

Л. В. Ефимова

Русская вышивка и кружево

Собрание Государственного исторического музея

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 7
ББК 85
Л11

Л11 **Л. В. Ефимова**
Русская вышивка и кружево: Собрание Государственного исторического музея / Л. В. Ефимова – М.: Книга по Требованию, 2023. – 270 с.

ISBN 978-5-458-31809-9

В альбоме, в двух разделах «Русская вышивка XII - начала XX века» и «Русское кружево XVII - начала XX века», впервые широко воспроизводятся лучшие образцы русской вышивки и кружева собрания "Государственного Исторического музея. Представлено русское лицевое шитье XII-XV веков, народная вышивка; золотосеребряное и нитяное кружево XVII - начала XX века. Вступительные статьи к каждому разделу альбома знакомят с историей развития этих видов искусства, с художественными особенностями, характерными для того времени. Альбом содержит 188 цветных и тоновых репродукций, имеет аннотированный научный каталог.

ISBN 978-5-458-31809-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Предисловие

Вышивка и кружево – выдающееся явление русской художественной культуры. Они по праву завоевали широкое признание и известность. Как виды декоративно-прикладного искусства они имеют глубокие традиции.

При создании вышивки и кружева используется один материал – гибкая тонкая нить, льняная, хлопчатобумажная, шелковая или металлическая. Нить, соединяясь с тканью, образует на ее поверхности узоры – вышивку, а переплетения нитей без тканой основы образуют узорное ажурное полотно – кружево.

И вышивки и кружева выполняют единую функцию: служат для украшения одежды, используются в убранстве интерьера. Часто вышивка и кружево соседствуют на одном и том же предмете, дополняя друг друга, как, например, полоса зубчатого кружева на конце вышитого полотенца или подзора. В узорах вышивки и кружева встречаются родственные мотивы, созвучные тому или иному художественному направлению. Вышивка возникла раньше кружева. В ее арсенале множество технических приемов, ее возможности воспроизведения узоров на плоскости огромны: контурная вышивка Русского Севера, атласная гладь лицевого шитья, кованный шов золотных нитей на праздничных кокошниках и другие.

Виртуозное владение иглой и поиск новых фактур привели вышивальщиц к созданию игольного кружева, называемого «вологодским стеклом». Этот тип вышивки-кружева не получил в России повсеместного распространения.

Широкое развитие получило кружево, плетенное на коклюшках. Плетеное кружево более ограничено по своим техническим возможностям, чем вышивка. Тем не менее великолепное владение парной и сцепной техникой позволяло кружевницам создавать разнообразные произведения. Существовало двенадцать центров кружевоплетения, и каждому из них были присущи свой стиль, свои особенности. В отличие от вышивки для плетения кружев использовали в основном неокрашенные нити. Ажурные переплетения, при белизне и блеске льняных нитей, отличались изысканностью и всегда представляли эстетическую ценность русского кружева.

В альбоме, предлагаемом читателю, в двух самостоятельных разделах «Русская вышивка XII–начала XX века» и «Русское кружево XVII–начала XX века» показаны лучшие образцы русской вышивки и кружева из коллекции отдела тканей и костюма Государственного ордена Ленина Исторического музея. Многие из них уникальны и имеют не только художественную, но и историческую ценность.

Русская вышивка

XII-начала XX века

В искусстве вышивки ярко проявилась творческая одаренность русского народа.

Вышивка бытовала еще в домонгольской Руси. При раскопках славянских курганов и поселений археологи встречают обрывки тканей со следами вышивки, которые дают возможность говорить о высоком мастерстве вышивания в те далекие времена. Первые письменные упоминания о русских вышивках относятся к X–XII векам.

На протяжении столетий вышивка была неотъемлемой частью декора одежды и интерьера. Искусно расшитые, одинаково бесценными становились и простой холст и шелковая камка – «венецейка». В узорах вышивки отразились поэтическое представление народа об окружающем его мире, глубокая вера в добро.

В обширном собрании Государственного Исторического музея хранится большая коллекция русской вышивки XII–XX веков.

Коллекция начала создаваться со времени основания музея в 1872 году. Сюда вошли материалы из известных дореволюционных собраний любителей русской старины П. И. Щукина, И. Я. Билибина, Н. Л. Шабельской, А. С. Уварова, крупная коллекция тамбовской вышивки собирательницы И. Горяиновой.

В советское время коллекция пополнялась материалом, собранным в многочисленных экспедициях, которые организуются музеем с 1920-х годов, а также за счет поступления из Государственного музейного фонда и приобретений через закупочную комиссию. Среди поступлений последних десятилетий большую ценность представляют материалы коллекции И. Погодина, собиравшего предметы народного искусства на Смоленщине, памятники древнерусского шитья из собрания Ф. Я. Мишукова и работы крепостных мастериц начала XIX века коллекционера Н. С. Строковой.

Разнообразная по своему составу, коллекция вышивки включает многочисленные художественные произведения, отражающие основные этапы развития и направления этого вида искусства.

Древнерусская вышивка XII–XVII веков представлена в музее памятниками лицевого (сюжетного) и орнаментального шитья. Особую ценность представляют уникальные произведения лицевого шитья. В них воплотились лучшие вековые традиции русского искусства вышивки.

Лицевое шитье по своему назначению и содержанию тесно связано с древнерусской живописью. Оно развивалось в стилистическом единстве с иконописью своего времени. Произведения лицевого шитья с изображениями святых или сюжетными композициями на религиозные темы – пелены, плащаницы и другие – наряду с иконами и фресками украшали стены храмов, использовались как церковная утварь. Как большую материальную ценность их особо берегли.

Шитье исполнялось шелком, золотом, серебром, драгоценными камнями и жемчугом. Обычно фоном для шитья служили западные и восточные привозные шелковые ткани – тафта, камка, атлас.

Светлым шелком вышивали лики и открытые части тела. Одежды и другие детали композиции (доличное) исполняли разноцветными шелками и металлическими золотными и серебряными нитями – волочеными или прямыми (золото часто заменяли вызолоченным серебром).

Шелком вышивали «на проем», сквозь ткань. Металлические нити накладывали на ткань плотными параллельными рядами и прикрепляли в определенных местах к фону тонкой нитью в цвет золота и серебра или контрастной цветной нитью, в зависимости от художественной задачи. Вышивальщицы владели большим запасом разнообразных узоров-прикрепов – от простых геометрических фигур до сложных, имитирующих разные фактуры, с поэтическими названиями «ягодка», «денежка», «перышки», «клопчик» и другие.

В лицевом шитье Древней Руси воплощен коллективный труд талантливых мастеров. Рисунок сложной композиции «знаменил» обычно художник-знаменщик. Он наносил контуры изображения на ткань, намечал на бумаге образец выкройки. Под утраченными от времени нитями на памятниках шитья иногда просматриваются контуры нанесенного рисунка вышивки. Словописец прорисовывал на ткани текст, сопровождающий основную композицию, а «травщик» наносил орнаментальные мотивы. От таланта вышивальщиц, их умения и опыта зависели художественные достоинства произведения. Они выбирали материал и шов вышивки, осуществляли колористическое решение вещи в целом. Одаренностью вышивальщиц определялись степень выразительности образов и эмоциональная окраска произведения. Лицевое шитье исполнялось в светелках богатых людей и монастырях. В коллекции музея хранятся произведения лицевого шитья, связанные с выдающимися

событиями русской истории и исторически известными лицами. Многие произведения созданы в центрах русской художественной культуры, таких, как Москва, Новгород, и отражают общее направление развития искусства определенной эпохи. По стилистическим особенностям, иконографии и по вкладным летописям (дарственная надпись, вышитая на самом произведении) ряд памятников лицевого шитья можно отнести к известным мастерским художественного шитья удельных князей Старицких (XVI век), великокняжеских и Царицыных палат (XVI век), именитых людей Строгановых (конец XVI–XVII века) в Сольвычегодске.

- 1 Подобно живописи домонгольской Руси, лицевое шитье этого времени впитало лучшие художественные традиции Византии. К XII веку относится монументальное произведение – пелена за- престольная «Распятие с предстоящими» (Новгород). Благодаря выразительности тонкого рисунка эта многофигурная композиция, несмотря на утраты шитья и фона, передает напряженность и драматизм происходящего действия. Эта пелена – уникальный памятник домонгольской эпохи в собраниях музеев СССР.

- 2 Одним из ранних произведений лицевого шитья с «вкладной летописью» является широко известная пелена запрестольная «Спас на убресе с предстоящими», так называемая пелена Марии Тверской 1389 года (Москва). Шитая преимущественно цветными шелками по тафте, она отличается гармонией нежных красок и пластичностью фигур. Пелена служит образцом шитья, которое справедливо называют «живописью иглой». Помимо высоких художественных качеств, это произведение представляет большой интерес по своему замыслу. По мнению исследователей древнерусского искусства, пелена связана с конкретным событием – исполнена в честь победы Дмитрия Донского на Куликовом поле.

- 3–5 К числу наиболее значительных произведений древнерусского шитья принадлежит знаменитая пелена запрестольная с изображением Евхаристии («Суздальский воздух»), исполненная между 1410–1413 годами (Москва). Ее отличают монументальность решения центральной композиции и мягкая лиричность в трактовке образов, расположенных в клеймах по кайме. Исследователи предполагают, что автором рисунка для шитья – «знаменщиком» – был талантливый художник-иконописец круга Андрея Рублева.

Русскому лицевому шитью XV–XVI веков свойственны богатство колористического решения, цветовая насыщенность. В шитье этого периода широко используется цветной шелк, золотные и серебряные нити, как правило, применяются преимущественно в деталях.

- 8–10 По колориту шитье близко иконе этого времени, колористическое решение строится на контрастных сочетаниях, локальном применении цвета. Примером такого шитья служат Покров с изображением ярославских князей Федора, Давида и Константина 1501 года и шитая икона «София Премудрость божия» XVI века. С именем Евфросиньи Старицкой, стоявшей во главе одной из лучших мастерских художественного шитья XVI века, связана пелена «Успение Богоматери» из Кирилло-Белозерского монастыря. Н. А. Маясова датирует ее 1561–1563 годами. Как и все произведения мастерской Старицких, эта пелена отличается высокой техникой исполнения и большим художественным совершенством. Многофигурная симметричная композиция лишена статичности: разнообразны и выразительны позы стоящих у гроба Богоматери и летящих апостолов, беспокойны очертания облаков. Шитье сопровождается вкладной летописью: «А СЯ ПЕЛЕНА ПОЛОЖЕНИЕ КНЯЖЕ ОНЪДРЕЕВЫ ИВАНОВИЧЯ КНЯГИНИ ЕФРОСИНЬИ».

- 11 Целую эпоху в искусстве художественного шитья представляют произведения, созданные строгановской мастерской в Сольвычегодске. Для этой мастерской характерно использование преимущественно золотых и серебряных нитей, сканого шелка. Шитье почти сплошь покрывает фон; контуры изображений и складки одежд рельефны и прямолинейны, что придает определенную статичность фигурам. Характер шитья сольвычегодской мастерской придает произведениям некоторое сходство с чеканкой по металлу, перегородчатой и выемчатой эмалью. Такое шитье напоминает икону под дорогим узорным окладом из металла. Типичным произведением этой школы является подвесная пелена с изображением святых Зосимы и Савватия, патрональных святых семьи Строгановых, датируемая второй половиной XVII века. Произведения мастерской Строгановых знаменуют собой отход от традиций «живописи иглой», столь характерной для художественного шитья предыдущих веков.

I
П. С. Дрождин
ПОРТРЕТ КУПЧИХИ В КОКОШНИКЕ
1796

В конце XVII века завершается определенный этап развития лицевого шитья, связанный с общим направлением древнерусского искусства. В последующие эпохи лицевое шитье утрачивает высокие художественные качества. В предметах религиозного культа вышивку в отдельных деталях заменяет живопись. Технические традиции и приемы древнерусского лицевого шитья были использованы последующими поколениями русских вышивальщиц в предметах быта.

Не менее значительно в музее собрание древнерусского декоративного, или орнаментального, шитья XVI–XVII веков. Уникальные образцы такой вышивки сохранились на предметах светской одежды и церковных облачений, на декоративных и обрядовых платках-ширинках, на полотенцах. Это шитье за редким исключением исполнено золотными и серебряными нитями, шелком, привозимым с Востока. Многие из этих вышивок выполнены с применением крупного жемчуга, камней-самоцветов, узорных металлических пластинок. Подобного рода дорогое шитье предназначалось для феодальной знати. Народная вышивка этого времени не сохранилась, но черты ее отразились в предметах, создаваемых для княжеского окружения и богатого духовенства.

С истоками русской орнаментальной вышивки знакомит музейная коллекция археологических материалов, в которой представлены фрагменты вышивок домонгольского времени и последующих эпох. В подавляющем большинстве это вышивка по шелковой ткани тонкой золоченой пряжей нитью на проем и в прикреп с орнаментальными мотивами. Ряд фрагментов представляет вышивку шелковыми нитями. На основании этих материалов мы можем видеть, что отдельные приемы этого художественного ремесла получили свое развитие в последующие эпохи.

Орнаментальные мотивы как декоративные обрамления встречаются в произведениях древнерусского лицевого шитья. На широко известном памятнике московского шитья – пелене Марии Тверской 1389 года «Спас на убрусе с предстоящими» – в узоре золотного шитья на кайме дан волнообразный стебель с ритмично расположенными по обе стороны от него завитками. По такой же схеме решен и растительный узор «Суздальского воздуха» XV века. Такое же решение обрамлений характерно и для других произведений древнерусского искусства – встречается в сканых и в басменных окладах икон и в других художественных работах по металлу. Этот орнамент пришел на Русь, так же как и в европейское искусство, из Византии.

Основную часть собрания древнерусского декоративного шитья в музее составляют вышивки, выполненные золотными и серебряными нитями. В собрании музея золотное шитье представлено в отдельных образцах и оплечьях церковных облачений. Отдельные образцы – в основном в виде широких прямоугольных полос с горизонтальными композициями. В старых музейных описях они называются оплечьями. Есть основания предполагать, что среди них имеются и вошвы – декоративная деталь древнерусской женской одежды. Вошва по кроильным книгам XVII века, где перечисляются детали кроя одежды и количество израсходованного материала, – прямоугольный кусок узорной ткани или шитья. Она пришивалась по краю широкого рукава и броско смотрелась в декоре дорогой одежды. В записи 1642 года, где приводится описание вошвы, читаем: «Вошвы шиты по бархату черному золотом и серебром, травы и косы, меж трав орлы аксамичены». Эти сведения о материале, технике шитья и узоре совпадают с образцами золотного шитья в собрании музея.

Ряд оплечий церковных облачений из бархата и шелка, шитые золотом, несут на себе следы вторичного кроя. По-видимому, это шитье первоначально было предназначено для светской одежды. Известно, что многие одежды русских князей еще со времен Киевской Руси отдавались в церковь. В пометке на полях одного из описаний имуществ XVII века говорится: «А вошвы отдать на ризы».

12 Орнаментальные композиции золотного шитья включают растительные и зооморфные мотивы. Изображения птиц, зверей, фантастических животных в произведениях золотного шитья XVI–XVII веков глубоко традиционны и широко встречаются в образах русского народного искусства разных эпох.

14, 15 Многие узоры были навеяны богатым пышным декором золотных шелковых и бархатных тканей, в изобилии привозимых в XVI–XVII веке из восточных и западноевропейских стран.

Русские мастерицы в узорочье чужеземных тканей нашли мотивы, созвучные их представлению о прекрасном, и смело вводили их в круг привычных образов. Традиционные и иноземные мотивы, сплетаясь в бесчисленных вариантах, превращались в неожиданные узоры и композиции.

II

Неизвестный художник. Первая половина XIX века
ПОРТРЕТ ЗАЖИТОЧНОЙ КРЕСТЬЯНКИ В
КОКОШНИКЕ XVIII ВЕКА

В золотном шитье XVII века широкое распространение получает травный орнамент. Искусные златошвей внесли значительную лепту в развитие русского растительного орнамента, обогатив этот мир новыми формами.

16, 17 Русские мастерицы черпали вдохновение и в образах реального быта. Это нашло свое воплощение, например, в изображениях сцены популярной на Руси соколиной охоты.

Русское золотное шитье отличается совершенством композиционного решения: все изображения взаимоуравновешенны на плоскости и соразмерны, их очертания подчинены определенному внутреннему ритму, и даже свободное от вышивки пространство носит характер орнаментального узора.

Для золотного шитья конца XVI–начала XVII века характерна зеркальная композиция с симметричным построением узора относительно центральной вертикальной оси. Мастер-знаменщик этого времени не ставит перед собой живописных задач, его увлекают поиски ритма, распределение масс на плоскости. Колористическую особенность этого шитья составляет контрастное сочетание золота и серебра с темным фоном (преимущественно черным или красным), что придает шитью торжественный вид. Многоцветьем в шитье отмечены лишь детали узора.

20, 21 Для орнаментального шитья второй половины XVII века характерны пышные узоры. В это время вырабатывается композиция с основным мотивом в центре, по обе стороны от которого симметрично расходятся дополнительные элементы. Наиболее часто встречается крупный, богатый по разработке стилизованный цветок с отходящими от него изогнутыми побегами, с листьями или плодами. Подобные композиции напоминают по пропорциям и характеру орнамента заставки московских старопечатных книг.

23, 24 С конца XVII века в золотном шитье все отчетливее прослеживаются барочные элементы. Широкое распространение получает высокорельефное шитье «по карте», где объемные детали выполнялись отдельно, а затем нашивались на фон. Соединялись они между собой узорными «косами». Такое шитье было похоже на работу по металлу. Современники называли подобную технику шитья «шитьем на чеканное дело».

Наряду с другими особенностями шитья этого времени получает распространение своеобразный прием контурного шитья, при котором фон орнамента зашивается металлическими нитями, а ткань проступает в виде тонкого контурного узора.

В конце XVII века наряду с шитьем, в котором преобладают золото и серебро, появляются произведения, где «травы» узорчя сплошь расшиты алым, малиновым, голубым и зеленым шелком, а золотная нить выступает как дополнение в деталях.

28 Шитье богатых церковных оплечий изобилует драгоценными материалами: жемчугом, самоцветами, золотными блесками. Они используются не в качестве отдельных декоративных вставок, усиливающих художественную выразительность произведений, а как основные материалы, создающие узор. Жемчужное шитье в более ранних произведениях применялось преимущественно с золочеными плашками (оплечье фелони из Пафнутие-Боровского монастыря XV века), в это время – с россыпью цветных камней, золотыми блестками и дробницами.

30, 31 Большую ценность в собрании декоративного древнерусского шитья представляют платки-ширинки. Они широко применялись в быту: были связаны со свадебными обрядами, служили декоративным дополнением костюма, входили в число посольских даров. Их щедро украшали вышивкой шелком, золотными и серебряными нитями, жемчугом и кружевом. Растительные побеги, завитки, цветы, птицы и двуглавые орлы, олени и единороги, разнообразные плетенки входили в орнамент их узорной каймы. Основную схему узора каймы на ширинках в XVII веке составляла волнообразная линия с симметрично отходящими в обе стороны от нее побегами. Мастерица-вышивальщица применяла в шитье ширинок двусторонний шов на проем, добиваясь одинаковой чистоты передачи рисунка как с лицевой, так и с оборотной стороны. Для большей нарядности ширинки по краям украшали длинной бахромой из шелка и золотных нитей – «накишивали». По сравнению с золотным шитьем по бархату и шелку вышивка на ширинках из более легких светлых тканей отличается особым изяществом и лиричностью образа.

29 Примером использования вышивки в древнерусской одежде являются мужские рубахи XVII века. Особенно интересна одна из них, сшитая из тончайшего полотна, с прямым разрезом