уж дѣрого бѣло еѣ ѣто воспомѣние. - Бѣли журавлѣ, - вздохну́ла она. - Я ѣз дому-то зимѣй отпраѣвилась, а на Двину́-то вѣшла - **щука** лѣд хвостѣм **разломѣла**. «Иди, говорѣт, прѣмо на весну́». Вот и иду на солнышко. Теплѣ. Травка стѣла проглѣдывать, а потѣм и журавлѣ полетѣли. И так мне стѣло тосклѣво. К нам ведь журавлѣ-то летѣт. Встану, гѣлову квѣрху подниму́: «Журавушки, журавушки, кричу́, скажите нашим, что дѣвку на дорѣге вѣдели. Живѣ». Отѣц уж помирѣть собѣрался, вспомнил: «Я, говорѣт, сам, Олька, всю весну́ журавлѣй выпрашивал: не вѣдели ли где мою дѣвку?»
- Стару́шка не без по́мощи Мѣрьи Петрѣвны припомнила ещѣ нѣсколько забѣвных слѣчаев из своего многѣрудного хождѣния, а затѣм, направлѣемая всѣ тѣй же Мѣрьей Петрѣвной, вошла наконец в Пѣтер.

burst out crying

child
welcomed

lean year

cranes

pike
broke

my feet failed me

just try

young man

- Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме - у нас во всей деревне столько не будет, сколько там в одном доме. А людей-то, господа! Лошадёй-то скачет ... А я с мешком за спиной, палка в руках, босиком, на само Невско - главный пришепт* - выкатила. Вот тут-то у меня **ноженьки** и **отказали**. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невско вышли - и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь. А мне сосёда, МARYЮШКИНА брата, разыскать надо. Догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там всё написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А отец мне говорил: «Ты, говорят, Оля, у бедных больше спрашивай - скорее скажут». А **поди** разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди - всё господá да барыни. Ну, нашёлся один **кавалёр**, сам прочитал. «Тебе, говорят, девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорят, всё по Невскому пришепту, там царский дворец будет». - Филиппьевна подняла голову. - Видела. И царский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то? - спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки её на мгновение зажглись любопытством. - Вишь ты, всё ещё стоит. - Покачала она головой. - Да и как не стоит. Каменный - чего ему делается.

- Ты про Питер расскажи, - опять начала подсказывать МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Старушка поджала губы и строго посмотрела на неё.

- Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла.

was employed as a nanny

- **В няньках** бабушка **жила**, - сказала МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

- А про главное-то и не сказала, - вдруг пробасил с кровати Пáвэл Антóнович. - Сарафан-то как?

- Купила, - с досадой ответила старушка. - Всё Невско обошла, а такой же, как у МARYЮШКИ, купила.

Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладонку, поглядела на небо.

По Ф. Абрамову. Фрагменты из романа «Братья и сестры»

Как вы думаете, почему в деревне, где жила Филиппьевна, все знали и помнили, как она ещё молодой девушкой ходила в Питер за сарафаном?
Что вы думаете об этой истории?

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА И КАМНЯ

ЧЕРНЕВОЕ СЕРЕБРО ВЕЛИКОГО УСТЮГА

nielloed silver articles
tumblers
wine-cups
cigarette-cases
cuff-links
brooches
rings
setting
engraving

refined beauty

standing out

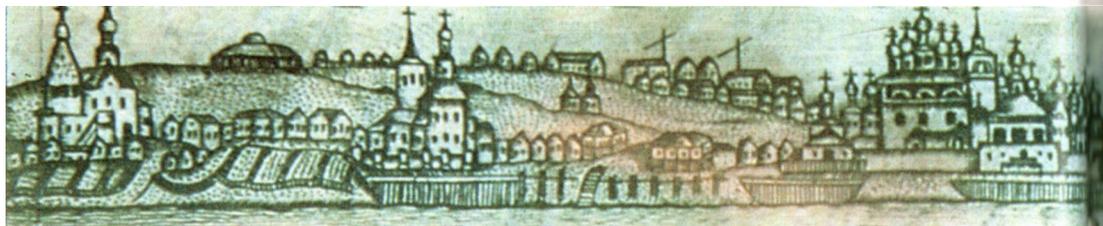
had undermined

fell into a decline

Russian jewellery

Изделия мастеров Великого Устюга – это богато украшенные стопки и рюмки для вина, ножи, вилки, ложки, портсигары, запонки, броши, кольца, вазы и декоративные блюда из серебра. Они плотно покрыты красивым орнаментом синевато-чёрного цвета, сквозь который просвечивает серебряный фон, внутренние поверхности обычно позолочены, по контуру орнамента проложен золотой ободок. Такой способ отделки серебра представляет собой своеобразную гравюру на металле, выполненную с помощью особого состава – северной черни, и называется он чернением. Делает такие вещи только артель «Северная чернь» в городе Великий Устюг, который находится северо-восточнее Москвы, в Вологодской области. Работы эти отличаются прекрасным вкусом, высоким ювелирным мастерством, благородство и простота отделки. Всмотритесь в них. Как красив и строг орнамент из листьев и цветов, выступающий, подобно тонкому графическому рисунку, на сероватом фоне серебра! Перед вами образец истинной гармонии природного материала изделия – серебра и отделки, которую создали руки мастера.

Искусство украшения чёрною золотых и серебряных предметов было известно в глубокой древности, его знали ещё мастера Киевской Руси. До монголо-татарского нашествия (XIII в.) чернением занимались в Киеве, Чернигове, Суздале. Нашествие подорвало экономику страны, задержало культурное развитие Руси, и художественные ремёсла пришли в упадок. Но в XVI-XVII веках они возродились вновь, и чернением стали заниматься в Москве, Вологде, Сольвычегодске на Урале, Великом Устюге. Творения русских ювелиров отличались высоким мастерством и очень ценились в Западной Европе. Позднее, в первой половине XVIII века, европейцы потеряли интерес к изделиям, украшенным чёрною, и в Европе это искусство было почти забыто. В России же чернением продолжали заниматься во многих городах, но постепенно этот промысел

«Великий Устюг».
М. Чирков.

(river-)mouth

linking

flowing into

smooth woolen cloth
velvet

furs
sable fur
marten fur
beaver fur
white (or blue) fox fur
wolverene fur
foreign merchants
flax
wax
near-by

was discovered

phials
needle-holders

стал слабеть, и до наших дней сохранился только один центр черневого искусства – в Великом Устюге.

Слово Устюг произошло от названия реки «Юг», на которой находится город, и от слова «**устье**», то есть устье Юга. Название «Великий» он получил благодаря тому значению, которое имел в экономической жизни Руси.

Город Великий Устюг находился на перекрестке главных транспортных путей, **связывавших** южные и северные города Руси. Река Юг является притоком Малой Северной Двины, **впадающей** в Белое море. По Двине постоянно перевозили разные товары. Через Великий Устюг плыли, ехали купцы из Архангельска в Москву, в Вологду. Они везли западно-европейские **сукна, бархат, металл, одежду, украшения, посуду, вино**. Из Сибири в Великий Устюг привозили **пушнину (соболей, кунниц, бобров, лисиц, песцов, росомых, белок)**, чтобы продать её **заморским купцам**. Из Вологды, из городов на Волге привозили сюда зерно, лён, кожу, деревянную хохломскую посуду, мёд, **воск**. Из **блилежащих** мест везли мясо, рыбу, масло, яйца. Рос и расцветал город год от года.

Точно сказать, когда в Великом Устюге стали заниматься чернением серебра, трудно, но по документам известно, что уже в 1745 году здесь работали мастера очень высокого класса, а устюжская чернь считалась в России самой лучшей. Развитию черневого промысла способствовало и то, что поблизости от Устюга, на реке Цильме, **было найдено** серебро, хотя сначала использовали только привозное серебро.

Во второй половине XVIII века в Великом Устюге была сделана попытка изготавливать черневые изделия фабричным способом. На фабрике братьев Поповых выпускали модные **флаканы, корбочки, игольницы, стаканы** и под-

gilding
galanterie scenes
hunting

носы, выполненные в стиле барокко и рококо, украшенные чернью и позолотой. На изделиях изображались **галантные сцены, охота**, пейзажи.

broadsheets

В начале XIX века, в эпоху классицизма, в рисунках мастеров стали появляться архитектурные сюжеты, особенно часто рисовали виды Петербурга, его строгие сооружения. Мастер Великого Устюга не всегда создавали свои композиции сами. Нередко они использовали книжные иллюстрации, литографии и даже **любочные картины**, копируя их на черневых изделиях. Кроме видов разных городов изображались **батальные сцены**, портреты исторических и государственных деятелей (Петра I, М.В. Ломоносова*), гравировались на серебряных предметах карты и схемы ближайших областей России.

battle-scenes

possessed

Великоустюжская чернь **обладала** замечательным черным цветом с чуть синеватым оттенком, и «вечной прочностью». Черневой рисунок с годами не изменялся, не боялся ни температурных колебаний, ни влаги, ни удара. Мастерство чернения серебра очень сложно, оно требовало от мастера не только умения обращаться с серебром и золотом, но и определенных знаний химии для того, чтобы точно **выдержать рецептуру** состава черни и технологию её использования. В прежние годы для того, чтобы приготовить состав черни, мастеру нужен был не один месяц. Черневой состав состоит из серебра девяносто второй **пробы, свинца, красной меди, серы и нашатыря**. Технология его изготовления с давних пор сохранялась в глубоком секрете, который переходил от одного мастера к другому. Приготовление черни – процесс длительный, требующий больших знаний и мастерства, зато черневой рисунок обладает **завидной прочностью**. Рассказывают случаи, когда известный мастер Михаил Иванович Кошкóв решил проде-

to keep to the formula

23 carat silver
lead
copper
sulphur
sal ammoniac

remarkable

flattened out

rapid

compete with
much morestove tiles
has experienced

монстрировать прочность великоустюжской чёрни. Он взял серебряную пластину, на которой был сделан чернёвой рисунок и стал молотком ударять по одной половине рисунка. Пластина **расплющилась**, увеличилась вдвое, вместе с ней увеличился и рисунок, но ни одна крошка чёрни не отделилась от него.

В начале XX века, когда в России началось **бурное** развитие промышленности, на рынках появились дешёвые изделия, изготовленные на машинах. Изделия промыслов не могли с ними **конкурировать**, так как стоили **гораздо** дороже. Стало невыгодно заниматься ручным трудом, и многие промыслы угасли. Именно тогда в Великом Устюге и соседних городах перестали производить финифть и филигрань, шитые золотом вещи и устюжские **печные изразцы**.

Искусство северной чёрни **испытало на себе** всю тяжесть этого периода. Умирали старые мастера чернёвого дела и вместе с ним умирали вековые традиции. Молодые люди не хотели заниматься этим трудным и невыгодным делом. Промысел северной чёрни почти полностью угас: у

Изделия из «Пушкинской серии».
Е. Шильниковский.

последнего крупного мастера М.И. Кошкова с 1852 года не было учеников и только в самом конце жизни, в 1885 году, он смог передать своё искусство ближайшему родственнику М.П. Чиркову.

lived in poverty

М.П. Чирков пережил трудные годы первой мировой войны, революции, гражданской войны, бедствовал, но главного дела своей жизни не бросал, ждал, когда появится возможность возродить производство северной черни.

Восстановление промысла началось в 1929 году. Сначала была организована небольшая «Экспортная мастерская» по производству черневых изделий из серебра, а в 1933 году – артель «Северная чернь», в которой М.П. Чирков стал готовить себе молодую смену.

style
sense of material

В 1935 году в артель пришёл талантливый художник Е.П. Шильниковский. Он оказался отличным графиком с ярко выраженным индивидуальным **почерком**, с хорошим **чувством материала**. Е.П. Шильниковский создал для гравирования на изделиях ряд прекрасных рисунков, орнаментов, отмеченных тонким вкусом и высоким профессионализмом.

blending
filling

Работы Е.П. Шильниковского основаны на новом принципе, не на контрасте черни и фона серебра, а на спокойном **перетекании** форм, на равномерном **заполнении** рисунком поверхности предмета.

caskets
goblets

Шильниковскому принадлежат модели крупных черневых изделий с сюжетными изображениями (шкатулок, **ларцов, кубков**, декоративных пластин). Темами этих рисунков стали события истории и настоящего времени, фольклорные сюжеты, виды разных городов. Художник разработал множество цветочных узоров, растительных орнаментов для **винных и чайных приборов**, ложек, вилок и ножей и для ювелирных украшений: брошей, колец, **браслетов**, запонок. Это тонкие, изящные миниатюры на серебре с **сочным** живописным рисунком.

wine and tea-sets
bracelets

colourful

Е.П. Шильниковский проработал в промысле тридцать лет. За свою работу он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

В наши дни артель «Северная чернь» работает много и успешно. Достаточно сказать, что она ежегодно выпускает продукции на несколько миллионов рублей. Изделия «Северной черни» вы можете встретить в самых разных горо-

дах мира, в ювелирных магазинах Москвы, Ленинграда и других крупных городах Советского Союза. Их всегда можно отличить благодаря своеобразному изяществу и простоте. И сегодня мастера и художники этого древнего промысла бережно сохраняют традиции, но это не мешает им вносить в изделия новые элементы, новые приёмы использования черневого рисунка, постоянно совершенствовать своё искусство.

Несмотря на механизацию отдельных операций изго-

товления черневого изделия, основная часть работы, требующая художественного вкуса и мастерства, делается ручным способом, как и сто лет назад, поэтому каждая вещь остаётся неповторимой, уникальной.

slabs
rolling-press
form into shape
engraver

Черневые серебряные изделия делают следующим образом. Слитки серебра прокатывают через вальцы и превращают их в листы. Из серебряного листа штампуют нужные вещи. После этого изделие поступает к гравёру.

etching needle

Гравёр специальным **резцом** (штихелем) или иглой наносит на его поверхность рисунок и закрепляет его лаком. После того как гравёр закончит рисунок, следующий мастер начинает процесс чернения, или «припуска» черни.

palette-knife
mud-coloured paste

Маленькой **лопаточкой** он берёт из специальной баночки чернь, **кашицу землистого цвета**, и покрывает ею выгравированный рисунок. Те части поверхности, которые не нужно чернить, покрывают глиной, чтобы защитить серебро от огня.

tongs
fires (it) in a kiln

Затем мастер берёт изделие **щипцами** и **прокаливает его в горне**. Происходит «припускание черни». Чернь постепенно **расплавляется**, заполняет все углубления рисунка и **спекается** с серебром. Теперь их уже нельзя разделить.

melts
fuses

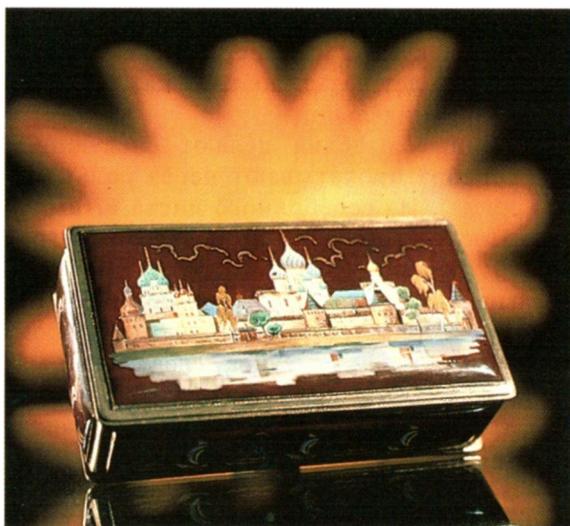
polish

После припуска производят проявление рисунка, то есть изделие очищают от глины, лишней черни, затем **полируют**, отдельные поверхности золотят, если это нужно. Полирование проявляет глубокий синевато-чёрный цвет черни на светлой гладкой поверхности серебра. Если мастер чуть изменит состав черни, то может получить и коричневатый оттенок.

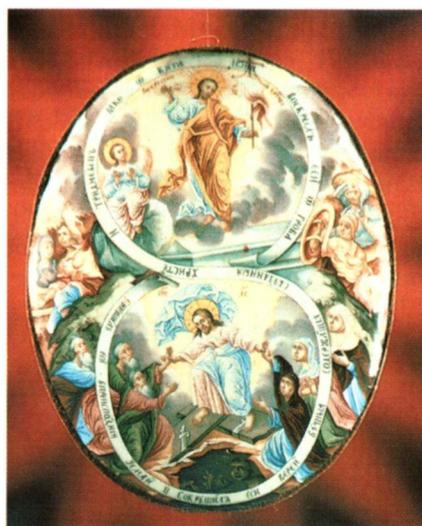
engraved

В последние годы получило распространение золочение не только внутренней поверхности изделия, но и отдельных элементов наружной поверхности. Иногда **награвированный** черневой узор целиком расположен на позолоченном фоне, иногда – наоборот – золотой награвированный узор располагается на фоне черневого рисунка или на гладком черневом фоне. Часто мастера используют канфаренный фон, то есть с помощью специального инструмента делают **зернистой** фактуру поверхности. Применение канфарения, золочения и других приёмов ещё больше разнообразит возможности великоустюжских мастеров и делает их изделия ещё богаче и наряднее.

grained

Шкатулка «Ростов». И. Солдатов.

«Сошествие во ад». А. Всехсвятский. XVIII век.

1. Где находится город Великий Устюг? Почему он так называется? Что вам известно об истории этого города?
2. Что собой представляют «черневые серебряные изделия»?
3. Когда в Великом Устюге стали делать черневые изделия? Почему они получили широкое признание?
4. Как мастера украшали черневые изделия? Что они рисовали на них?
5. Как развивается промысел в наши дни?
6. Изготавливают ли изделия из серебра у вас на родине, как они выглядят?

РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ

Финифть – так традиционно в России называют декоративную роспись металлических предметов, покрытых эмалью. Это искусство сохранилось до наших дней в городе Ростове Ярославской области.

Финифть (эмаль) была хорошо известна в Древней Руси. Украшения из финифти, изготовленные русскими масте-

enamel

рами уже в XVI–XVII веках, получили широкое признание. И сейчас, когда мы смотрим на древнюю эмаль, она продолжает удивлять нас своей прочностью, свежестью и яркостью красок.

mention of

Ростов Ярославский – древний русский город. Он расположен приблизительно в двухстах километрах от Москвы, недалеко от города Ярославля. Первое упоминание о нём в русских летописях относится к 862 году, то есть Ростов стоит в ряду самых древних городов рядом с Киевом и Новгородом. В XII–XVII веках город назывался «Ростов Великий». Через него проходил главный транспортный путь, связывающий центральные русские города с Севером, с Вологодой и Архангельском. Ростов Великий, расположенный на берегах живописного озера Неро, среди лесов и лугов, славился своей архитектурой, прекрасным ансамблем Ростовского кремля, многочисленными монастырями, соборами. Жители города были известны как смелые воины, много раз защищавшие родину от врагов.

architects
goldsmiths
foundrymen

Ещё одна гордость была у Ростова Великого – его замечательные ремесленники: художники, зодчие, ювелиры, **златокузнецы, литейщики колоколов.**

В наши дни Ростов – один из самых красивых городов-заповедников. Он входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России», знакомящий с самыми интересными древними городами в центральной части нашей страны.

Известен Ростов Ярославский и как центр миниатюрной живописи на эмали, знаменитой «ростовской финифти».

miniature icons
filigree ornaments
religious articles
saints

Финифтяное искусство появилось в Ростове Ярославском в начале XVIII века. Сначала местные мастера писали на эмали маленькие **иконки-образки, финифтяными вставками** украшали богатые оклады церковных книг и различную **церковную утварь**. На эмалевых украшениях изображали сцены из жизни **святых**, из Евангелия и Библии.

making them simpler
suiting them to

В XIX веке сюжеты росписи изменились. Художники промысла стали делать копии с картин русских и западноевропейских художников, **упрощая и приспособлявая** их к особенностям живописи на эмали.

Для продажи мастера часто выполняли небольшие и недорогие украшения. Создавая их, они искали новые лаконичные сюжеты, новые приёмы живописи. Эмалевые ми-

engraving

wire
ribbon-like flattened
twisted
solder

ниатюры вставляли в золочёную и серебряную оправу, которую украшали **чеканкой** и сканью. Скань (или филигрань) – это особый вид изготовления художественных изделий из тонкой **проволоки**, **гладкой** или **кручёной**. Филигранное изделие обычно бывает ажурным и выглядит как тонкое кружево из металла. Однако можно и **напаять** скань (филигрань) на металлическую основу. Такую скань называют накладной. Для изготовления оправы мастера ростовской финифти пользовались и тем и другим способом.

В начале XX века финифтяный промысел пережил такой же глубокий кризис, как и все ремёсла, основанные на ручном труде.

Однако промысел окончательно не исчез. С помощью ценителей искусства ростовской эмали в Ростове в 1911 году открыли специализированную школу-мастерскую. Здесь под руководством известных мастеров Н.И. Дубкова и Н.А. Назарова молодые художники учились сложному искусству живописи на эмалях. Главными темами их работ стал миниатюрный портрет, пейзаж, цветочные и растительные композиции. Кроме того, они продолжали рисовать на финифтяных изделиях копии известных картин.

badges

После Октябрьской революции в Ростове была организована артель «Возрождение» и школа финифтяного мастерства при ней. Артель выпускала разнообразные изделия: броши, браслеты, пудреницы, шкатулки, подстаканники, портсигары с эмалевыми вставками и пластинками, **значки**. Изображения на них носили как сюжетный характер (пейзаж, портрет), так и орнаментальный, преимущественно цветочный. Эмали, на которых писали живописную миниатюру, тоже стали разнообразнее: светлые, тёмные, разной степени прозрачности.

В 20 – 30-е годы ростовские мастера окончательно выбрали для себя декоративное направление, в котором орнаментальные цветочные композиции стали играть главную роль. Большая часть рисунков, с которых писали на эмали, принадлежала художнику С.В. Чехонину, прекрасные миниатюрные портреты писал для эмали Н.М. Хрыков, пейзажи – М.М. Кулыбин, а Н.А. Карасёв создавал орнаментальные росписи.

Технология изготовления финифтяных изделий требует большого мастерства и огромного терпения. Сложность её

<p>fire-resistant firing appear</p> <p>brush-stroke grounding powder</p> <p>tempering coat of enamel</p> <p>it doesn't warp</p>	<p>заключается в том, что огнеупорные краски до обжига в специальной печи почти все одинакового серого цвета. Нужный мастеру цвет проявляется только после обжига. Поэтому художник должен писать очень точно, помня каждый оттенок будущего цвета, каждый свой мазок. В работе мастера много операций: растирание эмалевых красок до состояния самой тонкой пыли, подготовка металлической (медной) пластинки изделия под эмалевое покрытие, очистка её и прокаливание. Затем пластинку покрывают эмалевой поливкой с двух сторон: с лицевой, где будет живопись, – белой или цветной, а с оборотной стороны – контрэмалью, чтобы при обжиге в печи медная пластинка не деформировалась. Поверхность под живопись покрывают эмалью трижды и каждый раз её помещают в печь для обжига при температуре 1200°. Наконец получают гладкую эмалевую поверхность нужного оттенка, необходимой прозрачности или плотности. Теперь можно приступать к росписи.</p> <p>Сначала художник переносит на поверхность эмали контур рисунка. Это делается так: на листе бумаги накалывают иглой контуры будущего изображения, затем, прижав к эмалевой поверхности, бьют по нему тампоном с углем или какой-нибудь другой краской. Краска проходит сквозь проколотые отверстия, и на эмали появляются нужные очертания.</p> <p>Растирают огнеупорные эмалевые краски на скипидаре. Эти краски плавятся при разной температуре. Поэтому художник создаёт изображение как бы по частям.</p> <p>Сначала он выполняет «подмалёвок», то есть наносит основные плотные цвета, начиная всегда с самых тугоплавких красок и кончая легкоплавкими. Затем делается «прописка», то есть выписываются отдельные детали изображения. Работу завершает «выправка», окончательная отделка мельчайших деталей живописной миниатюры. Каждая нанесённая на эмаль краска обжигается. Если поверхность оказывается недостаточно ровной, вновь добавляют эмалевую краску и опять обжигают. От эмальера требуется знание того, как поведёт себя краска при обжиге, какое пространство она займёт в изображении, когда расплавится. Он должен быть предельно точен и аккуратен, так как случайно попавшая пылинка может испортить всю</p>
<p>punch charcoal</p> <p>punched</p> <p>use ground enamel mixed with turpentine melt</p> <p>refractory</p> <p>minutest</p> <p>enamel-painter</p> <p>speck of dust</p>	<p>Сначала художник переносит на поверхность эмали контур рисунка. Это делается так: на листе бумаги накалывают иглой контуры будущего изображения, затем, прижав к эмалевой поверхности, бьют по нему тампоном с углем или какой-нибудь другой краской. Краска проходит сквозь проколотые отверстия, и на эмали появляются нужные очертания.</p> <p>Растирают огнеупорные эмалевые краски на скипидаре. Эти краски плавятся при разной температуре. Поэтому художник создаёт изображение как бы по частям.</p> <p>Сначала он выполняет «подмалёвок», то есть наносит основные плотные цвета, начиная всегда с самых тугоплавких красок и кончая легкоплавкими. Затем делается «прописка», то есть выписываются отдельные детали изображения. Работу завершает «выправка», окончательная отделка мельчайших деталей живописной миниатюры. Каждая нанесённая на эмаль краска обжигается. Если поверхность оказывается недостаточно ровной, вновь добавляют эмалевую краску и опять обжигают. От эмальера требуется знание того, как поведёт себя краска при обжиге, какое пространство она займёт в изображении, когда расплавится. Он должен быть предельно точен и аккуратен, так как случайно попавшая пылинка может испортить всю</p>

продѣланную работу. Постепенно, после очередного обжига, мастер наконец получает нужную чистоту тонов, блеск и прозрачность изображения. Миниатюра готова.

Если эмалевое изделие должно иметь филигранную оправу, то её делают ещё до покрытия металла эмалью.

spot technique

Мастера ростовской финифти разработали различные приёмы росписи. Существует мазковая роспись, когда краска накладывается слабо заметным мазком, изображение в этом случае имеет относительно чёткие очертания. Есть **точечная** – когда след кисти совершенно не виден, один тон плавно переходит в другой, а само изображение не имеет резких контуров и как бы выступает из фона.

Задача художника – найти единство между живописным изображением и цветом эмалевого фона, белого или чёрного, зелёного, синего, а также между живописной композицией, формой и назначением изделия. Решение этой задачи требует от мастера глубоких знаний строгих законов живописи на эмали и большого таланта.

В настоящее время финифтяный промысел продолжает фабрика «Ростовская финифть». На ней трудится более ста художников. Изделия этой фабрики завоевали награды на международных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе и в других местах. Их любят и охотно покупают советские люди и многочисленные туристы, приезжающие в Советский Союз.

pendants

exceptional technical skill

Современные художники «Ростовской финифти» работают в разных направлениях. Многие из них заняты созданием украшений (брошей, серёг, браслетов, **кулон**ов). Декоративные композиции этих изделий отличаются тонким вкусом и **виртуозностью** исполнения.

church bells

Художники продолжают работать и над сюжетными композициями, стремятся средствами миниатюрной живописи создать не только общую картину события, но и дать тонкую внутреннюю характеристику образов. К числу таких произведений принадлежит триптих Н. А. Куландина «Ростовские **звоны**». Эта небольшая по размеру композиция, символизирующая героическую историю России, создаёт у зрителя ощущение монументальности. Как часто звон колоколов поднимал русский народ на борьбу с завоевателями.

Некоторые художники промысла создают миниатюрные портреты, другие избирают фольклорные и исторические сюжеты, важные события современности.

periods of decline
periods of revival

Ростовская финифть прошла сложный путь развития, были в нём спады и взлёты, надежды и поиски. Сегодня этот промысел заключает в себе самое лучшее: традиции и новаторство, свежесть, яркость и сочность красок, изящество и темпераментность композиций и сюжетов.

Ростов Великий

outlines of belfries and
towers decoration

Из вагона поезда Ростов виден издали. Сначала появляются очертания колоколен и башен Спасо-Яковлевского монастыря, а потом возникают, одна за другой, десятки разных по величине и убранству церквей, узорчатые причудливые сторожевые башни и золотые купола величественного Успенского собора.

watchtowers
cupolas

С воды Ростов Великий выглядит совершенно сказочно.

bell-tower

Есть в Ростовском кремле величественная звонница, звон колоколов которой с XVII века славился далеко по Руси. Колокола отливали тут же в Ростове. От звонарей требовалось настоящее мастерство, так как иногда им приходилось исполнять мелодии по нотам; управление большими колоколами требовало особого умения. Это были торжественные спектакли. Самый большой колокол «Сысой» весил 2000 пудов*.

cast
bell-ringers

«Ростовские звоны».
Н. Куландин.

tocsins
invasion
calamities
today

Были звоны праздничные, торжественные, но также и **набатные** при пожарах, **нашествиях** врага и других **бедствиях** ... Эти колокола существуют и **доньне**. Есть грампластинка с записью Ростовских звонов. Это музыкальное чудо.

Как здесь было не родиться второму чуду – ростовской финифти?

*По А. Кокорину. Фрагменты из книги
«Путешествие по любимым городам»*

1. Когда появилось на Руси финифтяное искусство?
Что изображают художники на своих миниатюрах?
2. Рассмотрите триптих Н. Куландина «Ростовские звоны».
Как художник-эмальёр изображает русское войско,
как он рассказывает о народном гулянье?
Что делают люди, изображённые на трёх миниатюрах?

КАМЕННЫЕ СКАЗКИ УРАЛА

milk-white
pinkish-yellow

from within
powder-case
ash-trays
alabaster
selenite
ornamental stones
magnificent
bowls
malachite
jasper
mantelpieces
marble
semi-precious stones
jeweller's
jewellers

porphyry

caskets
goblets

emerald
ruby
amethyst
chrysolite
aquamarine

craggy

precipices

В магазинах советских городов и в музеях часто можно увидеть небольшие фигурки из камня **молочно-белого** или **розовато-медового** цвета. Их окраска мягкая, нежная, и кажется, что они светятся **изнутри**. Эти грибки, белочки, собачки, рыбки, зайчики или небольшие коробочки, **пудреницы, пепельницы** сделаны из **алебастра** и **селенита** – мягких **поделочных камней**.

Могли вы видеть и совсем другие произведения из камня. Во дворцах-музеях Ленинграда, Москвы и других городов Советского Союза находятся огромные **величественные** вазы и **чаши** из темно-зеленого **малахита** и многоцветной **яшмы, каминны**, белые колонны и лестницы из **мрамора**.

Видели вы, наверное, и красивые украшения из уральских **самоцветов** в **ювелирных магазинах** Советского Союза. Всё это произведения уральских **камнерезов**. Искусство резьбы по камню появилось на Урале более трёхсот лет тому назад. Тогда же оно оформилось в два основных направления: обработка твёрдого камня (малахита, яшмы) и камня средней твёрдости (мрамора, **порфира**) в районе города Свердловска (бывшего Екатеринбурга) и обработка мягкого камня селенита, алебастра в Пермской области.

Большая часть камней, которые идут на изготовление ваз, **шкатулок, кубков, чаш**, – непрозрачные или полупрозрачные твёрдые камни, имеющие красивый цвет и рисунок.

Камни средней твёрдости (мрамор, порфир) идут на отделку колонн, лестниц, потолков и так далее.

Драгоценные (**изумруд, рубин**) и полудрагоценные (**аметист, хризолит, аквамарин** и другие) прозрачные камни идут на изготовление ювелирных украшений.

Твёрдые камни

Неповторима красота Урала. Уральские горы протянулись с севера на юг, поделив Россию на Европу и Азию. Реки и речушки текут то среди **скалистых** берегов, то среди полей и лугов. Сказочно красивы многоцветные каменные **обрывы** в лесах Среднего Урала и Пермской области.

Издавна уральские драгоценные, полудрагоценные и

ornamental stones
beyond

not easy to handle

jade
agate

faceting

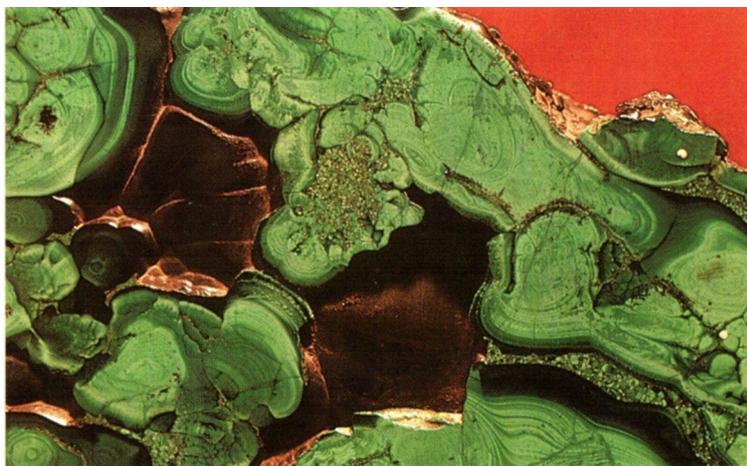
tiles
steps
banisters and handrailing

topazes
rock chrystal

цветные камни были известны далеко за **пределами** Урала. О них писали ещё древние греки, упоминаются они и в скандинавских сагах. Уральские изумруды (смарagdы) знали в Персии. Камень – материал твёрдый и **капризный**, для его обработки нужен очень прочный инструмент и хотя бы простейшая механизация. Поэтому развивалось камнерезное дело медленно. И хотя искусство резьбы по камню возникло на Руси давно, серьёзно им стали заниматься в России только в начале XVIII века. До этого из твёрдых цветных камней, таких, как яшма, малахит, **нефрит**, **агат**, делали только ювелирные украшения.

По указу Петра I в 1726 году в Екатеринбурге появилась мастерская для **гранения** драгоценных камней и для обработки твёрдого цветного камня и мрамора. Вначале уральские мастера делали из камня **плитки** для полов в петербургских дворцах, **ступени** и **перила** для лестниц.

Позже, при императрице Екатерине II* интерес к уральским камням стал всеобщим. Это был, по словам академика Ферсмана*, «век моды на бриллианты и цветные камни». На Урал в поисках самоцветов отправлялись все новые экспедиции. Екатерина II осталась очень довольна отчётом об уральских находках и образцами яшм, **топазов**, **хрусталя** и малахита. Она отобрала девяносто образцов для украшения дворцового зала и приказала доставить в Петербург нужное количество кусков.

Коллекция, представленная Екатерине II, была действительно уникальной: ни у кого в мире не было такого количества образцов яшм великолепных расцветок: от белой и нежно-розовой до серой и черной. Удивительный камень – яшма. По твердости он стоит на втором месте после алмаза, трудно его обрабатывать мастеру-камнерезу. Красоту яшмы трудно описать, её нужно видеть, держать в руках, любоваться мягкими переходами тончайших цветовых оттенков, благородством красок. Недаром миллионы лет создавала природа этот красивый камень.

rhodonite
pale cherry
veins
chalcedony

Красив и **родонит**, или орлец, – минерал **вишнево-розового** цвета с черными **прожилками** и пятнами, величественный и торжественный. А агаты (**халцедоны**) – то молочно-белого, то голубовато-серого, то золотистого и розового цвета. Они имеют форму тонких пластинок, почти прозрачны и готовы принять форму самых **изысканных** ювелирных изделий.

exquisite

Прекрасен густо-серый уральский нефрит.

Чудесен знаменитый малахит, будто впитавший в себя изумрудный тон уральских элей.

В конце XVIII – начале XIX века твердый камень обрабатывали почти полностью вручную с помощью специального **порошка**. Во время обработки камень поливали водой, а затем **полировали войлочной подушкой**. На изготовление любой вещи уходили многие месяцы, а то и годы и даже десятилетия тяжелого труда. Так, в Екатеринбурге над **овальной** чашей из орлеца (родонита) густо-розового цвета (высотой 85 сантиметров, диаметром 185 сантиметров) мастер работал тридцать лет.

powder
polished with a felt pad

oval

cutting

От мастера, **обрабатывающего** твердый камень требовалось не только терпение, трудолюбие и художественный вкус, необходимо было хорошо знать особенности камня, выраженные в цвете, твердости, **хрупкости** и способности **отражать и поглощать** свет.

softness
to reflect
to absorb

Нужно «понимать камень» – говорили в старину мастера и готовы были платить за это «понимание» долгими годами поисков, трудов и даже жизнью.

slabs

Как правило, уральские мастера не только обрабатывали привезенные **монолиты**, но и сами искали нужные им камни, а когда находили, судьба человека и камня надолго

attained its peak

standard lamps
table-tops
caskets
snuff-boxes
reserved beauty
elegance
is enhanced by gilded
bronze decorative articles
inlaid design
mosaic design

соединялась. Так рождалось мастерство камнереза, вокруг которого складывались сказки, предания. Поэтично рассказывают о нём уральские сказы П. Бажова - известного русского советского писателя.

В первой четверти XIX века камнерезное искусство уральских мастеров достигло расцвета. В музеях-усадьбах Москвы и Подмосковья, в загородных дворцах Ленинграда и в Государственном Эрмитаже* выставлены вазы и чаши, торшеры и столбы с малахитовыми столешницами, колонны, каминны, ларцы, коробочки и табакерки, которые отличаются простотой, благородством формы, изяществом.

Многие изделия покрыты резным орнаментом, красота других оттенена золочеными деталями из бронзы. Каменные столешницы часто украшены инкрустацией или мозаикой из камней другого цвета. Трудно поверить, что всё это сделано из твёрдого и хрупкого камня.

С благодарностью и уважением вспоминаем мы о людях, создавших всю эту необыкновенную красоту. Большинство из них было простыми рабочими. Некоторых,

	самых талантливых, отправляли учиться в Петербургскую академию художеств*.
refined	Много прекрасных произведений создал мастер Василий Коковин. Они поражают благородством, безупречным вкусом и мастерством исполнения. Современники признали его талант, знание дела и организаторские способности. Василий Коковин стал главным мастером Екатеринбургской гранильной фабрики. Среди тех, кого он учил камнерезному делу, был его сын Яков.
well successfully	Начал Яков Коковин свою жизнь славно, удачливо . В числе самых способных отправлен был учиться в Петербург в Академию художеств. Окончил её с успехом, вернулся в Екатеринбург и вскоре сменил отца на посту главного мастера фабрики. Немало прекрасных вещей с его именем можно встретить в наших музеях.
he had fortune on his side	Якову Коковину пришлось заняться поиском изумрудов на Урале. Ему сопутствовала удача : в январе 1831 года он нашёл изумруды великолепного цвета и качества, после чего ему приказано было заняться их добычей и обработкой. Но счастье изменило ему, он был несправедливо обвинён в краже изумруда и жизнь его закончилась трагически.
extraction	Тяжёлый труд накладывал неизгладимый отпечаток на судьбы многих камнерезов. Многие рабочие с уральской гранильной и камнерезной фабрики стали участниками Октябрьской революции 1917 года* и в годы гражданской войны ушли на фронт защищать молодую Советскую Россию. Фабрика была закрыта. Её открыли вновь 1 января 1920 года.
made an indelible impression	В наши дни она носит новое название «Уральские самоцветы». На фабрике обрабатывают самые разнообразные камни Урала. Об успехах её мастеров вы можете судить сами, побывав в музеях наших городов и посетив сувенирные и ювелирные отделы советских магазинов.

1. Расскажите о коллекции Екатерины II. Какие камни в неё входили?
2. Какие качества нужны были мастеру, обрабатывающему камень?

Мягкие камни

articles
rock gypsum

age-old fir-trees

eat away at
easily dissolving
hills
highlands
ravines
gullies

opaque
honey-yellow

Если обработкой твёрдых камней (гранитным, яшмовым, малахитовым промыслами) и мраморным делом, то есть обработкой камней средней твёрдости, стали заниматься более двухсот лет тому назад, то **подёлками** из мягкого камня – из **гипсов** разных видов – только в конце прошлого века. В основном обработка гипсов сосредоточена на Западном Урале, в Пермской области. По живописным берегам рек Ирени, под **вековыми ёлями**, среди берёзовых рощ, выходят на поверхность богатейшие залежи гипсов. Подземные и поверхностные воды **размывают** **легкорастворимые** гипсы, образуют **холмы, возвышенности, овраги, провалы**. Трудно на такой земле крестьянину. Зато издавна местные жители вырезали из этих камней полезные вещи и украшали ими своё жилище. Резать такой камень можно простым ножом.

В мягких цветных узорах гипса, кажется, навсегда остался солнечный свет. Он струится изнутри, сквозь **матовую** поверхность **медового** селенита, нежного алебастра. Название «селенит» возникло от греческого названия Луны – Селены. У древних греков алебастровые и селенитовые изделия символизировали скромность и чистоту.

selling	Началом камнерезного промысла из мягких камней на Западном Урале можно считать 1892 год, когда шесть кустарей в деревне Сходной стали работать на двух екатеринбургских предпринимателей. Через два года предприниматель, продававший изделия с берегов реки Ирени, сумел получить доход в 3150 рублей, что по тем временам было очень большой суммой. Хитрый делец решил держат секреты промысла в глубокой тайне . Но скоро многие стали сами вырезать из красивого камня фигурки, пепельницы, табакерки, лоточки , рамки для фотографий и продават их проезжим купцам .
businessman to keep ... secret	Промысел развивался. Некоторые резчики обладали фантазией и вкусом, их изделия начинали привлекать внимание самых требовательных покупателей. Так постепенно рождались мастерство и мастера.
trays frames passing merchants	В годы советской власти кустарей-камнерезы объединились в промысловые кооперации , получили льготы и привилегии от государства, в том числе и право на свободное, безарендное пользование недрами земли в радиусе действия промысла. Промысел стал быстро развиваться. В 1928 году появилась фабрика «Уральские камнерезы». Изделия из мягкого камня стали одной из статей советского экспорта, сейчас они вывозятся более чем в тридцать стран мира.
favourable conditions (of)	Берега Ирени местами очень высоко поднимаются над водой. Они напоминают слоёный пирог , состоящий из лучших по качеству гипсов самых различных цветов: здесь есть молочно-белые, синевато-серые, темно- и светло-серые, пятнистые , с полосками, розовато-коричневые, желтые с красным рисунком, темно-коричневые с черными полосками. Природа создавала это чудо в течение тысячелетий. В земле встречаются глыбы весом до трехсот килограммов, которые народ называет «головками». Именно они и идут в обработку. Их извлекают из земли, осторожно отбивают верхний слой, а «золотая серединка» – это и есть подделочный гипс, из которого камнерез создает свое произведение.
puff-pastry pie	Все гипсы, в том числе и селенит, очень хрупки и мягки. Они легко колются ударом ножа.
mottled	Из гипса нельзя сделать ажурное изделие с гранями , с острыми углами. Изделие из мягкого камня должно иметь плавные линии , вся композиция должна быть возможно более компактной .
slabs	
extract cut off	
are cut	
openwork faceted	
flowing	
closely knit composition	

Мастера́ долго иска́ли художественную фо́рму, спосо́бную максима́льно по́лно выя́вить возмо́жности тако́го сло́жного матери́ала, как мя́гкий ка́мень. Пона́чалу каме́н-ре́зы копи́ровали изде́лия из де́рева.

Шло вре́мя и посте́пно ста́ло я́сно, ка́кие изде́лия лу́чше все́го получа́ются из мя́гкого ка́мня. Пре́жде все́го, э́то скульпту́ра ма́лых форм: фигу́рки живо́тных, птиц, дете́й, ре́же – взро́слых люде́й. Иногда́ изображе́ние люде́й и живо́тных **шаржи́ровано**, а ча́ще проникнуто мя́гким лири́змом, фо́рмы скульпту́ры отлича́ются лакони́змом, простото́й. Кро́ме скульпту́ры, из гипсов с успе́хом изгото́вляют корбо́чки са́мого разли́чного назначе́ния (пу́дреницы, шкату́лки, лотки́ и পে́пельницы). Красота́ изде́лий из гипсов – в стро́гих и пла́вных ли́ниях, в вырази́тельных цвето́вых реше́ниях. Гипсы хоро́шо сочета́ются с позоло́ченным мета́ллом, с **лату́ню**, с **резно́й ко́стью**, из кото́рой созда́ют **ажу́рные панно́** на кры́шечках и бо́ковых стéнках шкату́лок и корбо́чек.

Гипсы с успе́хом мо́жно инкрусти́ровать ка́мнями дру́го́го цве́та.

Селени́т позволя́ет созда́ть удиви́тельно пла́стичное изображе́ние живо́тных. Кажется, ма́стеру удало́сь **запеча́тлеть** еди́нственное, са́мое характе́рное мгнове́ние!

Тема́тика гипсовой скульпту́ры доста́точно разнообра́зна, но все́ же есть традицио́нные те́мы, кото́рые продо́лжают существова́ть на протя́жении не́скольких деся́тков лет.

Мастера́ стремя́тся не то́лько отрази́ть в своёй скульпту́ре пла́стику и красоту́ те́ла живо́тного, но и его́ характе́р, настро́ение. Анималисти́ческий жанр – веду́щий в э́том каме́нерезном про́мысле.

1. Когда́ и где ста́ли изгото́вливать поде́лки из мя́гких ка́мней?
2. Каковы́ характе́рные особе́нности алеба́стра и селени́та?
3. Ка́кие изде́лия выреза́ют из мя́гкого ка́мня?

Серебряное Копытце

Жил на на́шем заво́де стари́к по про́звищу Ко́кованя.

Семьи́ у Ко́ковани́ не оста́лось, он и реши́л взять в де́ти **сиро́тку**. Сосе́ди говоря́т ему́: «Осироте́ла семья́ Григо́рия Потопа́ева. Ста́рших-то девчо́нок в ба́рскую* рукоде́льню

is caricatured

brass
carved bone
openwork designs

to capture and set down

nicknamed
orphan child
became orphaned
workshop

clever and skilful
if she takes after her
parents
it would be a pleasure
of course she will agree

Russian peasant log
house
Russian stove
was purring

a kind of
I wash for gold
it'll stamp

to beat

since that time
(she) kept talking about
asked him to take her
along

horns

взяли. Одна девочка осталась шести лет. Вот ты и возьми её».

Кокованя и говорит: «Знал я Григория, да и жену его тоже. Оба весёлые да ловкие. Если девочка в родителей пойдёт, не тоскливо с ней будет. Возьму её. Только пойдёт ли?»

Соседи объясняют: «Плохое житьё у неё. Как не пойдёт от такого житья!»

Пришёл Кокованя к тем людям, у кого сирота жила. Видит – полна изба народу. У печки девочка сидит, а рядом с ней кошка маленькая. Девочка эту кошку гладит, а кошка мурлычет. Кокованя и говорит: «Ну как, Даренка, пойдёшь ко мне жить?»

«Ты кто?» – спрашивает девочка.

«Я вроде охотника. Летом песок промываю, золото добываю, а зимой за козлом бегаю – хочу посмотреть, где он правой передней ножкой топнет», – отвечает ей Кокованя.

Девочке любопытно стало про козла узнать, и старик, весёлый и ласковый, ей понравился. И пошла она к нему жить.

Так и стали жить вместе – старик Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Днём старик работал. Даренка в избе убирала. А вечером соберутся, весело им. Старик хорошо сказки рассказывал.

А Даренка после каждой сказки просит: «Дедушка, про козла-то расскажи».

Кокованя и рассказывал ей: «Тот козел особенный. У него на правой передней ноге копытце серебряное. В каком месте топнет – там и появится дорогой камень. Раз топнет – камень, два топнет – два камня, а где ножкой бить станет – там много дорогих камней».

С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле.

Стал осенью Кокованя в лес собираться, а Даренка давай проситься: «Возьми меня, деда, с собой. Может я того козлика увижу».

Кокованя и говорит ей: «Издалека его не разглядишь. Осенью рожки у всех есть. А зимой – дело другое. Все козлы безрогие ходят, а Серебряное Копытце – всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его издалека видно».

И ушёл Кокованя в лес.

is grazing

(he) is not in his right
mind

Вернулся Кокованя и рассказывает Дарёнке: «В этом году козлов много в горах. Туда и пойду зимой». А Дарёнка спрашивает: «Серебряное Копытце тоже в той стороне **пасётся!** Возьми меня с собой! Я его поглядеть хочу!»

Когда зима пришла, стали они в лес собираться. Все соседи удивляются: «**Из ума выжил** старик! Такую маленькую девочку в лес зимой повёл».

Ста́ли Коковáня с Дарёнкoй из посёлка выходить и огляну́лись – Мурёнка за ними бежит.

Вот и ста́ли о́ни в лесу́ в избúшке втроём жить.

(he) had laid in quite a number of (goat-)skins

Козлóв в ту зíму мно́го бы́ло. Коковáня кáждый день то одногó, то двух приносíл. **Шкúрок** у нíх **накопíлось**, мя́са солёного!

Ушёл Коковáня в посёлок за лóшадью, чтóбы шкúрки и мя́со домóй перевезтí.

Оста́лись Дарёнка с Мурёнкoй о́дни.

День прошёл – не верну́лся Коковáня. Ещé день – о́пять его́ нет. Ста́ла Дарёнка спать ложítься, да вдруг услы́шала бúдто ктó-то хóдит. И захотéлось ей поглядéть, не козёл ли это́? Открýла двёрку, а козёл тут, совсём б́лизко сто́ит, правую нóжку пóднял, а на нéй – сере́бряное копы́тце блес́тит. Ста́ла она́ его́ звать, а он убежа́л.

Трётýй день прошёл, а Коковáни всё нет. Совсём за-скупáла Дарёнка. Хотéла с Мурёнкoй поговорítь, а и её нет. Вы́бежала она́ из дóма, хотéла кóшку поискáть.

glades

Ночь свётлая, далеко́ вíдно. Глядít – ко́шка сидít, а пе-ред нéй козёл. Потóм ста́ли по **лужкáм** бéгать. Бежит ко-зёл, остано́вится и дава́й копы́тцем бить. Мурёнка подбе-жит – он дáльше бежит и о́пять копы́тцем бьёт.

jumped onto

Дóлго о́ни так бéгали. Потóм **вспры́гнул** козёл на крýшу дóмика, дава́й по нéй копы́тцем бить, а из-под нóж-ки кáмешки **посы́пались**: крáсные, голубые, зелёные, би́рюзóвые – всякие.

poured

А тут как раз Коковáня и верну́лся. Узнáть своегó дóми-ка не мóжет. Весь он как из дорогíх камнéй. Так и **горít**, **перелива́ется** рáзными огнáми. Наверху́ козёл сто́ит и всё бьёт сере́бряным копы́тцем, а кáмни **сы́плются**, да сы́плются.

was blazing with colour was sparkling

kept pouring forth

Вдруг Мурёнка подбежа́ла к козлу́, мя́кнула, и не ста́ло ни Мурёнки, ни Сере́бряного Копы́тца.

half a hatful of leave them

Коковáня срáзу **полшáпки** камнéй набрáл, а Дарёнка за-просíла: «**Не трóнь**, дéда! Зáвтра ещé на это́ поглядím!»

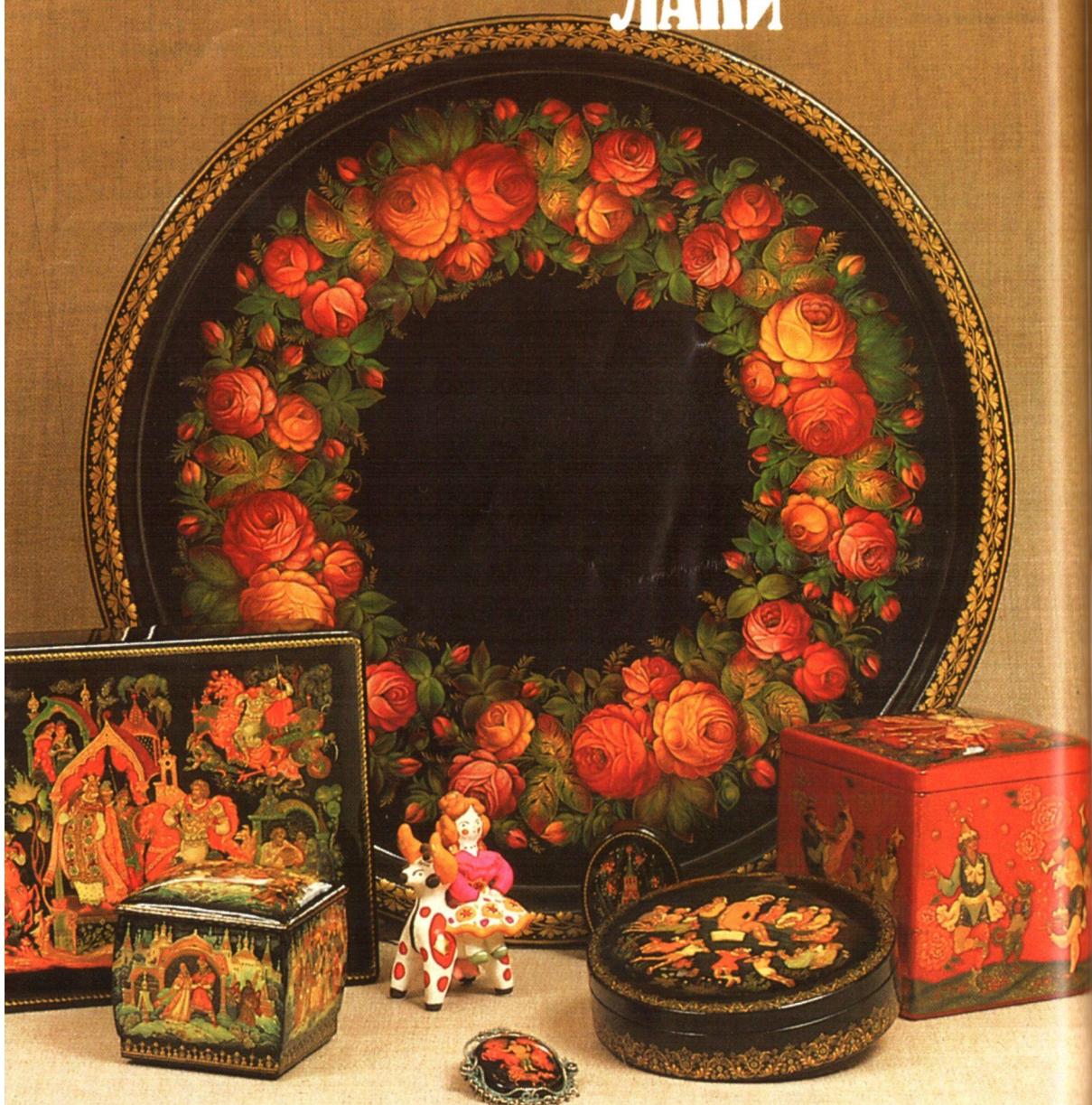
А к утрú снег большóй вы́пал. Все кáмни засы́пало.

А Сере́бряное Копы́тце исчéз.

А по тем местáм, где козёл скака́л, лúди кáмешки нахо-дítь ста́ли. Зелёне́нькие, больш́ие. Хризолíтами назы-ва́ются.

По сказу П. Бажóва

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ

РОДИНА РУССКИХ ЛАКОВ

lacquer miniature

Старейшим центром русской лаковой миниатюрной живописи является село Федоскино, расположенное в тридцати пяти километрах от Москвы. Это один из самых живописных уголков Подмосквья. Село Федоскино стоит на пригорке, на берегу небольшой речки Учи. Посёлок знаменитых федоскинских мастеров и деревянная церковь Николая, построенная в 1875 году, утопают в зелени садов и старинного парка. Вокруг села поля, перелёски, холмы. Над селом возвышается большое светлое здание Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, а рядом с ней, около берёзовой рощи, – школа, где обучаются будущие художники. Дальше по берегам Учи раскинулись небольшие деревни, за ними снова перелёски, овраги и, наконец – лес.

painting

coprices
factory
cap peaks
wishing

Промысел лаковой миниатюры возник здесь в конце XVIII века. Началось всё с того, что купец П.И. Коробов основал небольшую мануфактуру, которая изготавливала из папье-маше* лаковые козырьки для фуражек для русской армии. Стремясь увеличить доходы, П.И. Коробов использовал опыт фабрики Иоганна Штёбвассера в Германии, изготавливавшей табакерки, украшенные миниатюрами. На коробовской мануфактуре тоже начали делать из папье-маше круглые табакерки, на крышку которых наклеивали картинки-гравюры, а затем покрывали светлым лаком. Табакерки легко находили покупателя, так как в те годы нюхали табак многие мужчины и женщины. А картинки на табакерках были своеобразной народной газетой, в которой находили отклик злободневные события.

pasted on

found expression
topical

to paint in oils

Во второй четверти XIX века на крышечках табакерок стали писать масляными красками миниатюры. Такие табакерки покупали особенно охотно, и производство стало заметно расширяться.

son-in-law

В 1819 году фабрика перешла к зятю Коробова П.В. Лукутину, а позднее к его сыну, А.П. Лукутину. П.В. Лукутин расширил производство, организовал при фабрике рисо-

on a large scale

album covers
tea-caddies
trays
thoroughly and skilfully
executed
could be perceived
which predominated in

village fêtes
folk dances
simple

favourite

вальную школу, где стали учиться молодые художники фабрики. А.П.Лукутин организовал работу фабрики с большим **размахом**. При этом он сам оказался человеком с хорошим вкусом. По его заказам было написано немало миниатюр. Фабрика стала изготавливать различные изделия: коробочки, шкатулки, **обложки для альбомов, чайницы, подносы** и многое другое. На каждом из них была **тщательно и грамотно выполненная** миниатюра, в которой явно **ощущался господствовавший** тогда в искусстве академический стиль.

Мастерство миниатюристов, многие из которых оказались талантливыми художниками, росло и совершенствовалось. И хотя в те годы даже самые лучшие художники почти не создавали собственные миниатюры, а копировали произведения станковой живописи, постепенно стал создаваться свой русский, федоскинский стиль миниатюрной живописи.

Художники тонко выписывали виды Московского Кремля и архитектурные ансамбли других городов, иногда изображали сцены из деревенской жизни: **гуляния**, зимние и летние катания на тройках, русские **пляски**, **нехитрые** крестьянские работы и чаепитие за столом, на котором всегда стоял самовар. Таковы были **излюбленные** темы живописных миниатюр, украшавших лукутинские изделия. Они приобрели широкую известность и их охотно покупали не только в России, но и в Италии, Германии, Франции, Швеции и США.

Табакерка «Тройка».
Фабрика Лукутиных.

lacquer	<p>В 1904 году лукúтинская фабрика закрылась, что поставило мастеров в очень трудное положение. Многие из них ушли работать в соседнее село к предпринимателю В.О. Вишнякову, который организовал производство лакированных подносов с росписью, другие совсем бросили промысел и занялись иными делами.</p>
centre	<p>Однако оставались федóскинцы, верные своему искусству и не желавшие мириться с бедой. Их было десять человек. В 1910 году они объединились в артель, получившую название «Федóскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукúтина».</p> <p>После Октябрьской революции артель стала тем основным ядром, вокруг которого вырос современный промысел, фабрика миниатюрной живописи.</p>
household article	<p>За время существования промысла федóскинцы прошли сложный творческий путь. Мастера лукúтинской фабрики, копируя картины известных художников, стремились приблизить их к условиям миниатюрной живописи. Для этого они несколько изменяли композицию картины, упрощали её, уменьшали число персонажей, меняли колорит, так как писали на маленькой коробочке, которая должна была стать декоративным предметом, предметом домашнего обихода.</p>
laying on	<p>Создавая собственные миниатюры, художники выбирали сюжеты, близкие к их сельской жизни. Композиции этих миниатюр просты и лаконичны и в то же время достаточно выразительны. В них существует главное – единство между миниатюрным изображением и предметом, на котором оно написано.</p> <p>Изображение на миниатюрах федóскинцев всегда носит реалистический характер, в этом ощущается влияние русской классической живописи XIX века. Федóскинцы тщательнейшим образом выписывают все детали изображения, нанося краску тончайшими мазками, которые практически не видны. Миниатюра мягко выступает из глубины чёрного лака коробочки, светится, сверкает как самоцвет. Такое совершенное произведение искусства – результат огромного труда.</p>
cardboard	<p>Работа над федóскинским лаковым изделием начинается с изготовления коробочек из папье-маше. Для этого древесный картон режут на длинные полосы, их смазы-</p>

lay over
press
rough (piece)
boil in linseed-oil
constant-temperature
cabinets
lathe
fastening
hinges
put on a primer
polish
several times

polecat-hair brushes

primer, foundation
white lead

painting
glazes

вают клѣем и **набивают** на форму будущей шкатулки, затем **обжимают прѣссом**. Полученную заготовку сушат на воздухе, **проваривают в льняном масле**, снова сушат в **герметических шкафах** при температуре сто градусов целую неделю. После этого заготовку обрабатывают на **токарном станке**, придавая ей нужную форму, **укрепляя** на ней, если нужно, **шарниры**. Затем коробочку **грунтуют, шлифуют, многократно** покрывают черным лаком и красной эмалью. Каждый слой лака и эмали просушивают при температуре семьдесят градусов в течение шести часов. После этого коробочка попадает в руки художника.

Федоскинцы пишут масляными красками, тончайшими **колонковыми** кисточками, при этом они не пользуются никакими оптическими приборами. Они используют технику трёхслойного письма: подмалёвок, перемалёвок и бликовку. Сначала художник наносит **грунт** на то место, где будет рисунок. На просушенный грунт из **свинцовых белил** переносят контуры рисунка и плотными красками выполняют все основные части изображения. Это подмалёвок. В перемалёвке художник уточняет все детали рисунка и цвета, **прописывая** их тонким слёбом краски, затем **прорабатывает изображение прозрачными красками**, создающими тонкий, но яркий слой. И наконец – бликовка, когда художник выделяет в рисунке более светлые места и

«Кремль зимой».
Н. Пучков.

highlights

световые блики. Каждый слой живописи покрывают лаком и просушивают.

Федоскинские мастера пользуются двумя основными приемами: письмом по-плотному и письмом по-сквозному. Письмо по-плотному – это обычная живопись плотными красками по грунту из белил. Письмо по-сквозному заключается в том, что мастер использует в качестве части грунта тончайшие металлические листочки (фольгу), металлический порошок или перламутр, которые приклеивает к полупросушенному лаку или **врезает** в папье-маше. Сверху

inlays

the effect being that of concealed

художник пишет картину прозрачными красками. Металл и перламутр просвечивают сквозь слой краски, **создавая иллюзию** источника света, **скрытого** внутри изображения.

Как и у мастеров любого промысла, у современных федоскинских художников есть свои традиционные темы. Это прежде всего сцены из жизни деревни, родного Федоскина.

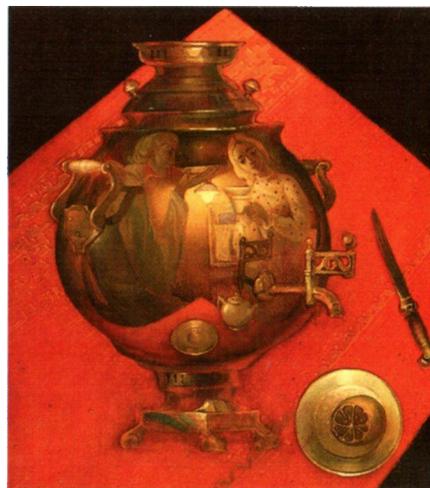
executed with feeling

Федоскинцы, как и прежде, любят рисовать архитектурные ансамбли Москвы, Кремль, среднерусский пейзаж, особенно Подмоскovie, милое их сердцу Федоскино. Они охотно рисуют и отдельных людей. В их работах мы встречаемся с персонажами известных литературных произведений и сказок, с артистами балета и танцевальных ансамблей. Это глубоко **прочувствованные** и любовно выполненные изображения.

became firmly established

В последнее время искусство Федоскинской миниатюры переживает заметный подъем. В промысел пришли молодые, талантливые художники, **окрепли** и утвердились лучшие традиции федоскинской школы. Теперь Федоскинцы уже почти не копируют чужих картин, а создают свои собственные. Эти произведения носят реалистический характер и выполнены с использованием самых совершенных приемов федоскинского письма.

Среди работ федоскинцев встречаются и орнаменталь-

«Чаяпитие». С. Козлов.

interpret

married couple

«Федоскино зимой».
М. Чижов.

ные композиции. Художники с успехом используют разные орнаменты, растительные и геометрические, и разную технику декоративного оформления.

Многие молодые художники **переосмысливают** традиционные темы по-новому, очень современно. Обаятельна и не лишена юмора миниатюра С.И. Козлова «Чаепитие», где старый лужутинский сюжет решён оригинально, очень занимательно. Традиционная **супружеская пара** за чайным столом, перед ними чашки, блюдца, чайник, но только изображение шутник-художник поместил на сверкающий самовар и выписал всё это тонко, тщательно, с изяществом.

При Федоскинской фабрике существует художественное училище, где обучаются будущие художники и мастера федоскинского промысла миниатюрной живописи. На специальных отделениях учатся художники соседних промыслов «Жостовские подносы» и «Ростовская финифть». Здесь молодым передают приёмы мастерства и лучшие традиции промыслов.

При Федоскинской фабрике миниатюрной живописи есть музей, где бережно сохраняются лучшие образцы федоскинской миниатюры.

В наши дни фабрика выпускает более восьмидесяти видов изделий, украшенных знаменитой миниатюрой; среди них и традиционные коробочки, и шкатулки, и ларцы. Есть и новые изделия – обложки для записных книжек и альбомов, кулоны, броши и многое другое.

Изделия федоскинских мастеров можно встретить в любом уголке нашей планеты, и всегда эти небольшие декоративные предметы несут в себе частичку любви русского народа к земле и ко всем людям, живущим на ней.

1. Как и когда в селе Федоскине возник промысел лаковой миниатюры?
2. Что изображают федоскинцы на своих миниатюрах?
3. Какими красками пишут федоскинцы? Какие технические приёмы типичны для этих художников-миниатюристов?
4. Посмотрите на миниатюру В.Д. Липицкого «Аленький цветочек». Перед вами русская девушка, дочь купца. Она держит в руках волшебный цветок, который должен принести ей счастье. Обратите внимание на то, что цветок как будто светится изнутри. Рассмотрите одежду девушки. Вы видите предметы, типичные для русского костюма: сарафан, рубаху, кокошник.

«Аленький цветочек».
В. Липицкий.

Снегурочка

Русская народная сказка

cow
sheep
grieved
knee-deep

snowman

mouth
her hair was curling
moved

more beautiful
her fair plait reaching to
the waist
her face was pale
lark
were very very glad

was depressed

round dances

Жили-были дед да баба. И всё у них было: и **коровушка**, и **овечка**, и кот на печке, а вот детей не было. Очень они **печалились**, всё горевали.

Вот раз зимой выпал снег **по колёно**. Ребятишки соседские на улицу выбежали – на санках кататься и стали **снежную бабу** лепить. Глядел на них дед из окошка, глядел и говорит бабе:

– Что, жена, на чужих ребят глядишь, пойдём и мы слепим снежную бабу.

А старуха отвечает:

– Что ж, пойдём, дед, на улицу. Только давай-ка вылепим дочку Снегурочку.

Сказано – сделано.

Пошли старик в огород, вылепили дочку. Хороша снежная дочка Снегурочка! У Снегурочки **роток** улыбается, **волосок завивается**. **Шевельнула** Снегурочка ножками, ручками, с места сдвинулась, да и пошла по огороду к избе.

Дед и баба обрадовались: «У нас доченька живая, Снегурочка дорогая».

Растёт Снегурочка не по дням, а по часам. Что ни день – Снегурочка всё **красше**, как снежинка белая, **коса русая до пояса**. Только **румянца** у Снегурочки **нет**. Вот пришла весна, полетели пчёлы в поле, запел **жаворонок**. Все ребята **рады-радешеньки**, девушки весенние песни поют. А Снегурочка заскучала, невеселая стала, всё в окошко глядит, слёзы льёт. Вот и лето красное пришло, зацвели цветы в садах, созревает хлеб в полях. А Снегурочка **хмурится**, всё от солнца прячется, на улицу идти не хочет.

Дед да баба спрашивают:

– Уж здорова ли ты, доченька?

– Здорова я, бабушка.

Вот раз собрались девушки в лес по ягоду – по малинку, по черничку, по земляничку. Стали и Снегурочку с собой звать: «Пойдём, подруженька, пойдём, Снегурочка!» Дед и баба тоже говорят: «Иди, иди, Снегурочка, повеселись с подружками».

Снегурочка пошла в лес с подружками. Подружки по лесу ходят, **хороводы** водят, песни поют. А Снегурочка

нашла холодный ручеёк, около него сидит, пальцы в воду опустила.

Вот и вечер пришёл. Разыгрались девушки, разожгли костёр, стали через костёр прыгать. Подошла Снегурочка. Закричали подружки:

- Прыгай, прыгай, Снегурочка!

Разбежалась Снегурочка и прыгнула. Зашумело над костром, и не стало Снегурочки. Поднялся над костром пар, полетело облачко в высоту: растаяла Снегурочка.

«Снегурочка».
Г. Ларишев.

Посмотрите на миниатюру «Снегурочка» народного художника РСФСР Г.И. Ларишева и найдите на ней персонажи сказки. Какой момент сказки изображён на миниатюре? Обратите внимание, что художник, рисуя одежду крестьян, свет в окнах, пользуется приёмом «письма по-сквозному». Как вы думаете, для чего он это делает? Как это влияет на характер изображения?

НАСЛЕДНИКИ ДРЕВНЕРУССКИХ ЖИВОПИСЦЕВ

Самый знаменитый центр лаковой миниатюрной живописи – село Палех Ивановской области, «село-академия».

Праздничное искусство Палеха знают во всем мире. Изящные чернолаковые изделия, на которых оживают герои русского фольклора, удивительные жар-птицы, **алые с золотыми гривами чудо-тройки**. Присмотритесь: под рисунком тонкими золотыми буквами **выведено** имя художника и место, где он создал это изделие, – Палех.

От Москвы до Палеха немногим больше трехсот километров, от города Иваново – шестьдесят. Дорога в Палех привлекает красотой среднерусского пейзажа. И сам Палех прекрасен в окружении полей и лугов, лесов и перелесков. Сюда едут люди из разных уголков нашей страны, здесь

scarlet gold-maned
wonderful troikas
is written

ча́сто слы́шится и иностранна́я речь: оди́н из популярнейших тури́стских маршру́тов «Золото́е кольцо́» прохо́дит через Па́лех.

Проста́ и в то́ же вре́мя романти́чна исто́рия возникнове́ния иску́ства палеша́н*. Исто́ки его́ уходи́т в глубо́кую дре́вность.

settlement

Па́лех распо́ложен в места́х, кото́рые ра́ньше относи́лись к Влади́миро-Су́здальскому кня́зеству. То́чная да́та возникнове́ния это́го **поселе́ния** неизвёстна, но за́писи в ле́тописях говори́т, что оно́ существова́ло ещё́ до XV ве́ка.

invaders

Предполага́ют, что основа́ли поселе́ние лю́ди, бежа́вшие от монголо́-татарских **завоева́телей**. Сожгли́ лес и основа́ли поселе́ние Па́лех, а ре́чку назва́ли Па́лешкой.

icon-painters

Бы́ли среди́ поселе́нцев Па́леха **иконопи́сные мастера́**, от поколе́ния к поколе́нию передава́ли они́ иску́ство **иконописи**, берегли́ свои́ тради́ции. Рабо́тали иконопи́сцы, как пра́вило, в масте́рских. Бы́ли в Па́лехе и надо́мники. Учени́ков отдава́ли масте́рам в уче́нье на ше́сть лет без **жа́лованья**. Ико́ну писа́ли сразу́ не́сколько иконопи́сцев. Оди́н писа́л оде́жды – пла́тье, и его́ зва́ли «пла́тьичником», друго́й писа́л всё, кро́ме лица́ и друго́их откры́тых часте́й те́ла, его́ зва́ли «доли́чником», а тре́тий писа́л лицо́ – «ли́чник». (Описа́ние рабо́ты в иконопи́сной масте́рской вы мо́жете прочита́ть в отрывке́ из пове́сти М. Го́рького «В лю́дях»* на стр. 223) Мно́гие масте́ра уезжа́ли из родных́ мест, писа́ли **фра́ски** в церквях, занима́лись реставра́цией. Па́лехским иконопи́сцам-«богوما́зам» жило́сь трудо́. За до́лгую и **кропотли́вую** рабо́ту они́ **получа́ли гроши́**.

icon-painting

pay

murals, frescoes

laborious
got almost nothing for
their work
to revive

В 1901 году́ ру́сский писа́тель А.П. Че́хов писа́л: «Па́лех уже́ умира́ет или́ вымира́ет, его́ не **воскреси́ть**». По́сле Окта́брьской револю́ции 1917 го́да В.И. Ле́нин заинтересо́вался судьбо́й Па́леха и предло́жил комиссари́ату по дела́м иску́ств оказа́ть по́мощь наро́дным худо́жникам. Худо́жников в Па́лехе к это́му вре́мени оста́лось челове́к пять-шесть, так как мно́гие па́лехские масте́ра **отошли́** от про́мысла: кто в го́род у́ехал, кто се́льским хозяй́ством заня́лся.

gave up

Но бы́ли среди́ палеша́н исти́нные худо́жники, кото́рые не могли́ отойти́ от иску́ства де́дов и пра́дедов. И вот оди́н из ни́х – Ива́н Го́ликов отпра́вился за сове́том в Москву́. Он уви́дел в Куста́рном музе́е ла́ковые шката́лки из папье́-

маше и вернулся в Палех с мыслью организовать артель и начать делать такие шкатулки.

Иван Гóликов собрал оставшихся художников на совет, и в 1924 году они организовали артель древнерусской живописи, в настоящее время – Палехские мастерские художественного фонда РСФСР.

Процесс изготовления шкатулок с лаковым покрытием общий для всех промыслов лаковых изделий. А вот миниатюры на коробках – плод индивидуального творчества художников. Изобразительная система Палеха во многом сохраняет стилистику древнерусской живописи с её склонностью к монументальности и выразительности силуэта. Удлиненные фигуры людей, кудрявые экзотические деревья, крутые завитки волн, островёрхие **стилизованные** «гòрки», **тонкоствольные** берёзки, чётко выделяющиеся на чёрном фоне и проработанные золотом, – всё это характерно для палехской миниатюры. На небе сияет лучистое солнце, **отблески** которого золотыми искрами ложатся на все предметы.

Даже реальные события палешане передают условно, «как в сказке». Они пишут на чёрном фоне лака, золотыми **штрихами обозначая** месяц, облако, волну. Палешане могут написать красных, голубых или зелёных коней, голубые деревья, синие стога, **объединяя быль** и сказку, конкретный сюжет и декоративную гармонию живописи. В Палехе сложился свой, всегда узнаваемый стиль миниатюры, где действительность **причудливо** соединяется с фантастикой. Увиденные художником луга, ручьи, реки **уживаются** рядом с фантастическими травами, птицами, зверями, сказочными дворцами. Эта иносказательность стала одной из своеобразных черт палехской миниатюры.

Художники Палеха используют технику **тёмперной живописи**. Тёмперой можно работать по-разному: можно, подобно **акварели**, накладывать её тонкими, прозрачными слоями; можно писать густыми мазками, а можно **наносить тонкими штрихами**. В Палехе пишут всеми способами, но больше всего лёгкой, тонкой **плавью***. В качестве грунта в Палехе используют белила. Сухие краски (пигмент) палешане растворяют в **яичном желтке, разведённом** небольшим количеством воды, добавив несколько капель **уксуса**. Каждую краску держат в отдельной маленькой деревянной

stylised
thin-stemmed

rays

using broken touches to
paint
combining reality with

intricately
combine with

distemper

water-colours
paint with fine strokes

egg-yolk
mixed with
vinegar

china or glass palette

highlighting

чашечке. Пишут тонкими кистями, краски смешивают на фарфоровой или стеклянной палитре, составляя нужные оттенки. Начало живописи – рёскрышь: на грунт наносят основные цветовые пятна. Потом идёт прописька: более детальная проработка каждой формы, света и тени, контуров домов, деревьев. Потом идут плави: объединение разных цветов путём нанесения лёгких, прозрачных слоёв светлых и ярких красок. Завершающий этап работы – бликовка (или насечки): выполняют её в Палехе золотом, подсвечи-

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
Н. Бабурин.

вая линиями и точками свет на фигурах и предметах, а также усиливая их декоративность и единство с окружающим композицию орнаментом.

Орнамент, оформляющий миниатюру, в работах мастеров Палеха отличается большим разнообразием и играет значительную роль. Он придаёт вещи законченность и нарядный вид. Орнамент обычно пишут золотом или серебром. Для получения блеска орнамент полируют гладкой кисточкой. Живопись же покрывают светлым лаком до шести слоёв, шлифуют и полируют.

Лаковая миниатюра – главный, но не единственный вид творчества палешан. Диапазон их творчества очень широк: от миниатюрных картин до оригинальных украшений костюма, от иллюстраций к русским былинам и песням до оформления зданий.

Палешане восстановили разрушенный во время войны гитлеровцами «Лаковый кабинет» дворца Монплези́р в Петергофе (1716–1722), реставрировали художественные росписи Московского Кремля, оформили ряд театральных постановок, создали прекрасные иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина, сказам П. Бажова, «Слову о полку Игореве»,

folk epics

murals, frescoes

«У Лукоморья».
Д. Буторин.

guest-houses
kindergartens

ими созданы монументальные росписи интерьеров в **домах отдыха, в детских садах**, крупные декоративные панно для жилых и общественных интерьеров.

У палехских художников есть своё творческое лицо, свои темы, своя манера письма. Искусство Палеха раскрылось прежде всего в творчестве выдающегося художника И. Голикова (рассказ о нём вы прочтёте ниже), его товарищей и **односельчан**.

village neighbours
development

Большую роль в **становлении** Палеха сыграл писатель Алексéй Максимович Горький. Он постоянно следил за успехами палешан, поддерживал их, посоветовал организовать комнату образцов, которая **послужила началом** музея.

which later developed
into (a museum)
was elected

Писатель **был избран** почётным членом Палехской артели. Имя Горького присвоено Палехскому художественному училищу.

founding fathers

Интересно творчество одного из **первопроходцев** искусства Палеха, народного художника РСФСР*, лауреата Государственной премии РСФСР*, Героя Социалистического Труда* Николая Зинovieва. Он не только художник, но и педагог (более сорока лет он преподавал в Палехском художественном училище), и искусствовед (он написал прекрасную книгу по теории и практике палехской миниатюры). Н.М. Зинovieва можно назвать художником-философом. Им, например, создан цикл миниатюр «История земли», в котором он рассказал о происхождении Земли, развитии жизни на ней, об освоении космического пространства.

Палешанин Иван Зубков в каждой миниатюре любовно передавал красоту природы родного края, Ивану Баканову и Ивану Маркичеву были ближе будни крестьянского труда, Ивану Вакурову – темы произведений Пушкина, Лермонтова, Горького. Множество вариантов миниатюр к прологу поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» написал Дмитрий Буторин. Все они называются одинаково – «У лукоморья», но ни один из вариантов не похож на другой ...

Руслан и Людмила

Песнь первая

poet. cove, bay
gold

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;

strikes up a song	Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
woodgoblin mermaid	Там чудеса: там леший бродит, Русалка на ветвях сидит; Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей; Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей; Там лес и дол видений полны; Там о заре прихлынут волны На брег песчаный и пустой, И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод выходят ясных, И с ними дядька их морской; Там королевич мимоходом Пленяет грозного царя; Там в облаках перед народом Через леса, через моря Колдун несёт богатыря; В темнице там царевна тужит, А бурый волк ей верно служит; Там ступа с Бабою-Ягой* Идёт, бредёт сама собой; Там царь Кащей* над златом чахнет; Там русский дух ... там Русью пахнет! И там я был, и мёд я пил; У моря видел дуб зелёный; Под ним сидел, и кот учёный Свой мне сказки говорил ...
dale, valley are full of visions at dawn would break on the shore poet. shore brave warriors one by one crown prince takes prisoner	
sorcerer princess is grieving greyish-brown mortar walks of its own accord gold pines away drank mead	

А.С. Пушкин

Сейчас в Палехе над созданием лаковых миниатюр работают более двухсот художников. Почти все они выпускники местного художественного училища имени М. Горького. Половина из них - молодёжь.

В Палехе действует отделение Художественного фонда РСФСР, есть самостоятельная организация Российского Союза художников.

Среди палехских живописцев несколько заслуженных деятелей искусств РСФСР, заслуженных и народных художников республики, есть мастера, **удостоенные орденов и медалей СССР**. В 1935 году здесь был организован музей.

Художественный Палех идёт своим путём. Его лаковая миниатюра декоративна, условна, стилизована, полна фан-

awarded the orders and medals

embodies the ideals of

тазии, но при этом она ярко отражает жизнь, воплощает идеалы красоты и свободы, добра и справедливости, выражает поэтические образы народа.

1. Где расположен Палех?
2. Каким ремеслом занимались в Палехе до революции?
3. Как была организована в Палехе артель древнерусской живописи, кто был её основателем?
4. Попробуйте рассказать об особенностях палехской лаковой миниатюры:
 - а) Какими красками пишут палешане лаковые миниатюры и какие приёмы работы используют?
 - б) Что характерно для стиля искусства Палеха?
5. Существует ли у вас в стране искусство лаковой миниатюры?

В людях

occupied

opaque
diffusedstrings
shedding

printed cotton shirts
with their collars undone
ticking underpants
barefoot
down-at-heel shoes
there hangs a bluish cloud
of *makhorka* smoke
drying oil; rotten
resin; mournful
monotonous
ermine-hair brush
pale yellow
furrows
has broken down into
cross-eyed

cypress; lime

Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукáменного дома. Окна маленькие, квадратные, стéкла в них, **радужные** от старости, неохотно пропускают в мастерскую бédный, **рассéянный** свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидят, согнувшись, иконописец, за иными – по двое. С потолка спускаются на **бечёвках** стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, **отбрасывая** его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно, работают около двадцати человек «богомáзов» из Палеха, Хóлуя, Мстёры; все сидят в **ситцевых рубáхах с расстéгнутыми вóртами**, в **тиковых подштáнниках, босые** или в **опóрках**. Над головами мастеров **простёрта сизая пеленá сожжéнной махóрки**, стоит густой запах **олифы**, **лука**, **тúхлых яиц**. Медленно, как **смола**, течёт **заунывная** владимирская пéсня... Её **тягúчий** мотив не мешáет дúмать, не мешáет водить тонкой **кисточкой из волóс горностáя** по рисúнку иконы, раскрашивая складки «долéчного», наклáдывая на **костяные** лица святых тоненькие **морщínки** страдания...

Иконопись никогó не увлекает; какóй-то злой мудрéc **раздробил** работу на длинный ряд действий, лишённых красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. **Косоглáзый** столяр Панфил приносит выструганные им и склеенные **кипарисовые** и **липовые** доски разных

consumptive is copying original	размёров; чахоточный па́рень Дави́дов грунту́ет их, егó то-ва́рищ Сорóкин кладёт «левка́с»*; Миля́шин свóдит каран-дашóм рису́нок с по́длинника , старíк Гóголев золоти́т и чекáнит по зóлоту узóр, до́лчники пи́шут пейза́ж и одея́-ние ико́ны, затéм она́, без лица́ и рúчек, стои́т у стени́, ожи-да́я рабóты ли́чников.
altar gates armour	Очень неприятно видеть большие иконы для иконостá-сов* и алта́рных дверей , когда они́ сто́ят у стени́ без лица́, рук и ног, – то́лько одни́ рíзы и́ли ла́ты и корóтенькие ру-ба́шечки архáнгелов. От э́тих пёстро расписанных досóк вее́т мёртвым ; тогó, что должнó оживи́ть их, – нет, но ка́жется, что онó уже́ бы́ло и чуде́сно исче́зло, оста́вив свой тяжёлые рíзы.
they are devoid of life	Когда «тёльце» напи́сано ли́чиком, ико́ну сдаю́т ма́-стеру, кото́рый накла́дывает по узóру чекáнки «фини́фть»; на́дписи пи́шет то́же отде́льный ма́стер, а крбет ла́ком сам управля́ющий мастерско́ю, Ива́н Ларио́ныч ...
body	Мои́ обяза́нности в мастерско́й бы́ли несло́жны : у́тром, когда́ ещё́ все спят, я до́лжен был пригото́вить масте́рам са-мовáр, а пока́ они́ пи́ли чай в кúхне, мы с Па́влом прибира́-ли мастерско́ю, отде́ляли для кра́сок желткí от белко́в, за-тём я отпра́влялся в ла́вку . Ве́чером меня́ заста́влили расти-ра́ть кра́ски и «присма́триваться» к масте́рству. Снача́ла я «присма́тривался» с большо́м интере́сом, но скóро по́нял, что почти́ все, за́нятые э́тим раздро́бленным на кусо́ки ма-стерство́м, не лю́бят егó и страда́ют мучи́тельной скúкой.
manager	Ве́чера́ мои́ бы́ли свобóдны, я расска́зывал лю́дям о жи́з-ни на парохо́де, расска́зывал ра́зные исто́рии из книг и, не-заме́тно для себя́, за́нял в мастерско́й како́е-то особе́нное ме́сто – расска́зчика и чтеца́.
tidied up	Я стал усéрдно иска́ть кни́г, находíл их и почти́ ка́ждый ве́чер чита́л. Это́ бы́ли хоро́шие ве́чера́; в масте́рско́й тíхо, как но́чью, над стола́ми висят стекля́нные шары́ – бе́лые, хо́лодные зве́зды; я ви́жу споко́йные, задумчи́вые лица́, ино́гда раздаётся во́зглас похвалы́ áвтору кни́ги и́ли ге-ро́ю ...
shop	Одна́жды пожа́рный брандме́йстер дал мне том Лёр-монтова, и вот я почувство́вал си́лу поэ́зии, её могу́чее влия́ние на люде́й...
cry of approval	Поэ́ма волно́вала меня́ мучи́тельно и сла́дко, у меня́ срыва́лся го́лос, я пло́хо ви́дел стро́ки стихóв, слёзы навёр-
chief fireman	
tears welled up in my eyes	

there was a stir of excitement

тывались на глаза. Но ещё более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

По М. Горькому. Фрагменты из повести «В людях»

Основоположник советского Палеха

В 1924 году в Палехе была организована Палехская артель древнерусской живописи.

Инициатором её создания стал Иван Гóликов. С первых же дней перед ним и его товарищами встал вопрос: как

«Певец Палеха».
М. Шемаров.

сохранить родовое мастерство, традиционные навыки иконописания, передававшиеся от отца к сыну, из рода в род?

Голиков выбрал в качестве основы не традиционное дерево, а изделия из папье-маше с чернolаковой поверхностью, которые с конца XVIII века расписывались в подмосковных сёлах. Ровная, отражающая свет лаковая поверхность выявляла декоративные качества палехского мастерства.

arrange

Потомственный иконописец, специалист по «доличному письму» (одежды), Голиков становится одним из родоначальников нового искусства Палеха – лаковой миниатюры. Старейший мастер Палеха Баканов вспоминал, как свободно, легко мог он **развернуть** мотивы хороводов* или битвы на маленькой, почти в вершок, круглой или прямоугольной коробочке.

enriches

И. Голиков **насыщает** цвет многими оттенками, использует различные возможности формы, язык иносказания, сказочного вымысла, свой жизненный опыт и поэтическое чувство. Он мог написать снег красным, коней синими и зелёными. Связь с фольклорными традициями позволяла ему сохранить условность художественного обобщения.

В палехской миниатюре природа изображается как бы в

«Битва». И. Голиков.

«Музыканты».
И. Голиков.

«Тройка». И. Голиков.

in harmony with
dew-drops

действии и в созвучии человеческому чувству, а не как фон. Художник Н. М. Зинóвьев вспоминает, что Гóликов бродил по лесам и лугам, «наблюдая и запоминая разнообразные формы листьев, блеск мелких росинок, отливавших под солнцем то золотом, то серебром...», как «подóлгу смотрел он на скачущих под гору лошадей».

Иváна Гóликова в Пáлехе звали нейстовым. Он выбирал сюжеты, которые давали возможность проявиться взрыв-

meadow flowers
village fête
brightly decorated
a jaunty coachman stood
up with his whip in mid-
air
manes

нóму темперáменту, экспрессии, например охóта или бítва. Чáстный мотíв гóбликовских миниатюр – трóйка. Жёлтые и голубые, рóзовые и синие, красные кони похóжи на **лугов-вые цветы**. «На пёрвый взгляд у меня получáлся букéт цвeтóв, а когдá взглядишься – тут бой или **гулянка**».

Трóйка показана Гóбликовым в рáзных воплощениях. Это и **разукрáшенная** торжéственная прázдничная трóйка, и стремительная свáдебная трóйка, и птíца-трóйка с **лiхо привстáвшим ямщикóм с кнутóм** в руках. Блестят **грiвы коней**, из глубины лака вырывается стремительная трóйка – и бытовóй мотíв перерастáет в символический óбраз.

По статье М. Некрасовой
«Возрождение древних традиций в искусстве Палеха»

Прочитáйте отрывки из стихотворений Пúшкина и Некрасова и из поэмы Гóголя «Мёртвые дúши». Обратите внимáние на тó, что óбраз трóйки занимает в русском иску́стве значительное мéсто и находит выражение в сáмых различных óбразных воплощениях. Обратите внимáние, что Гóголь воплотил в символическом óбразе необгонимой трóйки народную Россию и с глубóким убеждéнием пéредал свою вéру в её светлое бóдущее. У народных мастеров óбраз птiцы-трóйки тóже перерастáет в óбраз символического значéния.

Зимняя дорога

(Отрывок из стихотворения)

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льёт печально свет она.

swift
monotonous

По дороге зимней, скучной
Тройка бóрзая бежит,
Колокольчик **однозвóчный**
Утомительно гремит.

coachman
reckless gaiety

Что-то слышится родное
В долгих пёснях **ямщикá**:
То **разгýлье удалóе**,
То сердечная тоска ...

А. С. Пушкин

Тройка

(Отрывок из стихотворения)

steadily

... Что ты жадно глядишь на доро́гу
В стороне́ от весёлых подру́г?your heart must be
beating with anxiety**Знать, заби́ло се́рдечко трево́гу** -
Все́ ли́цо твоё вспыхнуло вдруг.which has rushed past
with his arms akimbo
playfully
officer in the cavalry
you won't overtakeИ заче́м ты бежи́шь торопли́во
За **промча́вшейся** тро́йкой восле́д?..
На тебя́, **подбоче́нясь, игри́во**
Загляде́лся прое́зжий **корне́т**.

is tipsy

... **Не нагна́ть** тебе́ бе́шеной тро́йки:
Ко́ни кре́пки и сы́ты и бо́йки, -
И ямщи́к **под хмелько́м**, и к друго́й
Мчи́тся ви́хрем **корне́т** молодо́й.

Н. А. Некра́сов

Мёртвые души

it seems

coach boxes
(Russian) covered
wagons
sound of axes
crows'
God knows where
in this flashing
to show up
forcing its way through
no doubt
broad unbroken expanse
spread out
till you're dazzled... И како́й же ру́сский не лю́бит бы́строй езды́? Его́ ли
душе́, стремя́щейся закру́житься, загуля́ться, сказа́ть иног-
да́: чорт поберу́ всё! его́ ли душе́ не лю́бить её? Её́ ли не
лю́бить, когда́ в ней слы́шится что́-то восторженно-чу́дное?
Кажись, неведо́мая си́ла подхвати́ла тебя́ на крыло́ к себе́,
и сам лети́шь, и все́ летит: летя́т ве́рсты*, летя́т навстре́чу
купцы́ на **облучка́х** своих **киби́ток**, летит с обе́их сторо́н
лес с те́мными стро́ями е́лей и со́сен, с **топо́рным сту́ком** и
воро́ньим кри́ком, летит вся́ доро́га **ниве́сть куда́** в пропа-
да́ющую даль, и что́-то стра́шное заклю́чено в **се́м** бы́стром
мелька́нии, где не успева́ет **озна́читься** пропада́ющий
предме́т, то́лько не́бо над голово́ю, да лёгкие ту́чи, да **про-**
дира́ющийся ме́сяц одни́ ка́жутся недви́жны. Эх тро́йка!
пти́ца тро́йка, кто тебя́ вы́думал? **знать**, у бо́йкого наро́да
ты мо́гла то́лько роди́ться, в той земле́, что не лю́бит шу-
ти́ть, а **ро́внем-гла́днем разметну́лась** на полсве́та, да и сту-
па́й счита́ть ве́рсты, **пока́ не заря́бит тебе́ в о́чи**... Ко́ни
ви́хрем, спи́цы в колёсах сме́шались в оди́н гла́дкий круг,
то́лько дро́гнула доро́га, да вскри́кнул в испуге остано́вив-
шийся пеше́ход! и вот она́ понесла́сь, понесла́сь, понесла́сь!..
И вон уже́ ви́дно вдали́, как что́-то **пы́лит и сверли́т во́здух**.leaving clouds of dust in
its trainНе та́к ли ты, Русь, что бо́йкая необго́нимая тро́йка не-
се́шься? Ды́мом ды́мится под тобо́ю доро́га, гремя́т мосты́,

God's miracle
 observer
 striking terror into your
 heart
 in these
 whirlwinds
 manes
 sharp
 vein
 blessed by God
*«Тройка». А. Марков.
 Великий Устюг.*

всё отстаёт и остаётся позади. Остановился поражённый **божьим чудом созерцатель**: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это **наводящее ужас** движение? и что за неведомая сила заключена **в сих** неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! **Вихри** ли сидят в ваших **гривах**? **Чуткое** ли ухо горит во всякой вашей **жилке**? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится **вся вдохновенная богом!**.. Русь, куда ж не-

whatever there is
looking askance at

сёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливаётся колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо **всё что ни есть** на земле, и **косясь** постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

По поэме Н. Гоголя

Прочитайте отрывок из «Сказки о царё Салтане» А. С. Пушкина и внимательно рассмотрите миниатюру И. Гбликова.

Christendom
would've weaved
linen
said
term of endearment
creaked
room
behind the fence
he liked most
by the end of
weaver
cook

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«**К**абы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь **крещёный мир**
Приготовила б я пир».
– «**К**абы я была царица, –
Говорит её сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
– «**К**абы я была царица, –
Третья **молвила** сестрица, –
Я б для бабюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,

И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во всё время разговора
Он стоял **позады забора**;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, –
Говорит он, – будь царица
И роди богатыря
Мне к **исходу** сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы.
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас **ткачиха**,
А другая повариха».

1. О чём мечтала каждая из девушек?
2. Какой выбор сделал царь Салтан?
3. Знакомы ли вы с этой сказкой?
4. Какие события изображены на миниатюре художника И. Гбликова?
5. Используя текст сказки, расскажите, что изобразил художник? Каким образом ему удалось показать характер героев сказки, их будущее?

*«Сказка о царе
Салтане». И. Голиков.*

«ВСЁ ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ ЛЮБИТ СВОБОДУ»

Искусство лаковой миниатюры возникло в посёлке Мстёра Владимирской области уже в советское время. До революции здесь так же, как и в Палехе, жили иконописцы-ремесленники, продолжавшие традиции Владимиро-Суздальской иконописной школы. Они писали довольно дорогие иконы, считавшиеся одними из лучших в России. После революции они, как и палешане, стали искать промысел, в котором можно было бы с успехом использовать свои профессиональные знания и талант.

В 1923 году мстёрские мастера организовали первую артель, где начали расписывать изделия из дерева, папье-маше и рисовать коврики на холсте и клеёнке, но эти занятия не приносили удовлетворения талантливым мастерам.

В 1933 году была организована новая артель по росписи лаковых изделий из папье-маше, получившая название «Пролетарское искусство». Ведущими художниками этой артели стали Н. П. Клыков, А. Ф. Котягин, А. И. Брагин, которые в дальнейшем определили самобытный стиль лаковой миниатюры Мстёры и пути её развития.

Миниатюрная живопись мстёрских мастеров во многом сходна с работой палешан. Как и палешане, мстёрцы пишут **тёмперой**, а не маслом, как это делают федоскинцы. Как и у палешан, в миниатюрах мстёрских художников элементы реальной жизни соседствуют с фантастическими образами, сказка уживается с реальностью, и изображение часто носит условный характер. Но в отличие от живописцев Палеха, мстёрцы развёртывают изображение не на чёрном фоне, а на фоне пейзажа, выполненного в гамме светлых, чистых тонов. Мстёрская миниатюра вообще не имеет чёрного фона. Ведущую роль в создании художественного образа в произведениях мстёрских мастеров играют не события, не люди, а именно этот прозрачный, нежный и очень выразительный пейзаж, в котором мстёрцы проявляют своё мастерство колористов и каллиграфов. Они с особой тщательностью выписывают мелкие детали (листву, цветы, детали архитектуры и узоры на одежде).

bottomless

Художники Мстёры создают развёрнутые сюжеты, виртуозно рисуя людей, животных, цветы, деревья и воду. В их миниатюрах небо обычно высокое и чистое или тревожное грозное, а вода синяя, **бездонная**, деревья стоят редко, на любом из них видна каждая веточка. Объясняя эту особенность мстерского пейзажа, художник Н. П. Клыков говорил своим ученикам: «Всё живое в природе любит свободу».

Пейзаж у миниатюристов Мстёры не просто фон, а среда, как бы составная часть действия. Обычно он имеет 3 плана: первый выполняется в коричневых тонах, второй в светло-зелёной гамме, третий – в сиреневато-голубой. Такое изображение создаёт условное декоративное пространство. Сюжет композиции развивается линейно, а не вглубь, параллельно передней плоскости шкатулки или коробочки, своеобразными «строчками» или «ступеньками». Подобное построение сюжетной композиции подчёркивает связь живописи с формой и назначением предмета. Как и у палешан, у мстерцев часто встречаются горки, придающие всей картине оттенок фантастичности.

Мстерскую миниатюру, как правило, окаймляет лёгкий ажурный орнамент, выполненный творёным золотом*.

«Конёк-Горбунок».
В. Тихомиров.

Иногда в этот орнамент вводят небольшие красочные медальоны, которые сияют в ажурном кружеве орнамента как самоцветы.

Мстёрские мастера внесли в лаковую миниатюру новое, жизнеутверждающее содержание. Они создают проникнутые оптимизмом сцены сельской жизни, часто используют песенные и сказочные сюжеты, изображают исторические события из жизни народа. Однако одним из главных «героев» их произведений всегда является среднерусская природа с её скромной и неповторимой прелестью.

Живописцы Мстёры вырастили в своей среде замечательных, самобытных художников, многие из которых приобрели широкую известность. Таков И. А. Фомичёв, удостоенный почётного звания «Народный художник РСФСР». Он создал ряд неповторимых миниатюр, где реальность тесно сплетается со сказкой, наивность и традиционность фольклорных образов соседствует с высоким мастерством и миропониманием современного художника.

Многие художники Мстёры искали собственный стиль в искусстве миниатюры. Так заслуженный деятель искусств

ва Е. В. Юрин создал направление орнаментальной росписи. Его тонкие, изящные растительные орнаменты, составленные из красочных букетов цветов, из фруктов, гармонично сливаются с ажурной, золотой или серебряной графической росписью поверхности коробочки или броши. Такое направление орнаментальной росписи быстро нашло последователей среди молодых художников, которые с успехом продолжают традицию своего учителя. Многие молодые художники Мстёры сегодня уже овладели секретами замечательного мастерства лаковой миниатюры и создают произведения глубокие по содержанию, высокохудожественные и самобытные по манере исполнения.

1. Где находится Мстёра - один из центров лаковой миниатюрной живописи?
2. Чем отличаются миниатюры Мстёры от миниатюр Палеха и Федоскина?
3. Как мстёрцы строят композицию своих произведений?
4. Какую роль играет пейзаж в миниатюрах Мстёры?

ХОЛУЙСКИЕ РАССКАЗЧИКИ

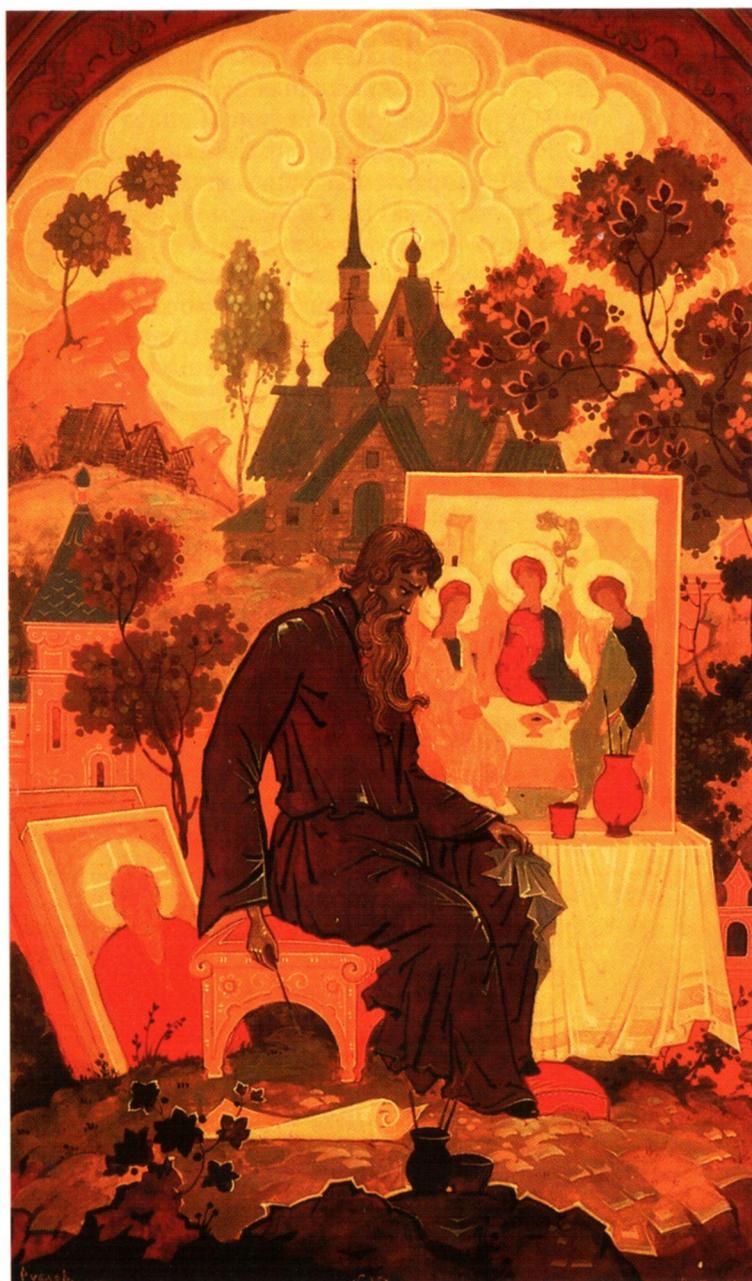
Посёлок Холуй Ивановской области раскинулся вдоль берега живописной реки Тёзы. Дома, украшенные затейливой деревянной резьбой, отражаются в водах реки. Красив Холуй. Прекрасна природа этих мест.

В прежние времена Холуй принадлежал Троице-Сергиевой лавре и Суздальскому Спасо-Ефимьевскому монастырю. Ещё в XVI веке в посёлке жили **богомáзы**, которые реставрировали церкви и писали иконы, чаще самые дешёвые, «крестьянские». Жили здесь ещё и ремесленники, которые расписывали коврики. Вся эта **непритязательная** продукция находила своего покупателя на рынках, на ярмарках, в деревнях. Такой промысел существовал долгие годы, временами слабёя, временами вновь набирая силу.

После Октябрьской революции, когда была установлена советская власть, для холуйского промысла началась новая жизнь. Многовековое мастерство иконописцев не исчезло,

icon-painters

plain, simple

«Андрей Рублёв».
В. Белов.

tempera

онó нашлó достóйное применéние в рóсписи издéлий из папье-машé. Но путь к éтому искúству был слóжным и трóдным. Мнóгому худóжники научились у своих товáрищей – палешáн и мстёрцев, тóже переживших перióд пóиска в нóвом для себя вóде твóрчества. А éто знáчит, что искúство миниатюры Хóлуя теснéйшим óбразом связáно не тóлько с традициáми древнерúсской **тёмперной** живописи (иконописи), но и с развитиём искúства миниатюры в Пáлехе и Мстёре.

В 1934 годú в Хóлуе былá организовáна художественная артéль, котóрая состояла из двадцати двух человек. Онí, по примéру палешáн, нáчали писáть миниатюры на лáковых издéлиях из папье-машé.

Среди миниатюристов Хóлуя бýло немáло по-настоящему талантливых худóжников, создáвших свою собстáнную шкóлу, собстáнный стиль, стиль Хóлуя. Такими худóжниками бýли С.А. Мóкин, К.В. Костéрин, Д.М. Добрынин и В.Д. Пузáнов-Мóлев. Твóрчески осваивая óпыт прóшлого и настоящего, éти худóжники шли своим путём, отстаивая свою оригинальную манéру писъма, свой индивидуáльный пóчерк. В их рáботах нашли яркое отражéние тэмы героических событиí истóрии рúсского нарóда и современности, тэмы классической литератúры и фольклóра.

persevered in their search for

На протяжéнии всей истóрии существовáния художественного прóмысла лáковой миниатюры Хóлуя мéстные худóжники **велí упóрные пóиски** в совершенствовании своего мастерствá и стíля. В результáте Хóлуй зáнял своё самостоятельное и почётное мéсто в искúстве рúсской лáковой миниатюры.

Ужé в 1937 годú художникам Хóлуя бýли присуждены брóнзовые медали на Всемирной вýставке в Парíже. В 1939 годú их рáботы демонстрировались на Всемирной вýставке в Нью-Йорке.

В 50-е-60-е гóды ряды старых мастеров пополняются выпускникáми Худóжественной профессионально-технической шкóлы, организованной в 1943 годú, в трóдное военное врéмя.

Вмéсте с молодými худóжниками в искúство Хóлуя приходит ещё бóльшее разнообразие тем, сюжетов, нóвая манéра исполнэния и дальнэйшее закрепление стилевых óсббенностей хóлуйской миниатюры.

Мы уже говорили, что местная традиция живописи основывалась на изготовлении дешёвых «крестьянских» икон, в которые часто проникали жанровые детали. Такая особенность икон Холуя сближала их с лубком, одним из видов народного искусства, который был очень популярен среди крестьян.

Главным покупателем таких икон были те же крестьяне, и всё изображённое на иконах было им близко и понятно. В этих иконах присутствовал элемент крестьянского искусства. Конечно, среди иконописцев Холуя были мастера, писавшие дорогие, высокохудожественные иконы, но и в этих иконах можно было найти характерные местные особенности. Когда мастера Холуя стали писать миниатюры, их искусство миниатюрной лаковой живописи удачно соединило в себе достижения местной иконописной школы, опыт художников Палеха и Мстеры и некоторые черты крестьянского искусства, придающие работам неповторимое своеобразие.

Миниатюры Холуя отличаются от работ палешан и мстерцев целым рядом особенностей.

В первую очередь, это высокая степень реалистичности, развившаяся в недрах крестьянского иконописного промысла, и высокая точность рисунка. Часто холуяне стремятся к подробному пересказу выбранного сюжета. Кажется, что им не хватает места только на одной крышке

«Мёртвые души».
Н. Швецов.

изделия; они продолжают своё повествование и на боковых поверхностях.

Пейзаж в миниатюрах Холуя более крупный, приближённый к зрителю, чем у мастеров Мстёры. Часто он постепенно переходит в фон самой шкатулки, и здания, деревья располагаются прямо на чёрном фоне, тогда как мстёрская миниатюра вообще не имеет чёрного фона. Этот художественный приём сближает холуян с палешанами.

В миниатюрах Холуя фигуры людей крупнее и не так многочисленны, как у мстёрцев; они несколько удлинены, как у палешан, но имеют более мягкие силуэты, формы их объемнее, и сами люди выглядят крепкими, **коренастыми**.

Колорит холуян более насыщенный, в нём преобладают тёмные тона красного, зелёного, коричневого и синего цветов и контрастные сочетания, тёплые (**оранжевый**) сочетаются с холодными (синий).

Действие миниатюр Холуя развёртывается на фоне многоцветного пейзажа, в котором ясно ощущается движение: деревья будто качаются, клубятся облака, спиралями завивается текущая вода.

Темы миниатюр Холуя самые разнообразные. Это и история страны, и самые злободневные события современности, и герои литературы, и народная сказка, и жизнь родного села.

В наше время искусство холуйской миниатюры переживает подъём. Старшее поколение художников сумело передать своим ученикам понимание высокой художественной культуры и раскрыть перед ними красоту древней национальной живописи. Оно научило молодых художников строго и требовательно относиться к своему труду. Вспоминая о своём учителе С.А.Мокине, заслуженный художник РСФСР В.А.Белов писал: «Самозабвенно трудясь над множеством замыслов, Сергей Александрович Мокин постоянно помогал и другим художникам – где добрым советом, а то и взяв в руки кисть. Я по его совету счистил десятки миниатюр, чтобы начать всё снова, – и не только не жалел о затраченном труде, а, наоборот, с ещё большей энергией брался за работу».

Так постепенно рождается мастерство. Многие известные миниатюристы Холуя преподают в профессионально-технической школе, передавая молодым художникам се-

thick-set

orange

крёты своего мастерства. Молодые художники в свою очередь вносят свой вклад в дальнейшее развитие миниатюры Холуя, они ищут свой путь, свой индивидуальный почерк.

Ежегодно лучшие работы художников награждаются почётными дипломами и медалями. Художники Холуя – постоянные участники выставок в Советском Союзе и за рубежом, лучшие их произведения всегда можно увидеть в музеях Москвы, Ленинграда и других городов Советского Союза.

1. Как, в какое время возник в посёлке Холуй центр лаковой миниатюрной живописи?
2. Чем отличаются миниатюры холуйцев от работ других миниатюристов?
3. Как художники старшего поколения передают свой опыт молодежи?

Холуй сегодня

Холуй. Поэтичный уголок Ивановской области – воплощение прелести среднерусской природы – не случайно явился благотворной средой для вдохновенного творчества народных мастеров русского декоративного искусства.

Посёлок живописно раскинулся вдоль серебристой речки Тёзы. Старые ивы, склонённые к ней, украшают прихотливо извивающиеся берега и отражаются в её водной глади. На фоне деревьев и прозрачного неба хорошо рисуются церковь с высокой белокаменной шатровой колокольней – памятник русской архитектуры XVIII века – и прилегающие дома, местными жителями любовно отделанные резьбой по дереву. Луга, среди которых возвышаются могучие, вековые дубы, широко и привольно раскинулись во круг. Нарушая тишину, днём и ночью проходят быстроходные катера по реке к ближайшему шлюзу или проплывают гружёные баржи.

Поэтичен и притягателен вечерний Холуй, и ещё более в весеннее половодье, когда этот русский посёлок напоминает прославленную Венецию: на островках ютятся домики, между ними скользят долблённые ботники*, оживают перекидные мостики. Каждый дом имеет свой ботник. На нём везут детишек в школу и в детский сад, отправляются

beneficial

dug-out boats
(foot)bridges

на работу и завершают трудовой день раздольной песней. Звонко и мелодично звучит она над рекой. Но любят здесь не только песни: Холуй известен своим мастерством вышивок и миниатюрной живописью на изделиях из папье-маше.

Издавна существует на этой земле народное декоративное искусство.

*По Л. Розовой. Фрагмент из книги
«Искусство холуйской миниатюрной живописи»*

ЖОСТОВСКИЙ БУКЕТ

Вы, наверное, замечали, что в России часто пьют чай. Это традиционный, любимый напиток русского народа. Его приятно пить из самовара, кипящего прямо на столе. Пить чай принято из ярких расписных чашек, с вареньем, с баранками или бубликами, а можно и с пирогами. Самовар обычно ставят на поднос, чтобы вода случайно не попала на стол, покрытый скатертью. Обратите внимание на этот поднос: он чёрный, в середине его нарисован букет ярких, нарядных цветов, а по краю подноса идёт тонкий, почти незаметный золотой орнамент. Это знаменитый жостовский поднос.

bought themselves out of
serfdom

История жостовского промысла насчитывает уже более 150 лет, с 1825 года, когда братья Вишняковы (бывшие крепостные крестьяне, которые **откупились на волю**) основали в деревне Жостово, недалеко от Москвы, мастерскую, где стали расписывать металлические подносы. Подносы быстро находили покупателей, и промысел распространился в другие близлежащие деревни: Осташково, село Троицкое, Сорочкино, Хлебниково, но только Жостово сохранило своё значение до наших дней. Теперь это самый известный центр декоративной росписи по металлу.

В 1929 году артели, возникшие из частных мастерских, объединились в одну артель в деревне Жостово. Шли годы, росло производство, совершенствовалось мастерство художников и отделочников*. Давно уже популярность жостовских подносов перешла границы Московской области,

наро́д полюбил их ра́достное цветéние. В 60-е го́ды б́ывшая арте́ль получи́ла назва́ние «Фа́брика декорати́вной ро́спи-си». Мнóго измени́лось с тех по́р в дере́вне Жо́стова, но и сейча́с здесь по дв́ум сторо́нам дли́нной у́лицы сто́ят 150 до-мо́в с са́дами и огоро́дами, в кото́рых жив́ут масте́ра знаме-ни́того про́мысла. Отсю́да, из Жо́стова, увозят я́ркие под-но́сы в са́мые далёкие города́ и се́ла Сова́тского Сою́за и за гра́ницу. Их мо́жно встрети́ть в Ло́ндоне и в Па́риже, Мон-реа́ле и Си́днее, в То́кио и в Буэ́нос-Айресе.

Произво́дство жо́стовских подно́сов связа́но с це́лым ря́дом о́чень про́чных тради́ций. О́ни проявля́ются в вы́боре фо́рмы изде́лия и спо́собе егó изгото́вления.

ivory

Подно́сы Жо́стова обы́чно быва́ют че́рного цве́та, хотя́ мо́гут бы́ть и дру́гие цве́та: зе́лёный, си́ний, «под слоно́вую ко́сть», ра́зные отте́нки кра́сного и «золоты́е».

Их украша́ет изображе́ние я́рких, о́чень краси́вых цве-то́в, собра́нных в ви́де букéта. Иногда́ на подно́сах рисю́т фру́кты и́ли я́годы и о́чень ре́дко живо́тных и насеко́мых. Сия́ющее, пра́здничное изображе́ние, возника́ющее под

Поднос «Фиалки».
Е. Лапшин.

кистью талантливых жостовских художников, превращает простую бытовую вещь в предмет, которым можно любоваться бесконечно. Жаль закрывать эту радостную красоту. Наверное поэтому в прежние времена жостовские подносы использовали как украшение: их вешали на стену, ставили на полку, на **буфет**. И в современном жилище часто хочется использовать их как живописное панно, как картину. Один из исследователей народного искусства сказал: «Обаяние искусства Жостова - в искренности, в непосредственности содержания и выразительности средств. Оно демократично во всех проявлениях, для его восприятия не нужно ни специальных знаний, ни подготовки».

Жостовские мастера создали свою художественную систему, свой самобытный стиль. В основе этого стиля лежат два источника: это изучение орнаментов русских народных росписей, украшавших бытовые предметы, и освоение народными мастерами реалистической живописи натюрморта XIX века. Именно здесь художники Жостова находили неисчерпаемое многообразие тем и композиций для своих произведений, познавали законы колорита и технику живописи маслом. Серьезное знакомство с народным искусством и классической живописью усовершенствовало и обогатило творчество художников Жостова, но не мешало им сохранить свою самобытность и самостоятельность.

Современный жостовский поднос **штампуется** из металла, и дальше технология его обработки такая же, как у федоскинских лаковых коробочек из папье-маше.

Сначала поднос покрывают черным **грунтом** и просушивают при температуре 60-140 градусов. Затем его трижды покрывают черным лаком, тщательно просушивая каж-

sideboard

is cast in a mould

primer

polish	<p>дый но́вый слой, пото́м шлифу́ют. То́лько по́сле это́го подно́с попада́ет в ру́ки худо́жника.</p> <p>Распи́сывая подно́сы, худо́жники приме́няют це́лый ряд традицио́нных приё́мов, кото́рые прове́рены вековы́м опы́том; их выпол́няют в стро́гой после́довательности, оди́н за друго́м.</p>
squirrel-hair brushes	<p>Жо́стовцы, как и фео́скинцы, пи́шут то́лько ма́сляны-ми кра́сками, при это́м они́ по́льзуются набо́ром мя́гких бе́личьих кисте́й.</p>
layout	<p>Обы́чно ма́стер де́лает то́лько прибли́зительную компо́зицио́нную разме́тку бу́дущей ро́списи. Да́лее он пи́шет свой буке́т цвето́в без предва́рительного рису́нка и нико́гда в то́чности не повто́ряет предло́женный ему́ образе́ц. Он ка́ждый раз импровизи́рует, сочи́няет пра́мо на подно́се. Поэто́му ка́ждое изде́лие, со́зданное жо́стовцами, в опреде́ленном смы́сле уника́льно.</p> <p>Во вре́мя рабо́ты ма́стер де́ржит подно́с на ко́лене и враща́ет его́. Он ка́к бы и́щет равнове́сие ме́жду изображе́нием буке́та, фо́рмой и разме́рами само́го подно́са. Жо́стовские масте́ра пи́шут оче́нь бы́стро, энерги́чно и то́чно.</p> <p>Когда́ худо́жник зако́нит свою́ рабо́ту, подно́с покрыва́ют бесце́втным ла́ком и полиру́ют до зеркала́ного бле́ска. Тепе́рь изде́лие гото́во.</p> <p>Жо́стовские подно́сы име́ют са́мые разнообра́зные фо́рмы, их о́коло тридцати́: кру́глые, ова́льные, прямоуго́льные, гита́рные, восьмигра́нные, фестонча́тые и друго́е.</p>
garlands	<p>Цвето́в, кото́рые изображе́ны на подно́сах, обы́чно со́браны в буке́ты, гирля́нды, венки́ или друго́е цвето́чные компо́зиции.</p> <p>Буке́ты то́же быва́ют ра́зными: туги́ми, плотны́ми, ког-да́ цвето́в располага́ются бли́зко друг от друго́го, или разре́женными, когда́ ка́ждый цвето́к пода́ется отде́льно, почти́ самосто́ятельно - это́ уж де́ло вку́са ма́стера. В це́нтре жо́стовского буке́та - оди́н-два кру́пных цвето́ка, вокру́г кото́рых группи́руются бо́лее ме́лкие. Стебле́й расте́ний ча́ще всего́ не ви́дно.</p> <p>Изообра́жение цвето́в у жо́стовцев в осно́ве свое́й реали-сти́ческое, но худо́жники нико́гда не воспрои́зводят то́чные фо́рмы приро́дного цвето́ка, хотя́ отлй́чно зна́ют его́ цвет и осо́бенности стро́ения. Как пра́вило, их цвето́к ещё́ со́чнее, ещё́ пы́шнее и кра́сочнее, чем те, кото́рые мы ви́дим в саду́</p>

или в поле. Яркость цветов усиливается ещё и за счёт контраста с чёрным фоном изделия, на котором нарисован букет.

Изображая цветы, жостовцы находят убедительное правдоподобие, совмещают подлинное с вымышленным, что так типично для любого народного искусства. Они создают картину жизнерадостного, торжественного цветения.

В каждой детали цветка и листика они подчёркивают его особую декоративность, особую красочность, хотя сами используют в работе довольно **ограниченную** гамму цветов и оттенков, а их живописные приёмы и формы изображения строго традиционны.

Несмотря на то что жостовский промысел во многом подчиняется строгим традициям, искусство каждого мастера глубоко индивидуально, у каждого из них свой художественный почерк, свои излюбленные темы и композиции, свой любимый цветок.

В наши дни искусство декоративной росписи в Жостове

limited

Поднос «Виноград и птицы». А. Мажаев.

cream-coloured
golden aluminium foil

продолжает успешно развиваться. Молодые художники не только используют в своей работе богатый опыт мастеров старшего поколения, но и ведут плодотворный поиск новых тем и новых композиционных решений, находят новые приемы письма. Их натюрморты на подносах обогащаются новыми мотивами.

Современные жостовские мастера с успехом продолжают работать не только используя черный фон, но и в более сложном колорите – на светлых или ярких фонах (**кремовом**, красном, зеленом, «золотом»), они применяют и роспись по поталам (по тонким листочкам **золотистой фольги**, которые наклеивают на поднос). Это создает эффект своеобразного свечения.

Композиции, которые создают жостовцы, проникнуты чувством глубокой любви к родной природе и радостью встречи с ней. Отточенная техника росписи помогает им делать свои произведения оригинальными и красочными.

Сегодня на фабрике жостовской декоративной росписи трудятся несколько десятков художников. Среди них немало таких, кто удостоен почетных званий и дипломов. В 1975 году, когда жостовскому промыслу исполнилось 150 лет, фабрика была награждена орденом «Знак Почета».

Жостовские расписные подносы не единственные в России. В последние годы возрождается искусство росписи подносов на Урале, в Нижнем Тагиле. О секретах старых уральских мастеров вы можете прочитать в рассказе «Хрустальный лак».

1. Где находится Жостово?
2. С какими знакомыми вам промыслами оно соседствует?
3. Когда и как возник жостовский промысел?
4. Какие росписи украшают жостовские подносы?
5. Как готовят подносы к росписи и как их расписывают?
6. Что характерно для творческой манеры жостовцев?
Какие художественные традиции типичны для этого промысла?
7. Как и где обучаются будущие мастера Жостова?
8. Рассмотрите иллюстрации и опишите понравившееся вам изделие.
9. Существует ли у вас на родине искусство декоративной росписи изделий из металла?

Сила мастерства жостовского мастера А.П. Гогина

at first sight

Известный русский сказочник Бажов говорил в одной из своих сказок: «Дело по видимости простое. Нарисуют что-либо на железном подносе и покроют лаком. А лак такой, что через него всё до капельки видно, и станет та... картинка как влитая в железо. Глядишь и не поймёшь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом её не берёт ... Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла».

profound skill

were famed (for)

Силой мастерства славились и славятся многие мастера Жостова. Андрей Павлович Гогин один из таких замечательных мастеров.

Вся жизнь Гогина прошла в Жостове. Здесь он родился в 1893 году, здесь писали подносы его дед и отец, здесь он в 12 лет стал учеником знаменитого мастера, а в 15 лет начал работать на фабрике росписи подносов.

В 1929 году по инициативе Гогина несколько жостовских артелей объединились в одну. В этой артели, которая в 60-е годы стала фабрикой, и проработал всю свою жизнь Андрей Павлович Гогин. За свои подносы, представленные

Поднос «Цветы».
А. Гогин.

на международных выставках в Париже, Нью-Йорке и во многих других городах, Гогин неизменно получал награды.

В Жостове подносы пишут по принципу свободной импровизации, у каждого мастера своя манера письма, а ведущий сюжет у всех один – цветы, хотя некоторые пишут пейзажи, птиц.

Цветы неизменно живут на подносах Жостова: тонкими, красочными переливами выступают они из темноты фонов, радуют и удивляют волшебным чудом сочетания красок. Как не вспомнить, глядя на эти подносы, русские платки в толпе во время **массовых гуляний!**

Жостовская роспись берёт начало от русской народной кистевой живописи – импровизации, но «у каждого мастера был свой **выработанный стиль**», говорит А.П. Гогин. Как-то в 30-е годы художники-профессионалы (среди них был известный художник П. Кончаловский) решили сделать композиции на холстах, которые мастера перенесли бы на подносы. И тогда стало ясно, что то, что можно сделать в картине, – нельзя на подносе, и наоборот. На подносе надо создавать живопись, неотделимую от вещи. Жостовские букеты – не стилизация и не рисунок с натуры, это – образы природы, которые прошли через художественное сознание многих поколений художников. Здесь нет эталонов. Жостовские художники могут развивать свой индивидуальности и традиции своей школы. Гогин пишет, как пишут в Жостове, но только он один пишет так...

Например, его поднос «Цветы» (1943 г.), на котором в центре из глубины **выступают** две крупные розы, красный цветок **мака** и **тюльпан**, а потом идут мелкие цветы, по краям расположены **бутоны**. Яркие красные, розовые, желтые цветы в центре композиции, они как бы освещены и выступают из фона, а цветы по краям затемнены и как бы сливаются с ним.

Но Гогин не только прекрасный мастер. Будучи художественным руководителем промысла, он вырастил много прекрасных художников. Вот как рассказывает о нём один из его учеников: «Перед ним проходили многие сотни подносов, но ни один **изъян** не укрывался от его глаза. Его замечания были всегда точны и верны. И ему всегда верили, с ним всегда соглашались». К А.П. Гогину в полной мере применима характеристика, данная мастерам Жостова од-

festivals

one's personal style

stand out
poppy
tulip
bud

defect

Современные подносы из
Нижнего Тагила.

azure, the sky
stream of light

ним из его первых историков: «Лучшими живописцами считаются те, которые наряду с быстротой рук, обладают сильным творчеством: живописец хорош, если у него в голове „и воздух, и вода, и лазурь поднебесная, и струя, что с неба идёт“, если он не задумывается нарисовать и „тигру“, и всякого другого зверя, и ландшафт, и узор; пусть всё это будет не согласно с природой, пусть небо будет зелёное, деревья красные. Это разнообразие таланта поднимает акции мастера».

Хрустальный лак

Наши старики по Тагилу* да по Невьянску* тайну одну знали.

painted on metal surfaces
profitable
demand
earned their living by this
craft

Для красоты они рисунки в железо вгоняли. Ремесло занятное и себе не в убыток. Подделка из дешёвых, спрос на неё большой, а знающих ту хитрость мало. Семей десять по Тагилу и столько же по Невьянску. Они и кормились от этого ремесла. И неплохо кормились.

at first sight	Дело по видимости простое. Нарисуют что-либо на железном подносе, либо того проще – вырежут картину, наклеят её и покроют лаком. А лак такой, что через него всё до капельки видно , и станет та картинка как влитая в железо. Глядишь и не поймёшь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом её не берёт.
the minutest details	Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла.
in shops	Такой лак, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего, про то одни главные мастера знали и тайну эту крепко держали.
had reached	Назывался этот лак, глядя по месту, либо тагильским, либо невьянским, а больше того – хрустальным. Слух об этом хрустальном лаке далеко прошёл и до чужих краёв, видно, докатился .
be careful not to	И вот объявился в здешних местах проезжий барин*. Стал он будто заводы да рудники осматривать, а сам допытывался, как лак варят. Ну а мастера местные начальство сердить не хотели, ему отвечали: «Варим на постном масле, берём столько-то того, столько-то этого ... А время замечать надо, а то ничего не получится». С тем и уехал... а про время мало любопытствовал.
gained the confidence of	А вскоре объявился в Тагиле новый приезжий по прозванию Фёдор Фёдорович, но из таких, с коими один на один спать остерегайся .
cunning	Дел у него нет, а всё про подносы у мастеров спрашивает, ну всё до тонкости узнаёт. И нашёл он подход к мастеру Артёхе Сергачу, который тайну с лаком не хуже других знал, а был мужик заборный . И вот сговорились они с барином, что Артёха сварит на глазах у барина лак и покроет двенадцать подносов... В свидетели они взяли деда Мирона, барин и деньги ему отдал, на которые они спорили...
heated	И повёл Артёха барина в баню, сказал, что там будет подносы лаком покрывать. Баня жарко натоплена была. Барин не выдержал, выбежал, а вскоре и Артёха вышел и говорит: «Шесть часов для просушки». Когда время пришло, сдал Артёха при деде Мироне барину подносы, а тот ему деньги отдал и уехал.
	Сергач собрал всех мастеров тагильских да невьянских, отдал им деньги со словами: «Вот разделите без обиды». И рассказал он мастерам, как он с барином в баню ходил и как лак тогда в бородё прятал.

По сказу П. Бажова

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Совсем рядом с шумным Садовым кольцом – одной из самых главных магистралей Москвы, за тенистыми столетними липами стоит строгий особняк, памятник русской архитектуры XVIII–XIX веков. Некогда он принадлежал графу Остерману-Толстому, герою Отечественной войны 1812 года. Ныне здесь расположен Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства – сокровищница, хранящая в своих стенах культурное наследие талантливых русских мастеров. Произведения всех народных промыслов, которыми так богата земля многонациональной России, заняли подобающие им места в музейных витринах и на полках запасников. Рядом с памятниками народного искусства, созданными умельцами XVIII–XIX веков, здесь можно увидеть произведения современных художников Палеха и Хохломы, Федоскина и Городца, других традиционных русских художественных промыслов, черпающих вдохновение в вековых художественных традициях. Их произведения, проникнутые духом любви к Отечеству, к необъятным просторам России, не копируют слепо, а творчески развивают опыт мастеров прошлого.

Проходя по экспозиции музея, гости знакомятся с историей и сегодняшним днем известных и полузабытых промыслов. Опытные экскурсоводы ведут увлекательный рассказ о жизни этих предметов в народном быту, о мастерах, которые с любовью и тщанием создавали их длинными зимними вечерами. Они помогают нам окунуться в атмосферу крестьянской жизни, взглянуть на мир глазами умельцев, ковавших изящные светцы, украшавших тончайшим железным кружевом сундуки, расписывавших прялки и посуду, вышивавших причудливые орнаменты на полотенцах и рубашках.

Войдя в зал народного костюма зритель попадает в хоровод крестьянского праздника. Здесь праздничные наряды крестьянских красавиц из Тулы и Рязани, Архангельска и

Нижнего Новгорода. Мерцают, переливаются золотом и жемчугом изысканные и строгие женские головные уборы.

В соседнем зале пышат жаром полуденного солнца хохломские ковши и чаши, скачут в веселом галопе лихие всадники на городецких панно. Над паутинкой кружев из Вологды, Ельца и Кирова парят северные деревянные щепные птицы. Рядом с яркими полховскими матрешками расположилась веселая компания деревянных богородских мйшек. Словно на шумной ярмарке толпятся игрушки из Кирова – нарядные дымковские барыни и франтоватые кавалеры, смешные свинки, собачки, петухи ... Рядом за стеклами витрин гордо покобится гжельская посуда. Гирлянды пышных роз рассыпаны по мерцающему лаку знаменитых жостовских подносов. Герои пушкинских сказок, образы отечественной истории запечатлены на изысканных ларцах и шкатулках из прославленных центров лаковой миниатюры – Федоскина, Палеха, Холуя и Мстёры.

Хотя сегодня коллекция музея насчитывает уже свыше 15 тысяч произведений народного искусства, собирание раритетов продолжается. Сотрудники музея находятся в постоянном поиске. Большую помощь им оказывают коллекционеры и любители народного искусства. Из разных угол-

fair

ков России привозят и присылают они в музей памятники старины, имеющие важное культурно-историческое значение.

Каждое лето сотрудники музея выезжают в экспедиции по сёлам Русского Севера и Поволжья. Здесь, в простых крестьянских избах можно вообще убедиться в преемственности вековых традиций, увидеть, как предметы, давно забытые в городском быту, используются в повседневной жизни. В русских деревнях ещё вращают свой круги умельцы-гончары, делающие незатейливую, но изящную посуду и занятные детские игрушки-свистульки. Жива на Русском Севере и на Волге традиция художественной обработки дерева. По-прежнему задорно стучат топоры, рубят избы умелые плотники, украшают их, как и встарь, резьбой. Как и раньше, плетут мастера из бересты удобные корзинки и кузовки, солонки и тессы. Каждый раз экспедиция возвращается в Москву с интересными находками. Побывав в умелых руках реставраторов, они занимают своё место в экспозиции музея и на многочисленных выставках.

Подлинный праздник бывает в музее, когда приходят сюда мастера крупнейших российских промыслов и на глазах замороженных зрителей словно по волшебству рожда-

ется чудо. И оживает в умелых руках холодный кусочек глины, распускаются синие гжельские розы, оживает чёрный лак жостовских подносов, под мерный стук ткацкого стана рождается неповторимый узор полотенец.

А когда под сводами музейных залов раздаются звуки пастушьего рожка, переливы старинных гусель, звучит задорная русская песня, трудно не пуститься в пляс!

КОММЕНТАРИЙ

РЕЗЬБА И РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ

Леса

Мешёра – лесной край, расположенный в центральной части Восточно-Европейской равнины.

Деревянный мир Руси

Терем – высокое жилое здание. На Руси терема строились в виде башни или украшались башенками с высоко поднятыми крышами.

Палата – большое богатое здание, помещение.

Кирша Данилов (жил в XVIII веке) – предполагаемый составитель первого сборника русских былин, лирических и исторических песен.

Царь Алексéй Михайлович (1629–1676) – русский царь, при нём усилилась государственная власть и оформилось крепостное право.

Шкафчик-поставец – так назывался невысокий шкаф для посуды в старину в крестьянском быту.

Птица Сирин – фольклорный образ, часто упоминающийся в русских народных песнях, былинах, сказках. Это вещая птица с женским лицом и грудью. Её изображение встречается на старинных избах, пряхках, лодках.

Светец для лучины – крестьянскую избу освещали горячей лучиной (деревянной щепкой), которую особым образом укрепляли в специальной подставке – светце. Когда одна лучина сгорала, в светец вставляли следующую.

Сарафан – русская женская крестьянская одежда, платье без рукавов, которое надевают поверх рубахи с длинными рукавами.

Губёрния – основная административно-территориальная единица в России с 1708 года; делилась на уезды; в 1923–1929 годах вместо губерний в СССР созданы края и области.

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском

Муромские леса – леса вокруг Мурома, старого русского города (известен с 862 года), расположенного к востоку от Москвы.

Брянские леса – огромные, болотистые леса в Брянской области.

Плотничий староста – человек, стоявший во главе артели плотников и отвечавший за все строительные работы, которые выполняла артель.

Стрелец – военнослужащий особого постоянного войска в Русском государстве XVI–XVII веков.

Светлица – светлая парадная комната, обычно расположенная в верхней части дома.

Золотая хохлома

Старообрядцы – сторонники движения части верующих, которые отделились от официальной православной церкви из-за того, что не приняли церковные реформы XVII века, направленные на установление беспредельной власти официальной церкви.

Городецкие мотивы

Русалка Берёгиня – фантастический образ полуженщины-полурыбы, живущей в воде. Её изображение встречается на различных изделиях русских народных промыслов.

Владими́ро-Суздальский край – территория на северо-западе Руси, где находилось Владимиро-Суздальское княжество – крупнейшее древнерусское феодальное государство. Владимиро-Суздальская школа архитектуры и живописи являлась одной из главных школ древнерусского искусства.

Пётр I (1672–1725) – русский царь с 1682 года и первый российский император с 1721 года. Пётр I, выдающийся по-

литический и военный деятель России, осуществил ряд важнейших экономических, социальных и политических преобразований.

Преображенское – село под Москвой, где молодой царь Пётр I начинал строительство русского флота.

Смотрины – народный обычай, когда жених или кто-то из его близких «смотрели» невесту, то есть знакомились с ней.

Девичник – вечер перед свадьбой, на который собирались только девушки, провожающие свою подругу замуж.

Макарьевская и Нижегородская ярмарки – самые большие, самые популярные ярмарки в России в XIX – начале XX веков.

Великая Отечественная война (1941–1945) – война, которую вёл Советский Союз против фашистской Германии. Война закончилась победой СССР и его союзников.

Скамейка-укладка – скамья со стенками, образующими ящик для хранения вещей. Сиденье является крышкой ящика.

Абрамцевско-кудринская резьба

Загорск (до 1930 года Сергиев) – районный центр в Московской области. В городе на территории Троице-Сергиевой лавры находится музей-заповедник с памятниками архитектуры XV–XVIII веков.

Кустарный музей – музей, взявший на себя в начале XX века заботу о сохранении и возрождении народных промыслов. Сотрудники его углублённо изучали народное искусство.

Кустарь – мелкий производитель товарной продукции, занимающийся ручным трудом у себя дома или в кооперации; ремесленник.

Уезд – административно-территориальная единица, составная часть губернии в дореволюционной России, а также в СССР до 1929 года.

Артель – объединение мастеров промысла для совместной работы.

Династия – о тружениках, передающих из рода в род мастерство, трудовые традиции.

На встречу с прекрасным

Избушка на кúрых нóжках – сказочный образ. В русских народных сказках злая Баба-Яга живёт в избе́шке, которая стоит на кúрых (от слова «кúрица») нóжках. Эта избе́шка волшебная: она мо́жет передвигаться.

Подарок белоствольной красавицы

Двор – крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, отдельное крестьянское хозяйство.

Граждáнская война́ и интервénция (1918-1920) – борьба рабóчих и крестьян под руководством Коммунистической па́ртии прóтив военной интервénции и внутрeнней контрреволюции. Благодаря победе в гражданской войне было сохранено́ пёрвое в ми́ре Советское рабóче-крестьянское госуда́рство.

Надо́мник – куста́рь, ремесленник, рабóтающий у себя до́ма, но сдаю́щий свои изделия на производство (на фабрика́). Так рабóтают во мно́гих современных прóмыслах.

Туеса деда Мартына

Мезе́нь – река́ на севере европейской ча́сти СССР, впадаю́щая в Бе́лое мо́ре. Так же называ́ется го́род, кото́рый стоит на э́той реке́.

Арха́нгельск – большо́й се́верный го́род, стоя́щий в у́стье реки́ Се́верной Двины́, крупный порт, через кото́рый Росси́я торгова́ла с За́падной Евро́пой, пока́ царь Пе́тр I не постро́ил Петербу́рг на Балти́йском мо́ре.

Квас – национа́льный ру́сский на́питок приятно́го кисло́ватого вку́са. Обы́чно квас гото́вят из ржаной́ муки́ или хлéба, но ино́гда его́ де́лают из ме́да или разли́чных фрукто́в и я́год (я́блок, груш, клю́квы).

С язы́ческих вре́мен – с тех вре́мен, когда́ лю́ди бы́ли язы́чниками, то́ есть поклоня́лись мно́гим бо́гам.

Заполя́рье – террито́рия Советского Сою́за, находя́щаяся за Поля́рным крúгом; суро́вый, сне́жный край.

Богородская игрушка

Андре́й Рубле́в (о́коло 1360-70 – о́коло 1430) – ру́сский живопи́сец, крупне́йший ма́стер моско́вской шко́лы живо-

писи, участвовал в росписи самых знаменитых соборов: Благовещенского в Московском Кремле, Успенского во Владимире, Троицкого в Троице-Сергиевой лавре, Спасского в Андрониковом монастыре в Москве.

Всем людям на радость

Екатерина I (1684-1727) – жена Петра I. После его смерти с 1725 года стала российской императрицей.

Конёк-горбунок

Ростом только в три вершка – очень маленький, немного больше 13 сантиметров (один вершок равен 4,45 сантиметра).

С аршинными ушами – то есть с очень длинными большими ушами (аршин равен 71,12 сантиметра).

В жажду мёдом напоит – в Древней Руси «пили мёд» – особый медовый напиток.

Семёновская матрёшка

Керженец – река в Горьковской области. На Керженце стояли сёла старообрядцев, где занимались резьбой и росписью по дереву.

Рубашка-косоворотка – русская мужская сорочка со стоячим воротничком, который застёгивается сбоку.

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

Скопинская керамика

Кумган – плоский сосуд с узким горлом, длинным носиком и ручкой. Чаще всего в него наливают квас.

Судьба скопинской керамики

Лубок – народная картинка с простым поясняющим текстом. Лубок продолжал существовать до начала XX века. Обычно он был выполнен в виде гравюры и раскрашен от руки.

Линёва из деревни Вослёбово

Осваивать азы – начинать учиться какому-то делу, делать только первые шаги. Аз – это первая буква старого славянского алфавита.

Немного из истории гжельского фарфора

Промысловая кооперация – объединение мастеров промыслов для производства и продажи изделий.

Половодье

Корчага – большая глиняная посуда, которая употреблялась в деревенском быту.

Полати – настил, помост, который делали сверху под потолком крестьянской избы, возле печи. На полатях всегда тепло и сухо. Зимой здесь спали. Иногда хранили сушёные овощи, грибы, лук.

Ярмарка

Вятское земство – орган местного самоуправления Вятской губернии. Земства возникли в 1864 году. Они занимались проблемами просвещения, здравоохранения, строительства и т.д.

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ. ВЫШИВКА КРУЖЕВО

Мастерство русских вышивальщиц

Кокшник – старинный русский головной убор на твёрдой основе, украшенный бисером, красивой вышивкой. Его носили женщины в праздничные дни.

Мать сыра земля – фольклорный образ Земли, которую изображали в виде женщины с поднятыми к Солнцу руками.

Светёлочка – ласковое название небольшой комнаты в верхней части дома – светёлки.

Красна девица – так в русском народном творчестве традиционно называется красивая девушка.

Феврония вышивает покров

«Повесть о Петре и Февронии» – выдающийся памятник русской литературы XVI века, посвящённый жизнеописанию муромского князя Петра и его жены Февронии. Автором повести считается писатель-публицист того времени Ермолай-Эразм.

Пушкин в Торжке

С лицейских времён – с того времени, когда А.С. Пушкин учился в Царскосельском лицее, высшем учебном заведении для детей дворян.

Вся прелесть московская – здесь речь идёт о московских женщинах, московских красавицах.

За пояс заткнуть – одержать над кем-то убедительную победу, быть лучше, красивее кого-то.

Кружевные узоры

Бояре – самые крупные феодалы в России IX–XVII веков. Члены Боярской думы занимали важнейшие государственные должности. Звание «боярин» отменено Петром I в начале XVIII века.

Сольвычегодск – город на реке Вычегде в Архангельской области на северо-западе Российской Федерации, был основан в XIV веке как военная крепость.

В поисках забытого мастерства

Вологодчина – разговорное название Вологодской области на северо-западе Российской Федерации с центром в городе Вологде.

Леспромхоз – лесное промышленное хозяйство, которое занимается заготовкой и вывозом леса и иногда изготовлением простых деревянных изделий.

Хлеб-соль – по русскому обычаю дорогому гостю преподносят круглый хлеб, на котором стоит солонка с солью

– самые необходимые для жизни продукты. Этот подарок при встрече символизирует гостеприимство, любовь и внимание к гостю.

Кружевница Настя

Алатáу – «пёстрые горы», на которых участки, покрытые растительностью, чередуются с пятнами снега и камня. В Средней Азии в Казахской ССР находится Заилийский Алатáу.

«**Тегёха**» – в данном случае о глупой деревенской девушке, не понимающей реального положения вещей, не знающей жизни.

Частушки

Ягодíночка, милёнок – ласковые названия, которые в народных песнях девушка даёт любимому человеку.

Немного о русском народном костюме

Повóйник – платок, обвитый вокруг головы, – головной убор у русских замужних крестьянок в прежнее время.

Балалáйка – русский национальный струнный инструмент.

В Питер за сарафаном

Пíтер – разговорное название города Петербурга, официально – Санкт-Петербург, с 1914 года – Петроград, с 1924 года – Ленинград.

Филиппьевна – обращение к пожилой женщине по отчеству, то есть по имени её отца, которого звали Филипп. Традиция называть по отчеству особенно распространена в русской деревне, например: Ивановна, Петровна и т.д.

Игрище – праздничное собрание молодёжи с песнями и плясками.

Синяк – о простом синем крашеном сарафане.

Нёвсько – главный прищепок – так Филиппьевна называет центральную улицу Петербурга – Невский проспект.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА И КАМНЯ

Черное серебро Великого Устюга

Ломоносов М.В. (1711-1765) – первый русский учёный мирового значения, сделавший много открытий в физике, химии, биологии, математике, геологии; поэт, художник, историк, философ и лингвист.

Ростов Великий

Пуд – старинная русская мера веса, равная 16,38 килограмма.

Твёрдые камни

Екатерина II (1729-1796) – российская императрица с 1762 года. В годы её правления окрепло русское абсолютистское государство и усилилось угнетение крестьян.

Фёрсман А.Е. (1883-1945) – академик, известный советский геохимик и минералог, знаток драгоценных и поделочных камней.

Государственный Эрмитаж – один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев, возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II.

Петербургская академия художеств – основана в 1757 году, в XVIII – начале XIX века сыграла прогрессивную роль в воспитании русских архитекторов и художников. Просуществовала до 1918 года.

Октябрьская революция 1917 года – Великая Октябрьская социалистическая революция, совершённая в октябре 1917 года рабочим классом России в союзе с беднейшим крестьянством под руководством Коммунистической партии во главе с В.И. Лениным. В результате Октябрьской революции в России была свергнута власть буржуазии и помещиков, установлена диктатура пролетариата, создано Советское социалистическое государство.

Серебряное Копытце

Ба́рская – принадлежащая ба́рину, то есть помещику, владельцу земли и крепостных крестьян.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ

Родина русских лаков

Папье-маше́ – масса измельчённой бумаги с клеем, крахмалом, из которой формуют различные вещи, например, коробочки, ларцы и т. д.

Наследники древнерусских живописцев

Палеша́не – художники Палеха, а также жители посёлка Палех.

«В людях» – вторая часть трилогии русского советского писателя М. Горького: «Детство» (1914), «В людях» (1915), «Мой университет» (1922).

Писать пла́вью – в иконописи способ личного письма, основанный на плавных переходах тона.

Народный художник РСФСР – почётное звание, которое присваивается за высокое мастерство и выдающиеся заслуги художникам России.

Лауреат Государственной премии СССР – человек, которому присуждена Государственная премия. Такие премии присуждаются за выдающиеся работы в области литературы, искусства, науки и техники.

Герой Социалистического Труда – почётное звание, которое присваивается за исключительные заслуги перед государством.

Руслан и Людмила

Баба-Яга – традиционный персонаж русских народных сказок. Это злая старуха, волшебница, которая живёт в избушке на курьих ножках.

Царь Кощей (Бессмертный) – традиционный персонаж русских народных сказок. Это злой старик, волшебник. Он очень долго живёт на свете, потому что тщательно спрятал

свою смерть. Всю свою долгую жизнь он занят тем, что охраняет свой богатства.

В людях

Левкас - в иконописи название грунта. Главные компоненты - мел и клеевые связующие.

Иконостас - покрытая иконами стена, которая отделяет алтарь (главную восточную часть церкви) в православной церкви.

Основоположник советского Палеха

Хоровод - древнейший вид народного танцевального искусства. Танцующие двигаются друг за другом по кругу, при этом они поют, иногда пляшут.

Мёртвые души

Верста - русская мера длины, равная 1,06 километра.

«Всё живое в природе любит свободу»

Творёное золото - золото, растворённое специальным «палехским» способом, чтобы его можно было наносить на миниатюру кистью.

Холуй сегодня

Ботник - небольшая рыбацкая лодка, которую используют и как транспортное средство.

Жостовский букет

Отделочники - мастера, выполняющие заключительную часть украшения подноса - орнамент по борту.

Хрустальный лак

(Нижний) Тагил - город на Среднем Урале, на реке Тагил, где развиты местные промыслы: роспись по металлу, резьба по камню, по дереву и некоторые другие.

Невьянск - небольшой старинный уральский город, основанный в начале XVIII века.

Проезжий барин - здесь имеется в виду человек благородного происхождения, который на некоторое время приехал из далёких мест.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арбат Ю. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах русского народного искусства. М., 1964.
- Арбат Ю. Путешествие за красотой. М., 1966.
- Бажов П. Хрустальный лак. М., 1952.
- Бажов П. Каменный цветок. Казань, 1979.
- Вихрев Е. Палешане. М., 1934.
- Горький М. В людях. М., 1941.
- Есенин С. Синь, упавшая в реку. М., 1985.
- Зиновьев Н. Искусство Палеха. Л., 1968.
- Исаев А. Промыслы Московской губернии. М., 1976.
- Каплан Н., Митляевская Т. Народные художественные промыслы. М., 1980.
- Кокорин А. Путешествие по любимым городам. М., 1987.
- Крупин В. Вятская тетрадь. М., 1987.
- Крупин В. Дымка//Работница. 1987. № 7.
- Лауренчук А. Вечные берёзы. М., 1986.
- Лихачёв Д. Родная земля. М., 1983.
- Логинов В. Новь древней Гжели. М., 1986.
- Маленькие чудеса: Сборник очерков о народном искусстве/Сост. А.Л.Тарановская. 1981.
- Мальцева Н. Токарная посуда//Декоративное искусство СССР. 1979. № 1.
- Миловский А. Скачи, добрый единорог. М., 1983.
- Миловский А. Песнь Жар-птицы. М., 1987.
- Максимов Ю. У истоков мастерства. М., 1983.
- Народные мастера. Традиции, школы/Под ред. М.А.Некрасовой. М., 1985.
- Некрасова М. Палехская миниатюра. Л., 1978.
- Некрасова М. Народное искусство России. М., 1983.
- Некрасова М. Современное народное искусство. Л., 1980.
- Остров Е. Живая Древняя Русь. Повесть о великом, добром и вечном. М., 1970.
- Попова О., Каплан Н. Русские художественные промыслы. М., 1984.
- Проблемы народного искусства/Под ред. М.А.Некрасовой, К.А.Макарова. М., 1982.
- Пушкин А. С. Сочинения. М., 1954.
- Розова Л. Искусство холуйской миниатюрной живописи. Л., 1970.
- Рондели Л. Народное декоративно-прикладное искусство. М., 1984.
- Русецкая О. Прикосновение к истокам: Очерки о народных художественных промыслах России. М., 1987.
- Рогов А. Кладовая радости. М., 1982.
- Савицкая В. Мастерницы Полх-Майдана. Жизнь промысла//Народные мастера. Традиции, школы. М., 1985.
- Семёнов В. Уральский камнерез. Пермь, 1981.
- Чижов М. Среди миниатюристов. Л., 1982.
- Шевчук Л. Дети и народное творчество. М., 1985.
- Щекотов Н. Крестьянская живопись. М., 1923.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	5
Резьба и роспись по дереву	6
Поэзия русского леса	7
Деревянный мир Руси	11
Золотая хохлома	21
Городецкие мотивы	33
Абрамцевско-кудринская резьба	40
Подарок белоствольной красавицы	49
Богородская игрушка	61
Русская матрёшка	76
Весёлое искусство Полх-Майлана	81
Народная художественная керамика	86
Непростые секреты простой глины	87
Сколчинская керамика	88
Голубые цветы Гжели	99
Дымковская игрушка	111
Вышивка. Кружево. Народный костюм	124
Мастерство русских вышивальщиц	125
Кружевные узоры	146
Пряла и ткала, весь дом одевала	167
Немного о русском костюме	170
Художественная обработка металла и камня	180
Черное серебро Великого Устюга	181
Ростовская финифть	188
Каменные сказки Урала	195
Художественные лаки	206
Родина русских лаков	207
Наследники древнерусских живописцев	216
«Всё живое в природе любит свободу»	233
Холуйские рассказчики	237
Жостовский букет	244
Добро пожаловать!	255
Комментарий	

Ксения Маёрова
Ксения Дубинская

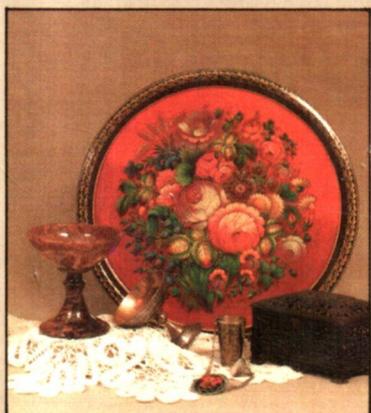
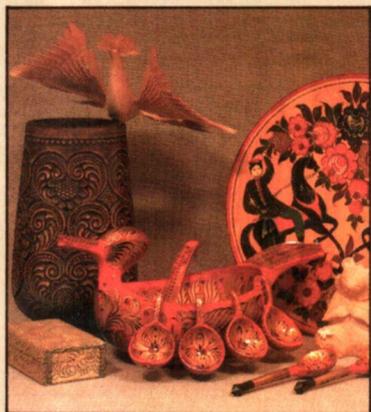
РУССКОЕ НАРОДНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Учебное издание

Мл. редактор Е.А. Крючкова
Редактор перевода А.Б. Карпус
Художественный редактор Ю.М. Славнова
Корректор-вычитчик Л.И. Баврина
Технический редактор Н.И. Герасимова
Корректор Н.Н. Сидоркина

ИБ 6498

Сдано в набор 24.05.89. Подписано в печать 29.08.90. Формат 70 × 90/16. Бумага мелованная. Гарнитура тимелесс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,89. Усл. кр.-отт. 101,06. Уч.-изд.л. 16,43. Тираж 26500 экз. Заказ № 005046. Цена 3 р.
Издательство «Русский язык» В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 103012 Москва, Старопанский пер., 1/5.
Отпечатано в типографии Графише Верке Цвикау ГмбХ, ГДР
Отпечатано при посредстве ВИПО «Внешторгиздат»

RUSSIAN FOLK APPLIED ART

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Книга вводит читателя в замечательный мир русского народного прикладного искусства, знакомит с изделиями народных мастеров. Книгу можно назвать популярным «путеводителем» по русским народным промыслам. Она знакомит с такими художественными промыслами, как лаковая миниатюра, гжель, резьба по дереву, ростовская финифть, резьба по камню и другие.

Издание включает очерки о возникновении, развитии, современном состоянии промыслов, рассказы о мастерах, а также отрывки из фольклорных и литературных произведений. Описания традиционного уклада жизни русского народа, его праздников и обычаев, знакомство с героями русских сказок и песен помогут читателю глубже понять эстетическую ценность произведений русских мастеров.