

О. К. ГЛАДЫШЕВА, С. Д. ОЛЕНЕВ (Вологда)

Использование золота и его заменителей в традиционных народных росписях Вологодской губернии

Окружая себя необходимыми предметами быта, человек стремился украшать их, отражая определенный взгляд на материальные и духовные ценности. Каждый крестьянский дом был наполнен самыми простыми вещами, которые в настоящее время оцениваются как прекрасные памятники декоративно-прикладного искусства. Сани и дуги, сундуки и люльки, прядки и швейки, вальки и трепала, ковши и солоницы, искусно украшенные резьбой и росписью, вызывают сейчас большой интерес благодаря своей высокой художественной и этнографической значимости.

Из деревянных предметов быта и орудий труда лучше всего сохранилась прядка, непременный атрибут каждой семьи. Именно с прядки начинали оценивать невест, и чем ярче, красочнее была прядка, тем богаче считалась невеста. Поэтому в изготовление и украшение прялок вкладывали много труда и художественного мастерства. Со временем резьба прялок сменилась на цветную раскраску, а затем на роспись. При этом в раскраске и росписи довольно часто применялись имитация золота и позолота.

Это не случайно. Золотая символика в народной культуре довольно сложна. Прежде всего, с золотом связывали мир богов и все, что их окружает. Белый свет, солнце также изображали посредством золота. Золотые райские кущи, врата, птицы, златогривые кони присутствуют в узорах северных прялок.

Золото и его имитацию использовали в разных районах нашей области. Рассмотрим подробнее различные варианты технологических особенностей на примере коллекции прялок Вологодского музея, которая насчитывает более 700 памятников практически из всех районов



Илл. 1. Прялка с использованием золота на фоне. Начало XX в. ВОКМ 5677
Вологодский р-н, Новленский с/с.



Илл. 2. Прялка «бiryаковского» типа с накладным металлическим декором. Начало XX в. ВОКМ 47 Сокольский р-н, Бiryаковский с/с, д. Климовское.

Илл. 3. Прялка «золоченка», роспись золотом. ВГМЗ 32988/97 Шекснинский, район Домшинский, с/с д. Павликово?



Илл. 4. Северодвинская прялка с борецкой росписью («птица в саду»). Конец XIX — начало XX вв. ВГМЗ 31079/57 Архангельская обл., Виноградовский район, Борецкий с/с, д. Колодкино.

нашей области и территорий, входивших ранее в состав Вологодской губернии. Раскраска резьбы золотой и серебряной краской встречается в Верховажском, Нюксенском, Тотемском, Грязовецком районах.

Использование золота или серебра в качестве фона наблюдается в Грязовецком, Устюженском, Вологодском районах (Илл. 1). Выполнение росписи, самого древа золотом или его заменителем (серебром, бронзой) отмечается в Нюксенском, Харовском районах. Своеобразная техника накладного металлического декора, встречается на прялках сокольских мастеров, район села Биряково, изготавливавших тальянки. В качестве материала они использовали старые самовары (Илл. 2). Довольно интересна технология росписи «золоченка», которая характерна только для прялок из Шекснинского района (Илл. 3). На современном этапе более известны росписи под общим названием «северодвинские» — это районы Борка, Пучуги, Нижней и Верхней Тоймы, ранее входивших в Вологодскую губернию. Здесь используется наложение золота по классической технологии. В этой росписи золото имеет важное декоративное и символическое значение (Илл. 4, 5).

Проблемам росписи как ремесла удалено в существующей литературе меньше внимания, чем проблемам, связанным со стилистическими особенностями центров, изучением творчества отдельных мастеров, становлением промысла, влиянием определенных традиций.

Выбором оптимальной методики реставрации экспонатов, приобретенных экспедициями в Красноборский и Устьянский районы Архангельской области (ранее эти районы относились к Вологодской губернии), занималась М. Д. Урюпина, старший научный сотрудник Русского музея¹.

Опираясь на ее опыт исследования, мы попытались рассмотреть технику и технологию «грязовецкой» и «гаютинской» росписей.

Обычного визуального изучения росписи памятников (прялок) оказалось недостаточно. Перед началом работы, вместе с художником реставратором темперной живописи 1-й категории Н. Н. Федышиным и хранителем фонда дерева С. Д. Оленевым был проведен анализ прялок с помощью микроскопа МБС-10.

После совместного исследования сделан вывод о том, что на данных прялках применялось сусальное золото, а также твереное серебро.

Для определения связующего потребуется дополнительный анализ, т. к. выявить какая применялась краска, вызвало затруднение.

Впервые публикация с фотографией грязовецкой прялки с росписью графического типа появилась в работе Т. М. Олейник, она же обратила внимание на использование в оформлении прялки золота².

К особенностям техники росписи «грязовецких» прялок, бытовавших в центральной части Грязовецкого уезда, Вологодской губернии, относится сочетание работы кистью, с использованием «тычков» разных размеров. С помощью их наносится узор, подобный мелкому жемчугу в ожерелье. Обереговая функция проявляется не только в резьбе этих прялок, но и в изображении традиционных животных (конь, лев), защищающих от злых сил (*Илл. 7*).

Манера исполнения напоминает технику росписи «по-сквозному», т. е. письмо по сусальному золоту, где роспись наносилась тонким слоем прозрачных красок, придавая краскам цветовое свечение. На некоторых прялках золотой фон служит грунтовкой для зеленого, придавая зелени особую светоносность. На светящемся грунте видны несработанные мазки. Тот же прием можно проследить на ряде северодвинских росписей, выделяющихся праздничной нарядностью и горением красок. Разница заключается в том, что как считается, северодвинские писали темперными, а грязовецкие масляными красками по сусальному золоту.

Необходимо также отметить использование на данных памятниках левкаса в качестве грунта, как и в древнерусском изобразительном искусстве.

При анализе прялки 15114 Д 1770 из д. Выборово было обнаружено, что сусальное золото, являющееся фоном для росписи всей лицевой поверхности прялки, было удалено (смыто), т. к. было менее защищено от воздействия внешних факторов, но сохранилось под изумрудными листочками (*Илл. 6*).

Красочный слой рассматриваемых четырех прялок состоит из кроющих или корпусных, и лессировочных, (дающих прозрачный или полу-прозрачный слой) красок. Защитным слоем служит, по всей вероятности, масляный лак.

Роспись на лицевой стороне прялки 15106 Д 1772 выполнена на сусальном золоте, а на обратной — на зеленом фоне, через который



Илл. 5. Северодвинская прялка с борецкой росписью («коны»). Конец XIX — начало XX вв.
ВГМЗ 31079/57 Архангельская обл., Виноградовский район, Борецкий с/с, д. Колодкино.



Илл. 6. Прялка грязовецкого типа с резьбой и росписью. Конец XIX в.
ВОКМ 15114 Грязовецкий район, Фроловский с/с, д. Выборово.

Илл. 7. Прялка грязовецкого типа с росписью темперой и золотом. Конец XIX в. ВОКМ 34818. Передана из Вологодского музея комсомольской славы.



Илл. 8. Прялка «гаятинского» типа с надписью: «1891 года
Парасковы Трифоновны». 1891 г.
ВОКМ 25964 Череповецкий район,
Ильинский с/с, д. Чечево.

просвечивает золото. При этом мы выяснили следующий момент. Если золотой фон изделия покрыть плотной краской (зеленой с добавлением охры), то эффекта просвечивания золота мы не увидим. Сусальное золото просвечивает только при наложении на него прозрачной краски (в данном случае — изумрудной).

На обратной стороне прялки ВОКМ 18094 изображение льва, исполненного сусальным золотом, находится на подложке масляной краски белого цвета.

Применение лаковой живописи, характерной для XVIII–XIX вв., наблюдаем в прорисовках резьбы прялок. В окантовке прялки ВОКМ 18094 в лак добавлен изумрудный пигмент, что придает золоту дополнительный оттенок.

Таким же приемом, но с добавлением в лак пигментов других цветов, была расписана трехгранно-выемчатая резьба рассматриваемых четырех прялок.

Особую декоративность придает прялке роспись, нанесенная по резьбе масляными красками.

Следующие прялки, которые мы хотели представить — это «гаютинские». Бытовали они в конце XIX — начале XX века на территории междуречья нижнего течения рек Согожи и Шексны.

Орнамент прялок плоскостной и графичный, яркий по расцветке, упрощенный по очертаниям, но привлекает своеобразной скорописью, гармоничностью и ритмичностью росписи.

Цвет фона «гаютинских» прялок преимущественно красно-коричневых или охристых тонов. Роспись выполняется изумрудными, белыми, голубыми, красными, коричневыми, желтыми оттенками. (Илл. 8)

Лопастки прялок украшены тремя чередующимися фрагментами, между которыми идет декоративное украшение из растительного орнамента, иногда складывающегося в замысловатые геометрические фигуры или образующих определенный узор или цветок.

При подготовке прялок под роспись специальный грунт не использовали. Шпаклевались места соединений и дефекты основы. Грунтом служил свинцовый сурик, либо краплак, в одном случае плотный слой охры, которые выполняли роль фона для росписи.

Среди прядок «гаютинского» типа выделяются экземпляры, в росписи которых присутствует золото и серебро (ВГМЗ 33562/6, ВГМЗ 33562/4, ВГМЗ 33562/51).

Прялка 33562/6 отличается от предыдущих технологий. Краплак здесь служит фоном, а вся роспись выполнена сусальным золотом, фактурно лежащим по всей поверхности прядки. Сверху, по золоту, прядка раскрашена изумрудным и черным цветом.

Для нанесения сусального золота на просохший фон положили подложку. Подложкой мог служить один из следующих материалов: олифа, клей, краска, пиво, чесночный сок.

Не исключен вариант того, что лист сусального золота клался сразу на белила, после того как они немного подсыхали (подвяливались), тогда использование лака на данном этапе упускалось.

Прялка №33562/4 покрыта краплаком. Он является и грунтом, и фоном. Сусальное золото нанесено по той же технологии, как на предыдущей прядке, а затем прядка расписана по фону (краплаку) цветными красками и твореным серебром. Покровным слоем, вероятнее всего, служила олифа.

Прялка №33562/51 зашпаклевана в местах встречающихся механических повреждений. Покрыта краплаком, служащим грунтом и фоном. Далее следует технология, отличная от других. Сначала прядка была расписана цветными красками, а затем сверху прямо на роспись нанесено сусальное золото. Золото лежит на изумрудной и охристой краске. Защитный слой — олифа.

При дальнейшем исследовании «гаютинских» прядок на некоторых из них можно было заметить, что красочный слой утратил первоначальный цвет. Это происходит вследствие нескольких причин: 1) окисление медесодержащих красок; 2) потемнение олифы, которая являлась защитным слоем.

Но в большинстве своем роспись на прядках просматривается хорошо.

Можно предположить, что где связующим был лак, красочный слой полупрозрачный, а где связующим было масло, то краска ложилась плотно.

То же самое наблюдаем и с фоном. На одних прядках фон нанесен плотным слоем, а на других полупрозрачным.

На одной из прялок (ВГМЗ 33562/6), чтобы не терялся ритм росписи, рисунок выполнен золотом по всей поверхности прялки, а затем сверху наложен на просохшую краску цвет листьев, капель и т. д.

Подводя итог, можно сказать, что золото и серебро довольно часто применялись в народных росписях. В отдельных центрах использовали сусальное золото или двойник, что вполне объяснимо, в экспедиционных материалах и литературе иногда отмечается, что мастер, который расписывал прялки, также писал и иконы.

При этом определился ряд проблем, которые необходимо учитывать при изучении, хранении и реставрации памятников народного искусства. Прежде всего это их сохранность, то, в каком виде они дошли до нас. В силу того, что это были предметы быта, в данном случае орудия труда, они подвергались серьезному механическому воздействию при их использовании, а также чистке от бытовых загрязнений, возникающих в процессе использования.

Позолота как наиболее чувствительный материал серьезно страдала. В случае с прялкой из д. Выборово она утрачена практически полностью. Хотя сохранилась желтая подложка, через которую просвечивает левкас и прялка имеет экспозиционный вид, тем не менее, непросто представить ее в первоначальном виде, что существенно ограничивает возможности художественного анализа памятника.

В аналогичном состоянии находится прялка из Шекснинского района, где фрагменты позолоты полностью смыты. При использовании микроскопа МБС-10 под красочным слоем заметны остатки позолоты. Кроме того, нанесение золота небольшими прямоугольными листами характерно для технологии позолоты.

Подвержены серьезным изменениям и многие «северодвинские» прялки. Участки позолоты сильно темнеют. Возможно, это связано с тем, что в данном случае использовался двойник.

Однозначно утверждать, что во всех приведенных выше случаях использовали золото, нельзя. В пользу золота говорит сохранившийся на протяжении столь длительного времени характерный металлический блеск, стыки, которые образуются при наложении листов позолоты, в отдельных случаях «морщинки», которые образуются при недостаточно аккуратном выполнении золочения. Проведение химического анализа в условиях музея затруднительно. В силу плохой сохранности

и сильного бытового загрязнения изучаемых памятников взятие микропробы и соблюдение чистоты эксперимента требует специальных навыков работы в данной области.

Поскольку культурное и художественное значение памятников народного искусства в настоящее время не вызывает сомнения, нам хотелось бы обратить более пристальное внимание высококвалифицированных реставраторов к этой части музейных коллекций.

Примечания

1. Урюпина М. Д. Исследование и реставрация интерьерных росписей крестьянских домов Русского Севера //Народное искусство. Материалы и исследования. Выпуск II. ГРМ. 2004. О некоторых технико-технологических особенностях росписи по дереву предметов крестьянского обихода на Северной Двине. //Народное искусство. Исследования и материалы. ГРМ. 1995.
2. Олейник Т. М. Народные росписи по дереву Верховажского и Грязовецкого районов Вологодской области второй половины 19-20 вв.// Сборник статей. НИИХП//. Москва, 1985 г.