

Технологические и художественно-стилистические особенности галичского кружева

Technological, artistic and stylistic features of Galich lace

Е. Р. Гутарова

*Российский университет традиционных художественных промыслов,
Санкт-Петербург, Российская Федерация*

E. R. Gutarova

*Russian University of Traditional Applied Arts,
Saint Petersburg, Russian Federation*

Аннотация. Статья посвящена галичскому художественному кружевоплетению, которое является уникальным видом традиционных художественных промыслов. Рассматриваются исторические предпосылки возникновения кружевоплетения в Галиче, его расцвет и угасание, анализируются исторические образцы и научная литература. Отмечается, что галичское кружево отличается от других видов художественного кружевоплетения своими технологическими, колористическими и орнаментальными особенностями, их изучение будет способствовать его восстановлению и развитию. Технологические особенности выполнения изделий галичского художественного кружевоплетения схематично изображены на рисунках.

Ключевые слова: галичское художественное кружевоплетение, художественное кружевоплетение, традиционный художественный промысел, Галич, история кружевоплетения, технология художественного кружевоплетения

Abstract. The article is devoted to Galich artistic lacemaking, which is a unique type of traditional applied art. The historical prerequisites for the emergence of lacemaking in Galich, its flourishing and extinction are considered, historical samples and scientific literature are analyzed. It is noted that Galich lace differs from other types of artistic lacemaking by its technological, coloristic and ornamental features, their study will contribute to its restoration and development. Technological peculiarities of Galich artistic lacemaking are schematically depicted in the images.

Keywords: Galich artistic lacemaking, artistic lacemaking, traditional applied art, Galich, history of lacemaking, technology of artistic lacemaking

Введение

Галичское кружево является малоизученным видом традиционных художественных промыслов России. Оно отличается от других видов художественного кружевоплетения своими технологическими, колористическими, орнаментальными особенностями. Наличие научных работ, обзорающих историю галичского кружева, а также описывающих его характерные особенности, будет способствовать распространению информации о галичском художественном кружевоплетении и являться методическим источником для заинтересованных лиц.

Многослойное кружевоплетение является малораспространённым в России, а галичское кружево – малоизвестным. В настоящее время не существует учебных пособий, в которых описана технология плетения галичского многослойного кружева. Базой для исследования данной темы явились образцы галичского кружева отдела народного искусства Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

В ходе исследования были рассмотрены научные работы искусствоведов, изучающих художественное кружевоплетение, таких как В.А. Фалеева, М.А. Сорокина, Н.Т. Климова, а также таких авторов, как Т.А. Криницына, И.В. Гурьянова. Ни в одной из работ перечисленных авторов не была рассмотрена технология выполнения галичского кружева.

Целью данной статьи является выявление художественно-стилистических и технологических особенностей галичского кружева, посредством анализа исторических образцов и научной литературы.

Галичское кружево – утраченный вид традиционных художественных промыслов. Актуальность исследования заключается в сохранении и развитии галичского художественного кружевоплетения. В процессе обучения на кафедре художественного кружевоплетения в Российском университете традиционных художественных промыслов студентами под руководством преподавателей кафедры ведутся исследования утраченных исторических видов художественного кружевоплетения, в том числе галичского.

Выявление технологических и художественно-стилистических особенностей галичского художественного кружевоплетения, а также их систематизация, могут сыграть ключевую роль в восстановлении этого уникального художественного промысла.

Историческая характеристика развития галичского кружевоплетения

В XVI веке через город Галич шла вся костромская торговля с Москвой и Вятским краем [7, с. 142], что и является предпосылкой для появления народного художественного промысла в этой местности. Нет точных сведений о возникновении кружевоплетения в Костромской губернии, однако к концу XVIII века в Галиче уже сформировался уникальный вид художественного кружевоплетения с характерной технологией плетения [7, с. 142]. Кружево также изготавливалось крепостными мастерицами для дворянских домов. Дочери и жены купцов занимались кружевоплетением как домашним рукоделием. О том, были ли в городе профессиональные кружевницы, работающие на заказ, информации нет [7, с. 142].

Почти все выплетаемое галичское кружево служило декоративным оформлением для парадных полотенец [7, с. 142]. Материалы использовались дорогие – шёлковые, золотые, серебряные нити [1, с. 177].

Расцвет галичского кружевоплетения пришёлся на вторую половину XVIII – первую четверть XIX века [7, с. 147], в связи с новыми бытовыми условиями дворянской среды, а как следствие, с модой на иностранные кружева как в одежде, так и в интерьере усадеб [7, с. 29].

Существенную часть капитала галичские купцы получали от торговли с Архангельском, где были установлены торговые связи с Голландией и Англией. В связи с перемещением центра внешней торговли из Архангельска в Санкт-Петербург в середине XVIII века [2], Галич перестал быть крупным центром торговли, из-за чего спрос на кружево к началу XIX века значительно снизился [7, с. 147].

Кружево, выплетаемое из дорогих нитей, к тому же кропотливое, не могло найти продолжения в работах сельских кружевниц. В XIX веке в деревне недалеко от Галича выплетали льняные изделия, не имеющие художественной ценности [7, с. 147].

В фонде Костромского музея-заповедника имеются образцы галичского кружева начала XX века, сплетённые из хлопчатобумажных или льняных нитей [1, с. 177]. В это время были попытки возрождения данного вида традиционного художественного промысла костромским земством. Однако, выплеталось кружево сепное, и такого мастерства, как у кружевниц XVIII–XIX веков, достичь не удалось. В изделиях не прослеживается опоры на исторические образцы галичского многопарного кружева.

Художественно-стилистические особенности галичского художественного кружевоплетения.

Ассортимент изделий галичского художественного кружевоплетения не широк, представляет собой мерное кружево, которое использовалось для декоративного оформления широких назеркальных полотенец, праздничных рушников и подзоров.

Галичское художественное кружевоплетение выполняется в трудоёмкой многопарной технике плетения, которая даёт возможность наиболее реалистично изобразить любой мотив [8, с. 5], поэтому для галичского кружева характерно широкое их разнообразие: птицы, сказочные существа, верблюды, олени, крылатые львы, кони, растения различные по конфигурации, картуши, медальоны, гирлянды, геометрические узоры [8, с. 5] (рис. 1, 2).

Рис. 1. Конец назеркального полотенца. Деталь.
Кон. XVIII – нач. XIX вв. Костромская губерния, Галич

Рис. 2. Конец назеркального полотенца.
Конец XVIII в. Костромская губерния, Галич

Изделие имеет сетчатый фон из квадратных ячеек, окружающий основной узор из плотной полотнянки, иногда разреженной круглыми или четырёхгранными просветами [4, с. 45]. Полотнянка часто обрамляется цветным контуром сканой нити [4, с. 45] (рис. 3).

Рис. 3. Конец назеркального полотенца.
Кон. XVIII в. Костромская губерния, Галич

Как пишет Н.Т. Климова в своей работе, орнамент в галичском кружеве XVIII–XIX веков развивался в трёх направлениях [4, с. 45].

- Орнамент с опорой на народную вышивку и ткачество. Композиция в данном случае построена на равномерном чередовании одной, двух или трёх фигур или может представлять собой строго симметричную композицию с цветущим деревом, расположенном в центре и двумя фигурами, помещёнными по сторонам. Слева и справа от дерева могут быть расположены птицы-сирины, птицы-павы, олени, грифоны, двуглавые орлы [4, с. 45] (рис. 4).

- Орнамент с опорой на европейские растительные мотивы [4, с. 45]. Однако, галичские кружевницы не внесли существенного вклада в колорит или орнамент данного вида [4, с. 45]. Кружево с таким орнаментом выплеталось по европейским образцам [3, с. 19].

- Орнамент, близкий классицизму или рококо, стилям, господствующим в XVIII–XIX веках. Композиция охарактеризована как орнаментальный ряд с повтором симметричных фигур [4, с. 46]. Данный вид орнамента содержал растительные мотивы, картуши, розетки, медальоны, изящные ветви, с небольшими цветами и листьями. Данный вид орнамента также отличается своеобразным колоритом и фактурой. Колорит в данном типе кружева сложный; светлый фон и орнамент, выполненный в сближенных тонах: тёплый золотистый, охристый, розовый перемежаются с зелёным, изумрудным [4, с. 46] (рис. 5).

Рис. 4. Образец галичского кружевоплетения.
XVIII в. (?). Костромская губерния, Галич

Рис. 5. Конец назеркального полотенца.
XVIII в. Костромская губерния, Галич

Галичское кружево богато различными цветовыми сочетаниями. Чаще всего наблюдаются такие цвета, как кораллово-красный, кремовый, коричневый, кирпичный, желтовато-охристый, различные оттенки зеленого, тёмно-синий, травянисто-зелёный, светло-голубой. [4, с. 47]. Встречаются образцы одноцветные: белый или кремовый. Можно выделить такую характерную черту галичского кружева как многоцветность (рис. 6).

Рис. 6. Образец галичского кружева.
XVIII в.

В книге «Русское плетёное кружево» В.А. Фалеевой присутствуют рисунки-схемы, которые чётко отображают характерную форму выплетаемых мотивов [7, с. 66], а также была выполнена обрисовка растительных и зооморфных орнаментов галичского кружева для большей наглядности (рис. 7, 8).

Рис. 7. Изображение путти и верблюда с кружева полотенца конца XVIII в, Галич, Костромская губ.

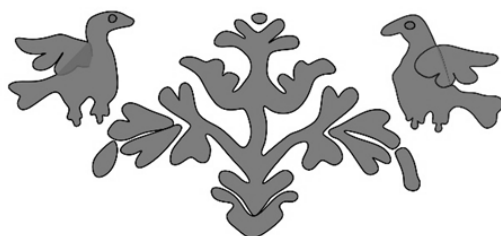

Рис. 8. Рисунок-схема зооморфных и растительных мотивов, выполненная по образцу конца XVIII в.
Составитель схемы: Е. Р. Гутарова

Технология галичского художественного кружевоплетения

Основной узор и фоновая решётка в многопарном кружевоплетении выполняются одновременно. Пары нитей, участвующие в плетении решётки, вплетаются в основной узор и выполняют функцию долевых пар, а также уходят из основного узора в решётку.

Основной узор выполняется «полотнянкой без перевива пар» [6, с. 24] (рис. 9).

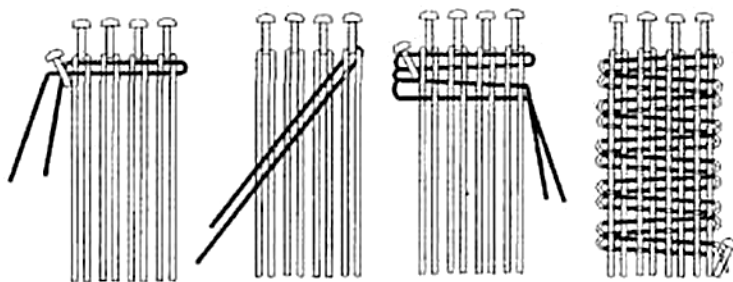

Рис. 9. Схема плетения полотнянки без перевива пар. Полотнянка без перевива пар.
URL: <https://rukodelkino.com/pletenie-krujev/818-polotnjanka-bez-pereviva-par.html>
(дата обращения: 04.02.2025)

В зависимости от ширины выполняемого элемента выбирается количество пар нитей. Нити добавляются в полотнянку навешиванием на булавки по краю плетения. Если элемент сужается, откидывать следует нити из середины полотнянки. На схеме показано, каким образом пары из решётки вплетаются в элемент, и выходят из него. Зелёными точками помечены места в элементе, где требуется добавить дополнительные долевые пары; красными точками – где пары рекомендуется убрать из плетения (рис. 10).

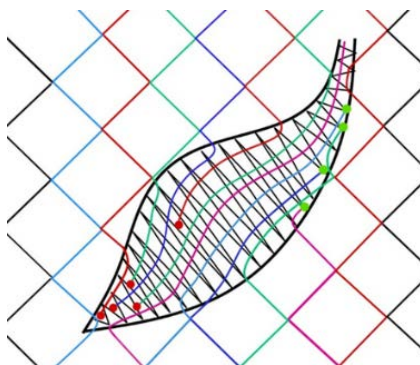

Рис. 10. Схема выполнения плетения кружевного элемента с фоновой решеткой.
Составитель схемы: Е. Р. Гутарова

Элементы основного узора могут раздваиваться. В зависимости от расположения раздвоения и его конфигурации узор может выполняться двумя способами.

Первый способ. Не доходя до места раздвоения, добавляются дополнительные долевые пары, которые сначала объединяются общей ходовой, а далее одна из долевых пар становится второй ходовой, и уходит в плетение ответвленного элемента вместе с долевыми парами нитей (рис. 11).

Второй способ. На месте раздвоения в основной элемент вплетаются пары нитей из выполненного ответвленного элемента. Узор проплетается до прочного закрепления всех долевых пар нитей в плетении. Если ходовая нить ответвленного элемента такого же цвета и толщины, как и долевые, она вплетается в основной элемент; становится долевой. Если она отличается от долевых, следует выполнить зашивку ходовой в конце плетения (рис. 12).

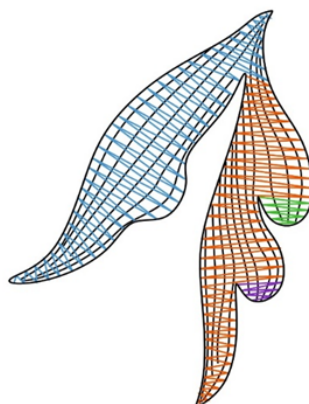

Рис. 11. Схема навешивания ходовой в элементе с первым вариантом раздвоения.
Составитель схемы: Е.Р. Гутарова

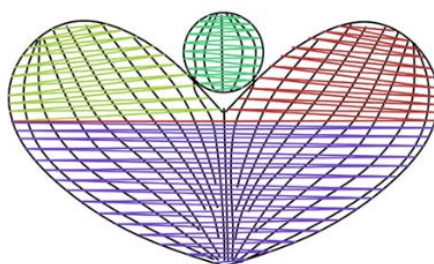

Рис. 12. Схема соединения ходовых в элементе с вторым вариантом раздвоения.
Составитель схемы: Е. Р. Гутарова

Основная фоновая решетка в галичском кружеве – простая решетка в пол заплёта с дополнительным перевивом между сплетениями. Она выполняется следующим образом:

- навесить на крайние булавки по две пары коклюшек, сплести их в полный заплёт;
- навесить на вторую и третью булавки по две пары коклюшек и сплести их в полный заплёт;
- взять в правую руку крайнюю левую пару со второй булавки, в левую руку взять крайнюю правую пару с первой булавки, перевить их два раза и сплести в пол заплёта;
- поставить булавку в точку между парами, повторить операцию перевить и сплести
- отложить крайнюю правую пару, переложить левую пару в правую руку;
- взять в левую руку крайнюю правую пару нитей с первой булавки;
- перевить пары нитей дважды, сплести их в полный заплёт;
- отложить крайнюю правую пару нитей, левую пару взять в правую руку, перевить её один раз;
- взять в левую руку пару с первой булавки, перевить её 3–4 раза;
- сплести пары левой и правой руки в полный заплёт;
- отложить первую крайнюю левую пару, взять вторую крайнюю долевую в правую руку, поставить булавку между двумя крайними долевыми парами;
- перевить пары один раз и сплести их в полный заплёт [6, с. 15].

Плетение последующих рядов аналогично первому.

Галичское художественное кружевоплетение славится своим разнообразием решёток, создающих неповторимую фактуру кружева. Только в исторических образцах галичского кружева встречается решётка, выполняемая пересекающимися полотнянками. Технология плетения решётки из полотнянок выполняется следующим образом:

- в начале плетения ставится точка заплёта. На булавку, помещенную в эту точку, навешивается две пары коклюшек: одна из них – ходовая, другая – долевая. Выполняется полный заплёт;
- на каждой из сторон должно стоять по две точки. Выполняется полотнянка без перевива пар;
- ходовая сплетается с долевой;
- аналогичным образом выполняется полотнянка с противоположной стороны;
- ходовые пары встречаются в точке пересечения линий на сколке. Выполняются действия «сплести, перевить, сплести»;
- между парами ставится булавка для поддержания формы, далее они будут закреплены в таком положении;
- ходовые сплетаются с соответствующими долевыми нитями. Выполняются действия «сплести, перевить, сплести», булавки ставятся на пересечениях линий, между ходовыми и долевыми, ходовая нить огибает булавку;
- долевыми нити сплетаются. Выполняются действия «сплести, перевить, сплести»;
- долевыми нити сплетаются с соответствующими ходовыми нитями действиями «сплести, перевить, сплести», после этого долевыми откладываются в сторону;
- ходовые нити сплетаются. Выполняются действия «сплести, перевить, сплести». Булавка ставится между ходовыми парами над сплетением на пересечении линий, прорисованных на сколке. Таким образом, сохраняется форма «квадрата»;
- каждой из образовавшихся пар выполняется полотнянка без перевива пар.

Каждый из последующих рядов выполняется аналогично. На схеме показаны направления ходовых пар в решётке из полотнянок. Голубые точки обозначают места расстановки булавок (рис. 13).

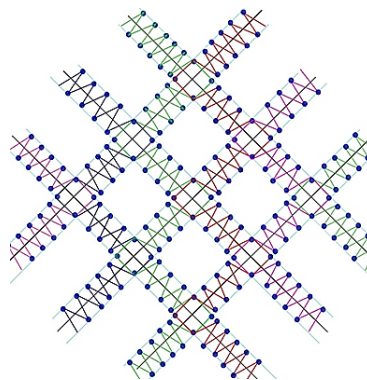

Рис. 13. Схема плетения решётки из полотнянок, выполняемых из двух пар.
Составитель схемы: Е. Р. Гутарова

Также одной из наиболее часто встречающихся решёток в галичском художественном кружевоплетении является разновидность московской решётки, распространенной в многопарном кружеве. Отличительной особенностью галичской фоновой решетки от московской решётки является наличие дополнительного перевива между сплетениями.

Если нить ходовой основной узора отличается по толщине или цвету от нити, используемой в плетении фона, предлагается увести её крючком по краю узора, а далее зашивается иглой по направлению соответствующих ходовых нитей. В исторических образцах галичского кружева ходовая нить по окончании плетения обрезалась.

Количество пар коклюшек, использованных при плетении исторических образцов доходило до 900, при этом средняя ширина готового изделия – всего 50–70 см [5, с. 45]. В основном, в перечне изделий мерное кружево – прошвы и края (свесы и края).

Дальнейшие исследования технологии галичского кружева и пошаговое выполнение элементов, используемых в галичском кружевоплетении, будут подробно отражены в последующих статьях.

Выводы и заключение

В ходе исследования были выявлены следующие художественно-стилистические особенности галичского художественного кружевоплетения:

- широкое разнообразие мотивов, используемых в орнаменте;
- изделие имеет тонкий ажурный сетчатый фон из квадратных ячеек, выносящий плотный основной узор на передний план;
- полотнянка обрамляется толстой цветной шёлковой сканью;
- галичское кружево многоцветное;
- ассортимент изделий представляет собой мерное кружево, используемое для декоративного оформления назеркальных полотенец, рушников и подзоров.

Согласно Н.Т. Климовой, орнамент в галичском кружеве XVIII-XIX веков развивался в трёх направлениях:

- орнамент с опорой на народную вышивку и ткачество;
- орнамент с опорой на европейские растительные мотивы;
- орнамент, близкий классицизму или рококо;

Среди технологических особенностей галичского художественного кружевоплетения можно выделить следующие:

- техника плетения – многопарная: основной узор и фоновая решётка выполняются одновременно;
- основной узор выполняется полотнянкой без перевива пар;
- элементы основного узора обрамляются толстой цветной сканью;
- многообразие решёток: чаще всего можно наблюдать простую решётку в пол заплёта с дополнительным перевивом между сплетениями, московскую решётку, решётку, выполняемую полотнянками из двух пар;
- в основном узоре возможен плавный поворот ходовой;
- долевы пары добавляются в полотнянку навешиванием на булавки по краю плетения, убираются пары из середины полотнянки, если они плотно укреплены в плетении;
- в элементах могут присутствовать раздвоения, круглые или ромбовидные просветы;
- Если цвет, материал и толщина ходовой нити в элементе основного узора идентичен нити в фоновой решётке, ходовая по окончании плетения вплетается в решётку. Если нити отличаются, ходовая иглой уводится в полотнянку.

Галичское кружево – уникальный, но малоизученный вид русского кружевоплетения. Оно отличается сложной многопарной техникой и характерным орнаментом. Расцвет галичского кружева пришелся на XVIII–XIX века, но затем оно пришло в упадок из-за изменения экономических условий. В начале XX века предпринимались попытки возрождения промысла, но они не увенчались успехом. Исследование галичского кружева важно для его сохранения и восстановления, так как оно является частью культурного наследия России.

В данной статье отражены результаты исследования исторических образцов галичского кружева и литературных источников, описывающих исторические факты возникновения, развития и угасания данного вида художественного промысла.

Благодарности

Научный руководитель: Лапшина Е.А., федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет традиционных художественных промыслов», кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения.

Список источников

1. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Ленинград : Художник РСФСР, 1983. 326 с.
2. Веретенникова И. Л. Обзор фонда «Ткани. Кожа» // 100 лет Императорскому Романовскому музею : альбом-каталог / под ред. И. С. Наградова, Н. В. Павличковой. Кострома : Арт-студия «Дягиль», 2014. С. 173–180.
3. Подробная история города Галича Костромской области. Основные этапы развития города. URL: <https://костромские-деревни.рф/история-галича/> (дата обращения: 04.02.2025).
4. Юмагулова В. М., Калачева Е. В., Шафиков Т. Т. Региональные особенности русского плетеного кружева // Костюмология. 2020. Т. 5, № 2. URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/10IVKL220.pdf> (дата обращения: 04.02.2025).
5. Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево. Москва : Изобразительное искусство, 1993. 210 с.
6. Гурьянова И. В. Особенности плетеного кружева Костромского края // Культура и искусство в современном образовательном пространстве : материалы всерос. науч.-практич. конф. Кострома : Костромской государственный университет, 2017. С. 16–21.
7. Лапшина Е. А. Технология художественного кружевоплетения : учебник / под науч. ред. В. Ф. Максимович. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург, 2021. 110 с.
8. Криницына Т. А. Галичское кружево XVIII–XIX столетия // Костромская слобода. 2017. № 1 (12). С. 45–52.