

ВОЛОГОДСКИЕ
КРУЖЕВА

VOLOGDA
LACE

УДК 746.21(470.12)

ББК 85.12

Г 53

В издании воспроизведены кружевые изделия и фотографии из фондов Бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Авторы фотографий – А. В. Тарасовский, М. Ф. Ноев, А. А. Глебова, Ю. В. Евсеева, А. Н. Кириловский, А. А. Колосов, А. М. Южаков.

Глебова А. А.

Г 53 **Вологодские кружева = Vologda Lace /** А. А. Глебова, Ю. В. Евсеева ; пер. на англ.: А. А. Глебова, Ю. В. Евсеева ; ред. пер. : Б. Марун, Н. Марун ; Вологод. гос. ист.-архит. музей-заповедник. – Вологда : Древности Севера, 2014. – 64 с. : ил.
ISBN 978-5-93061-085-7

Настоящее издание посвящено вологодскому кружевоплетению. Здесь представлены как основные этапы его истории, так и современное состояние. Особое внимание уделено художественному своеобразию вологодского кружева, достижениям выдающихся художников и мастеров, Музею кружева в Вологде. Издание богато иллюстрировано. В нём имеется резюме на английском языке.

Издание адресовано широкому кругу любителей русского декоративно-прикладного искусства.

ISBN 978-5-93061-085-7

© А. А. Глебова, 2014

© Ю. В. Евсеева, 2014

© Оформление. ООО НИЦ «Древности Севера», 2014

© БУК Вологодской области «Вологодский государственный музей-заповедник», 2014

МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дивная сказка кружева

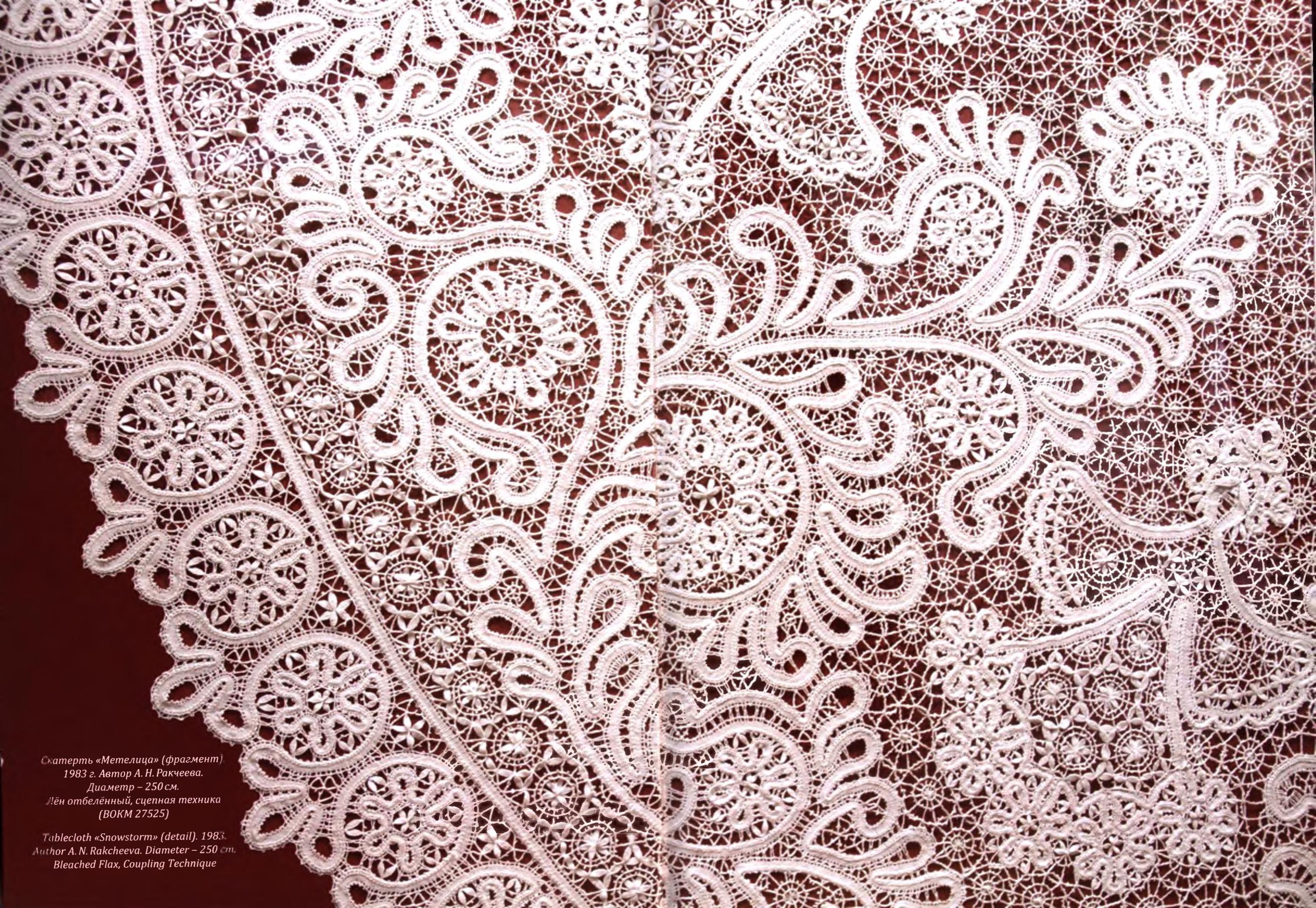
Вологда была и остаётся признанным кружевным краем и по праву считается кружевной столицей России. Жизнь многих вологжан тесно связана с кружевом – оно вплетено в историю и культуру края, проходит кружевной линией через судьбы нескольких поколений мастерий.

Развитие кружевоплетения на Вологодской земле было обусловлено рядом причин, среди которых можно отметить и выгодное географическое положение края, через который издавна проходили торговые пути, и особые почвенно-климатические условия, позволяющие выращи-

вать лён-долгунец хорошего качества, являющийся основным сырьём для кружевоплетения. Немаловажную роль сыграли и культурно-исторические традиции региона.

Гордостью Вологодского государственного музея-заповедника является коллекция кружева, насчитывающая около шести тысяч предметов. Коллекция формировалась на протяжении многих десятилетий и в основном представляет кружево, выплетенное в Вологодском kraе.

Эта книга поможет каждому, испытавшему чары стаинного мастерства, совершить путешествие в сказку вологодского кружева.

Скатерть «Метелица» (фрагмент).

1983 г. Автор А. Н. Ракчева.

Диаметр – 250 см.

Лён отбелённый, сцепная техника

(ВОКМ 27525)

Tablecloth «Snowstorm» (detail). 1983.

Author A. N. Rakcheeva. Diameter – 250 cm.

Bleached Flax, Coupling Technique

Занавес «Рассвет». 1981 г. Автор Г.Н. Мамровская. 260×186 см.
Лён серый и отбелённый, сцепная техника (ВОКМ 26391)

Curtain «Dawn». 1981. Author G. N. Mamrovskaya.
260×186 cm. Bleached and Grey Flax, Coupling Technique

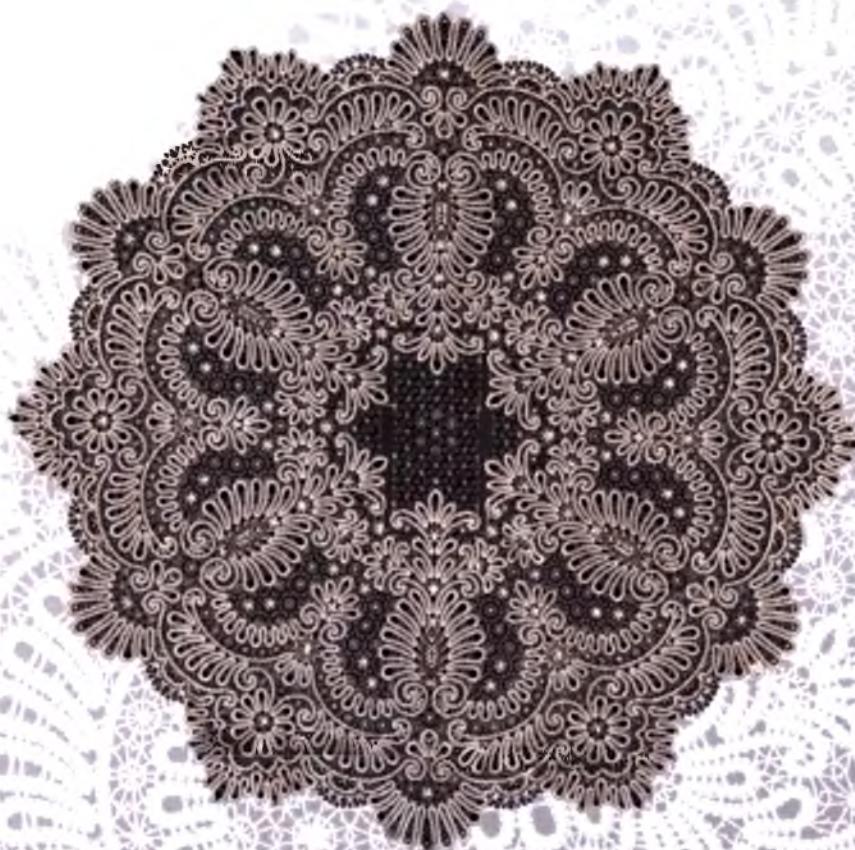
Художественные особенности вологодского кружева

Вологодское кружево обладает особой самобытной красотой. На развитие орнаментального искусства кружева большое влияние оказали узоры резьбы по дереву, орнаменты ткачества, старинные вышивки, особенно ажурная вышивка «вологодское стекло» с разнообразными «снежинками» и «пауками» на сквозных фонах. Эта вышивка в основном бытовала в Вологодском уезде, и именно на этой территории промысел развивался особенно интенсивно.

Орнамент вологодского кружева характеризуется мягко изогнутыми, плавными линиями рисунка, он всегда графически чёткий, ритмичный и может состоять из геометризированных фигур или растительных обобщённых форм. В растительных узорах

преобладают мотивы из гибких ветвей с петлеобразными листьями, трилистниками, круглыми или вытянутыми лепестковыми и лапчатыми цветами, веерообразными мотивами, подковообразными фигурами и т. д.

Узоры на изделиях обычно располагаются по окружности широкими каймами со свободной или заполненной орнаментом серединой, идут по периметру изделия, собираются в полосы разной ширины, могут быть распределены по всему ажурному фону. Композиции часто строятся из зеркально симметричных мотивов, придающих кружеву строгость и особую статику. Отличительной чертой вологодского кружева является большое разнообразие фоновых решёток.

Скатерть «Август». 1994 г. Автор М. Ю. Пальникова.
Диаметр – 152 см. Лён, сцепная техника (ВГМЗ 33644)

Tablecloth «August». 1994. Author M. Yu. Palnikova.
Diameter – 152 cm. Flax, Coupling Technique

1460437

Инструменты для плетения

Кружево плетётся при помощи коклюшек (точёных палочек), один конец которых имеет углубление для наматывания ниток. Коклюшки соединяются парами, и кружевной узор плетётся путём перекидывания их друг через друга обеими руками и перевивания нитей в определённом порядке в соответствии с рисунком. Для плетения кружева используют подушку (цилиндрический валик, тугу набитый сеном или соломой), которую укладывают на пяльца (подставка, козла). Самым главным в кружевоплетении

является сколок – технический рисунок кружева, выполненный на плотной бумаге. На нём точками накола обозначаются места, куда при пересечении нитей плетения вкалывает булавки. Выплетая узор, кружевницы по мере надобности убирают булавки и перемещают их в последующие точки узора. Поскольку кружево плетут по сколку, то его часто называют «сколочным». В кружевоплетении для сцепления фрагментов и частей кружевного изделия используют также вязальный крючок (0,5; 0,6 мм).

Процесс плетения сцепного вологодского кружева

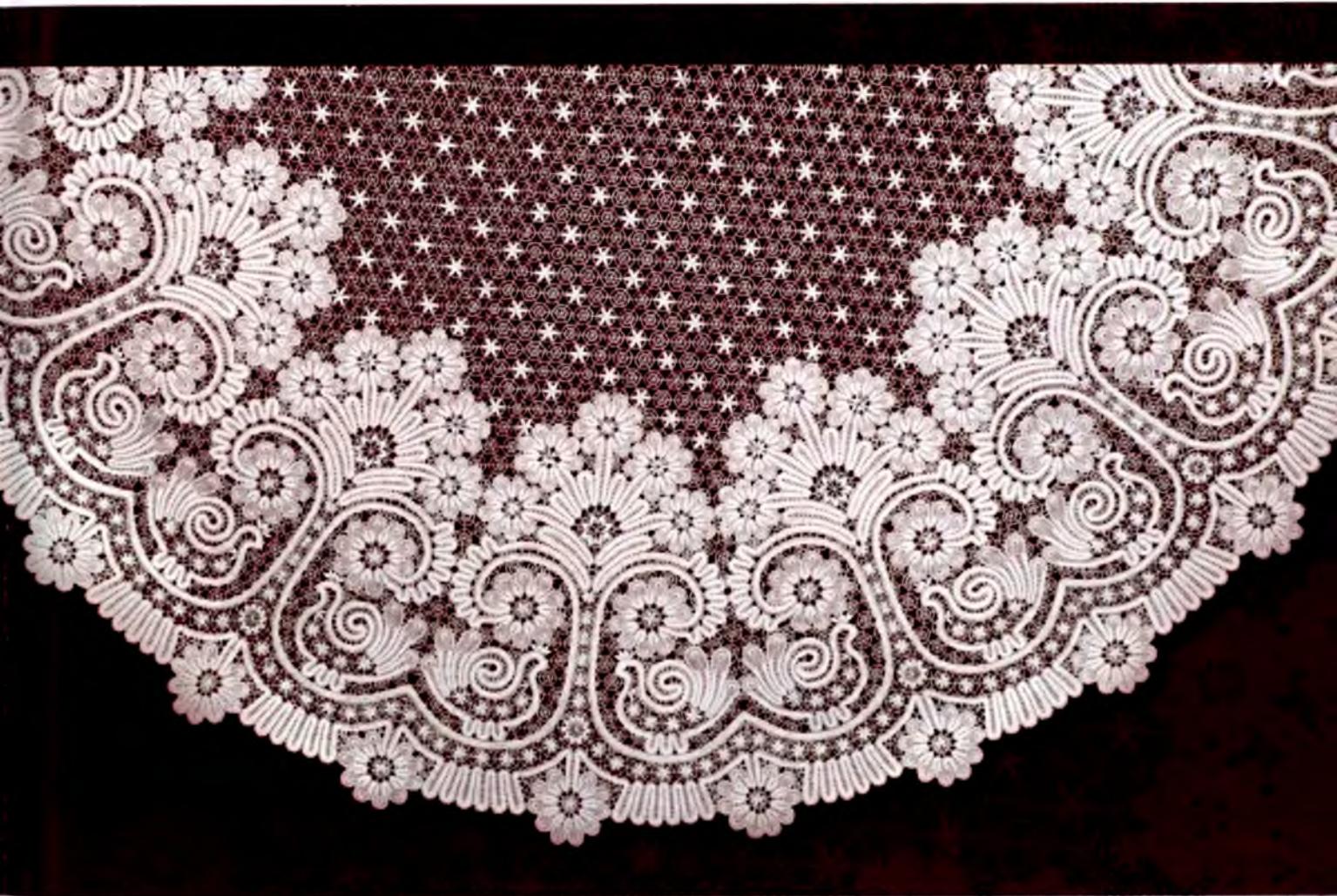
The Lacemaking Process of Creating Vologda Lace

Элементы плетения

При плетении кружева мастерицы используют несколько элементов, основными из которых являются плетешок, полотнянка (местное название – вилюшка), сетка, наосновка. Для обогащения кружевых орнаментов вводят в плетение дополнительные элементы, такие как паучок, отвивная петелька, скань, бородавчатая наосновка. Петельками украшают фоновые решётки и ажурные заполнения мотивов, а сканью – рисующую линию узора. Она, как и бородавчатые наосновки, создаёт рельефность, подчёркивает графику рисунка, создаёт свето-теневой эффект. Скань может идти посередине полотнянки или по краям. Отвивные петельки визуально

придают лёгкость и невесомость изделию, делают его узор более ажурным.

Узор выплется, как правило, плавно изгибающейся полотнянкой, иногда полотнянкой и сеткой, реже одной сеткой. Фон состоит из плетешковых или наосновочных решёток. Вологодские кружевницы создали множество разнообразных прозрачных решёток, кроме того, мастерицы до сих пор используют и такие старые фоновые переплетения, как «московская», «простая в заплёт», «паучки», «восьмипарная», «ростовская», «простой плетешок», «сновочная», «прикубенская», «старовологодская», «наосновки-рыбки» и другие.

Скатерть «Весна». 1976 г. Автор В.Д. Веселова. Диаметр – 260 см. Лён, сцепная техника (ВГМЗ 30746)

Tablecloth «Springtime». 1976. Author V. D. Veselova. Diameter – 260 cm. Bleached Flax, Coupling Technique

Способы плетения

Плетение кружев требует от исполнителей художественной одарённости, терпения и сноровки. Иногда один и тот же рисунок, выплетенный разными по опыту и мастерству кружевницами, выглядит различно. Существует несколько способов плетения: численный, парный и сцепной. Численный способ плетения самый простой, он не требует сколка, кружево плетётся по счёту перевивов нитей в определённом порядке. Узоры численного кружева состоят из простых геометрических форм. Вологодские мастерицы чаще всего использовали парный и сцепной способы. Орнаменты в парной технике, как правило, также геометрические, они выплекаются одновременно с фоном и образуются из чередующихся в мерном ритме плотных или прозрачных ромбов, треугольников, квадратиков, украшенных паучками, звёздочками и т. д. При широком кружеве и сложном узоре требуется большое количество коклюшек, иногда до 300¹.

¹ Давыдова С. А. Очерки кружевной промышленности в России // Кустарная промышленность России: женские промыслы. СПб., 1913. С. 108.

Мерные парные кружева выплекаются в виде узких и широких лент: прошвы (прошивки), края и аграманта. Самой распространённой техникой плетения у современных вологодских кружевниц является сцепная техника. Кружево плетётся по частям несколькими парами коклюшек, затем все фрагменты соединяются при помощи тамбурного крючка. Техника сцепного нитяного кружева распространялась в России к концу XVIII века², и в старину такое кружево называли «немецким», по-видимому, оно появилось в России под влиянием западноевропейских образцов. В первой половине XIX века кружевные изделия изготавливались крестьянами и городскими мастерицами, а во второй половине XIX века сцепной способ был освоен десятками тысяч кружевниц и в деревнях. Сцепной способ стал преобладающим, так как при помощи его можно было изготавливать различной формы кружевные изделия.

² Фалеева В. А. Русское народное искусство. М., 1959. С. 77.

Кружево мерное, прошва. Вторая половина XIXв. Лён, цветные шерстяные нити, парная техника (ВОКМ 28402/47)

Sample of Measured Lace. Second half of 19th cent. Flax, Colored Wool thread, Twin Technique

Подзор (с петухами). Середина XIXв. Холст, лён отбелённый, кружево, сцепная техника (ВОКМ 12534/105)

Edging (with a Pattern of Cockerels). Mid. of 19th cent. Sackcloth, Bleached Flax, Lace, Coupling Technique

Вологодская кружевница.
XIX в.

Vologda lacemaker.
19th cent.

Костюм женский
Кадниковского уезда
(рубаха, сарафан,
пояс, фартук).
Начало XX в.

Woman's Folk Costume
of the Kadnikovsky District
(Shirt, Peasant Woman's
Sarafan, sash, apron).
Beg. of 20th cent.

Развитие кружевного промысла на Вологодской земле

Саккос. XVIII в. Размер 52. Парча, вышивка золотная, кружево золотное, парная техника (ВОКМ 3084)

Sakkos. 18th cent. Size 52. Brocade, embroidery with Gold threads, Gilden lace, Coupling Technique

На Севере кружево появилось, вероятно, не ранее второй половины XVI века, со времени открытия Северного морского пути, когда Вологда становится крупным торговым центром и в город приплывают иностранные корабли из Европы с товарами, в том числе и кружевными. В XVII веке заграничное кружево в страну поступает в большом количестве. Оно становится любимым украшением одежды и предметов быта, символом богатства, знатности и состоятельности. В музейном собрании Вологодского музея самые ранние сохранившиеся кружева относятся также к XVII веку, выполнены они из золотых и серебряных нитей.

В XVII же веке на Руси было организовано производство металлических кружев, сначала в Оружейной палате, а позднее плести золотые кружева стали в женских монастырях, особенно тех, где было развито искусство лицевого шитья (металлические кружева опытные монахини плели и в Горицком Воскресенском монастыре близ Кириллова)¹. Есть сведения, что кружево изготавливали также и в крупных ремесленных ювелирных центрах, таких как Сольвычегодск: известно, что в XVII веке в купцы Строгановы заложили здесь производство волочения золотых и серебряных нитей, а также организовали плетение золотых и серебряных кружев².

Металлические кружева выплетали из пряденных, а также кручёных золотых и серебряных нитей. Прочность и упругость такому кружеву придавали шёлковые или льняные нити, на которые плотно наматывались металлические. Цена кружева определялась по весу (золотники), а не по сложности и качеству работы. Металлическое кружево (золотное) нашивали на одежду из плотных дорогих тканей, ими украшали церковные предметы и одежды священнослужителей. Распространёнными узорами металлического кружева были геометризированные розетки – «репья», «гребешки» – мотивы в виде вееров, волнистые линии – «речки», квадраты, поставленные на угол, («денежки»), прямоугольные углы, вписанные друг в друга (в народе этот узор получил название «кораблик») и тюльпанообразные цветочные мотивы. В XVIII веке в металлическое кружево стали вводить цветную бить, что было исключительно русским приёмом.

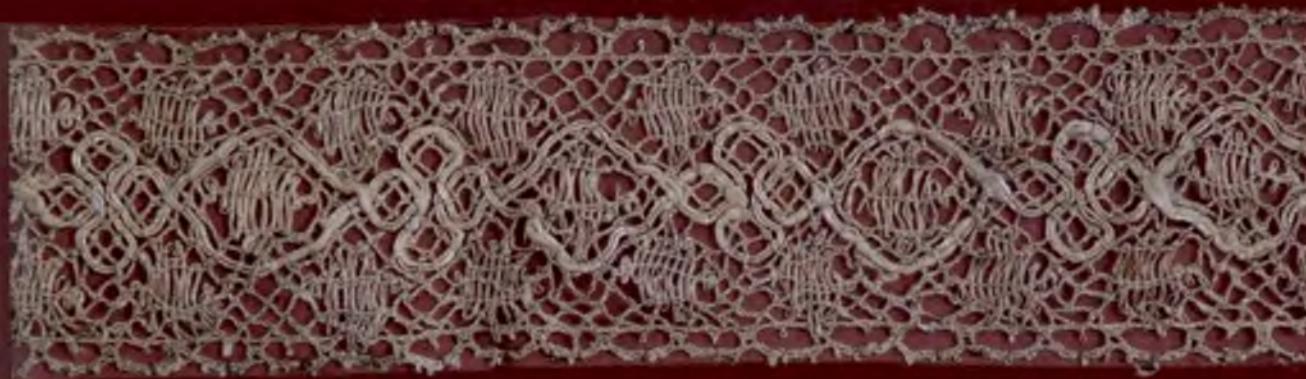
¹ Фалеева В.А. Русское плетёное кружево: автореф-рат. Л., 1955. С.6.

² Рехачев М. В. Вологодские кружева. Вологда, 1955, С. 11.

Образец ме
жевого, аграмант (узор «денежки»). XVII в. 5,5×120 см (ВОКМ 5127/8)

Sample of Measured Golden Lace. 17th cent. 5,5×120 cm

Образец мерного золотного кружева, прошва. XVII в. 7×28 см (ВОКМ 5127/4)

Sample of Measured Golden Lace. 17th cent. 7×28 cm

Палица. XVIII в. 39×39 см. Бархат,
кружево золотое, парная техника.
(ВОКМ 737)

Holy Garments. 18th cent. 39×39 cm.
Velvet, Golden Lace, Coupling Technique

Стихирь. Ткань – конца XVIII в.; шитьё –
XVII в. Размер: 52–54. Парча, бархат,
золотная вышивка, золотое кружево
(ВОКМ 3071)

Church vestments Stikhir. 17th – 18th cent.
Size: 52–54. Brocade, velvet, embroidery with
Gold threads, Golden Lace,
Coupling Technique

Анфия Фёдоровна Брянцева
Anfya Fyodorovna Bryantseva

Софья Петровна Брянцева
Sophia Petrovna Bryantseva

В конце XVIII века спросом в стране пользуются нитяные кружева, которые поступают из западноевропейских стран. Популярны были фланандские, брюссельские, голландские кружева, французские «малин», «шанталь», «брабант», названные так по названиям провинций, где сформировались центры кружевоплетения. Мода на кружева способствовала появлению в стране кружевных мастерских при дворянских и помещичьих усадьбах. В начале XIX века в Вологде были также организованы первые кружевые фабрики. Известность получила кружевная фабрика В. А. Засецкой, образованная в 1820 году в селе Ковырино под Вологдой. За образец принимались модные в то время узоры иностранного происхождения, чаще всего немецкие.

Долгое время плетение кружев было домашним занятием. По мнению В. А. Фалеевой, вологодское кружево как определённый тип кружева сложилось на рубеже XVIII – XIX веков, а художественный промысел возник на Вологодской земле в первой четверти XIX в.³ В 1840-х годах вологодская кружевница Анфия Фёдоровна Брянцева изобрела своеобразную технику плетения штучных изделий, которая получила название «вологодский манер». В то время в моде были ажурные изделия из тесьмы с вышивкой. А. Ф. Брянцева попыталась выполнить изделие в технике кружевоплетения. Вместо тесьмы, создающей графический узор, она использовала полотнянку, а ажурный фон выплела плетешками со звёздоч-

ками⁴. Дочь её Софья Петровна считалась «первой кружевницей Вологды», в 1840–1860-х годах она обучала новому способу изготовления кружевных изделий жительниц Вологды и окрестных деревень.

После отмены крепостного права (1861 год) плетением кружев начинают активно заниматься крестьянки в Кадниковском, Вологодском, Грязовецком уездах. Вологодским земством была предпринята попытка ввести плетение кружев в Тотемском, Великогустигском, Вельском и Усть-Сысольском уездах⁵. В Усть-Сысольском уезде кружева плели только в Нювчимском заводе местные крестьянки, но рисунки и нитки им высыпали из Вологды⁶. Однако кружевное ремесло в этих центрах не заняло ведущего места и просуществовало недолго. Основные центры сформировались около Вологды и в западных районах области. Кружево вологодских мастерниц отличалось богатым разнообразием узоров, получивших в народе поэтические названия: меленка, ключики, черепашка, веерок, фарфорики, гусиные лапки, морозы, звёздочки, паучок, устьянская тёрка, банты, роза и т. д. Орнаменты большей частью строились из простых или сложных геометрических форм: «городчатых» ромбов, крестов, квадратов, «гуськов», овалов, зигзагов, перекрещенных крючьев, звёздочек из на-

³ Внеземледельческие промыслы Вологодской губернии / под ред. А. Н. Масленикова. Вологда, 1903. С. 17; Да-видова С. А. Указ. соч. С. 118.

⁵ Очерк кустарных промыслов по изделиям, собранным Вологодским губернским земством / сост. Ф. А. Арсеньев. Вологда, 1882. С. 5–7.

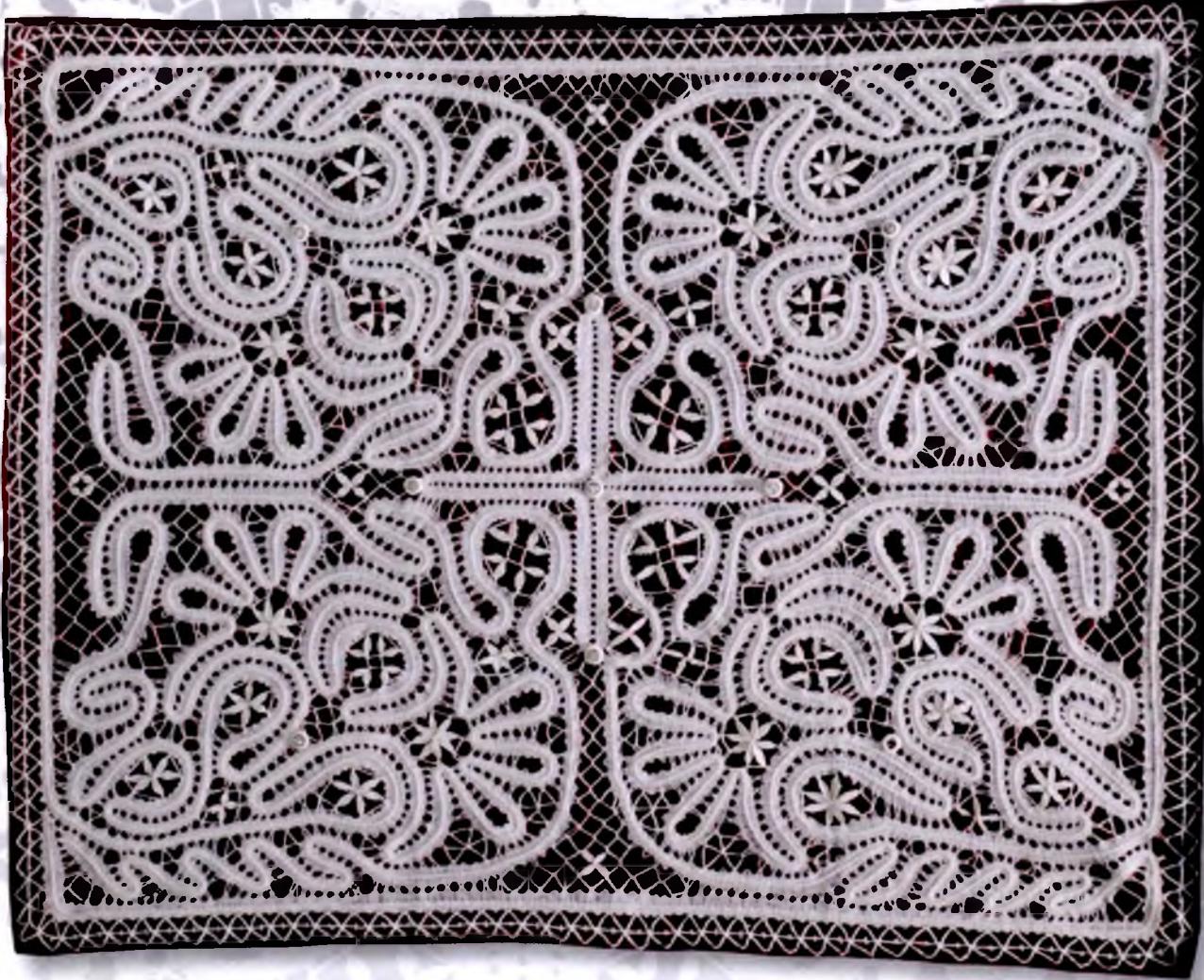
⁶ Краткий очерк кустарных промыслов Усть-Сысольского уезда / сост. А. Т. Тартюшев. Вятка, 1904. С. 20.

⁴ Фалеева В. А. Художественное развитие вологодского кружева // Русское народное искусство Севера. Л., 1968. С. 122.

Манто. Конец XIX – начало XX в. Размер 46–48. Шёлк кремовый, кружево, сцепная техника (ВОКМ 4554)

Lace Coat. End of 19th – beg of 20th cent. Size 46–48 cm. Cream-colored Silk, Lace, Coupling Technique

Покровец. Начало XXв. 44×57 см. Лён, атлас, кружево, сцепная техника (ВОКМ 4503)

Veil. Beg. of 20th cent. 44×57 cm. Flax, Atlas Satin, Lace, Coupling Technique

сновок. В кадниковском кружеве часто встречаются геометризированные изображения птиц, стоящих по сторонам древа, «птиц-пав», двуглавых орлов. Все эти узоры характерны для мерного парного кружева, а растительные формы из ветвей и цветочных мотивов были развиты в сцепном кружеве.

Со строительством железной дороги Ярославль – Вологда (1872 год), а позднее и Вологда – Санкт-Петербург (1906 год) кружевной промысел распространяется особенно быстро. Кружева плели в самых разных слоях населения: крестьяне, мещане, монахини, а также женское население из семей священнослужителей. В 1872 году в Вологде насчитывалось до 360 кружевниц. Из них чиновниц было 54, духовного звания – 32, мещанок – 227, солдатских жён и дочерей – 47⁷. В 1882 году в городе было до 500 «плетей»⁸. По статистическим данным, в

⁷ Давыдова С.А. Указ. соч. С. 113;

⁸ Очерк кустарных промыслов... С. 6.

1912 году на Вологодскую губернию приходилось 39,5 % всех кружевниц, которых на тот год в России было зарегистрировано 98 722⁹. Однако заработки кружевниц были низкие – 20 копеек в день. Заработка в 25–30 копеек считался уже большим¹⁰. Кружевницы, которые могли делать сколки и продавать их, зарабатывали чуть больше. Интенсивное освоение кружевоплетения населением Вологодской губернии привело к активному использованию детского труда. Труд девочек составлял 20 % от всего количества мастеров, занятых в производстве¹¹, мальчиков в возрасте от 7 – 15 лет¹² было 0,9 % от общего числа.

⁹ Кичигин А. Вологодское кружевоплетение // Живописная Россия. Российский географический журнал. 2000. №2. С. 37.

¹⁰ Шелгунов В. Н. Сочинения. СПб., 1871. Т. 1. С. 58; Давыдова С.А. Указ. соч. С. 111.

¹¹ Очерк кустарных промыслов... С. 7.

¹² Внеземледельческие промыслы... С. 19.

Мариинская кружевная школа

Большую роль в подготовке опытных плетей для многих кружевных центров страны, в том числе и вологодского, сыграла практическая школа кружевниц, которая открылась 15 августа 1883 года в Санкт-Петербурге по замыслу первой исследовательницы русских кружевных центров С.А.Давыдовской и при содействии императрицы Марии Фёдоровны. Заведование школой было поручено Елизавете Евграфовне Новосильцевой, известной трудами по организации общества кружевниц в Москве.

Обучение в школе проводилось в течение года, принимали мастериц в возрасте от 20 до 35 лет, уже умевших плести кружева, предпочтение отдавалось плетеям из глубинки. Мастериц учили составлять узоры кружева, изготавливать по ним сколки, а затем и проплётать изделие. Содержание учащихся, как правило, обеспечивалось направляющей стороной. Так, документы Государственного архива Вологодской области середины 1880-х гг. свидетельствуют о том, что Попечительский комитет Мариинской кружевной школы обращался к Вологодскому земству о предоставлении по 150 рублей на учащегося из Вологодской губернии. Из них 50 рублей планировалось выдать мастерице на необходимые вещи¹.

В 1888 году школа была принята под Августейшее покровительство Государыни императрицы Марии Федоровны и стала называться Мариинской. В числе первых Мариинскую школу окончили и занимались развитием кружевного промысла в Вологодской губернии А.И.Чурина и Р.А.Борисоглебская. Они составляли новые рисунки и образцы кружев, снабжали ими крестьянок вологодских деревень, исполняли сложные заказы Мариинской школы².

Жакет (вид сзади). Конец XIX – начало XXв.
Размер 44–46. Лён, сцепная техника (ВОКМ 27595)

Jacket (Reverse View). End of 19th – beg of 20th cent.
Size 44–46. Flax, Coupling Technique

¹ Государственный архив Вологодской области (далее – ГАВО). Ф. 34. Оп. 1. Д. 407 (1884–1885 гг.).

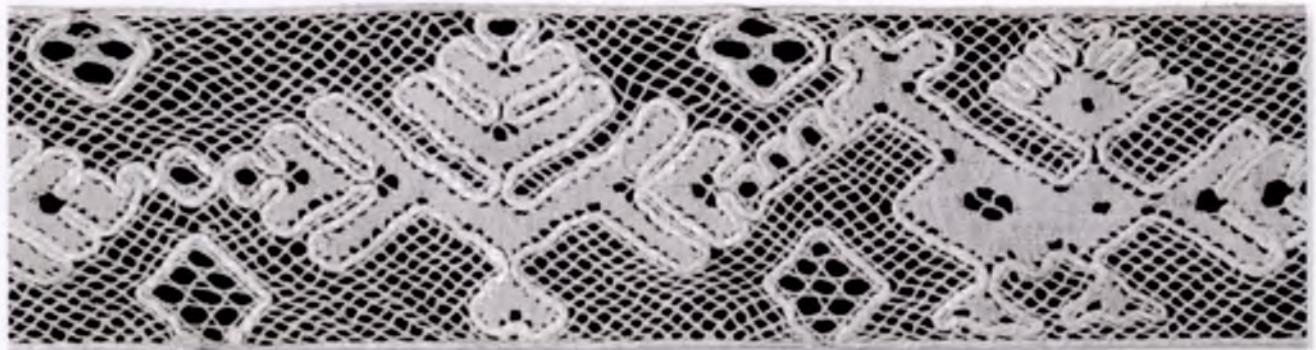
² Мариинская практическая школа кружевниц : краткий исторический очерк и указатель юбилейной выставки 1883–1908 гг. СПб., 1908. С. 67–68.

Скупщичество

С развитием кружевного промысла появились скупщики, которые, объезжая деревни, где плели кружево, скупали весь товар без браковки, снабжали мастерниц нитками и сколками. Некоторые скупщики брали продукцию в долг до продажи, поэтому многие кружевницы попали к ним в зависимость. Продукция вологодских кружевниц через сеть перекупщиков поступала в магазины Петербурга, Москвы, достигала Кавказа и других городов с ценой, в несколько раз превышающей закупочную. По исследованиям В.Н.Шелгунова, «кружевница продаёт 10 аршин кружева за 15 коп., скупщица перепродаёт его "кубенке", второстепенной скупщице, как правило, крестьянке, живущей на Кубенском озере, за 20 коп., та – комиссиионерке за 25 коп., в лавку оно поступает за 30 коп., покупатель же платит

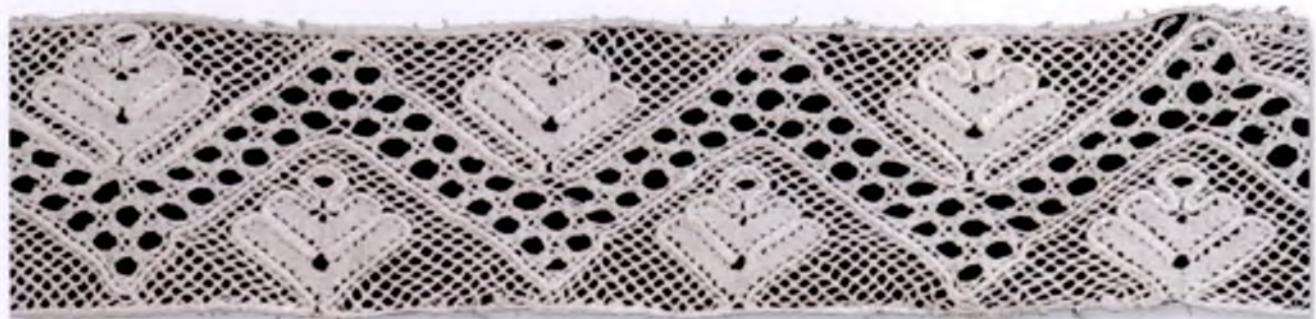
40 коп.»¹. Широко распространённое кредитование кружевниц в конце XIX века привело к снижению стоимости кружева для мастеров и тем самым к снижению художественного уровня и качества плетения. Кружевницам выгоднее было увеличивать количество, чем заботиться о качестве. Они уже не стремились выплести сложные рисунки. Утрачивались местные особенности промысла, так как скупщики часто привозили сколки из разных мест и делали по ним заказы. Однако надо признать, что без посредников (торговок, скупщиков) кружевницы вряд ли имели бы возможность сбыть свою продукцию, особенно в отдалённых населённых пунктах.

¹ Шелгунов Н.В. Указ. соч. С. 65.

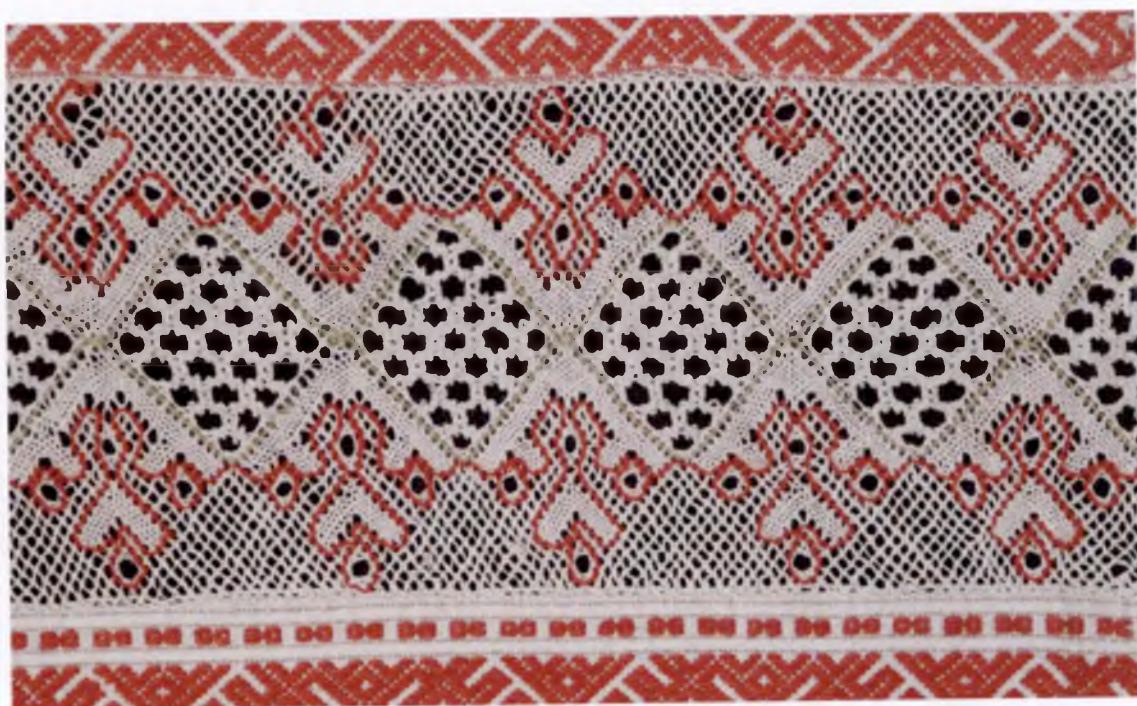
Кружево мерное, прошва «Древо и птицы». Конец XIX – начало XX в.
9×166 см. Лён, кружево, парная техника (ВОКМ 20555)

Sample of Measured Lace «Tree and birds». End of 19th – beg of 20th cent.
9×166 cm. Flax, Lace, Twin Technique

Кружево мерное, прошва. Конец XIX – начало XX в.
9×176 см. Лён, кружево, парная техника (ВОКМ 28402/36)

Sample of Measured Lace. End of 19th – beg of 20th cent.
9×176 cm. Flax, Lace, Twin Technique

Наподольница. Конец XIX – начало XXв. 43×73 см. Холст, браное ткачество, лён, цветные шерстяные нити, кружево, парная техника (ВОКМ 20101)

Bottom Trim of a Woman's Shirt. End of 19th – beg of 20th cent. 43×73 cm.
Canvas, Bran-Weaving, Flax, Colored Wool Thread, Lace, Twin Technique

Конец полотенца. Конец XIXв. 19×42,5 см.
Х/б ткань, вышивка «вологодское стекло», кружево, сцепная техника (ВОКМ 3922/84)

The Trim of a Towel. End of 19th cent. 19×42,5 cm.
Cotton, Embroidery «Vologda Glass», Lace, Coupling Technique

1460437

Шарф кремовый с орлами. Конец XIX в. 57×272 см. Шёлк, кружево, сцепная техника (ВГМЗ 37816)
Cream-Colored Scarf with an Eagle Pattern. End of 19th cent. 57×272 cm. Silk, Lace, Coupling Technique

Создание Кустарного комитета в Вологде

Губернское земство, чтобы помочь мастерам избавиться от скupщиков и сохранить самобытные черты кружева, в 1866 году создало в Вологде Кустарный комитет. При комитете работал склад под названием «Вологодская кустарная выставка», который снабжал кружевниц ссырьём, принимал готовые изделия, экспонировал лучшие. Для улучшения качества работы местных кружевниц на базе кустарной выставки была организована школа, просуществовавшая в Вологде до 1914 года и выпустившая 35 кружевниц¹.

С учреждением в Вологде Кустарного комитета произведения мастеров стали чаще участвовать в больших ярмарках, экспонироваться на торгово-промышленных, сельскохозяйственных и международных выставках. В 1876 году кружево из Вологды было представлено на выставке в Филадельфии.

В 1885 году губернатор Вологодской губ. М. Н. Кормилицын пригласил учительницу, обучавшуюся в Мариинской практической кружевной школе, для преподавания рисования и плетения кружев в Александровском приюте в Вологде². А уже в 1892 году кружевные изделия воспитанниц Александровского приюта были представлены на выставке в Чикаго. На выставку были посланы мерные кружева, концы к полотенцу, сумочка для рукоделия, чёрный шёлковый зонт. Также, чтобы дать представление о том, как плетутся кружева, была отправлена подушка с заплётом³.

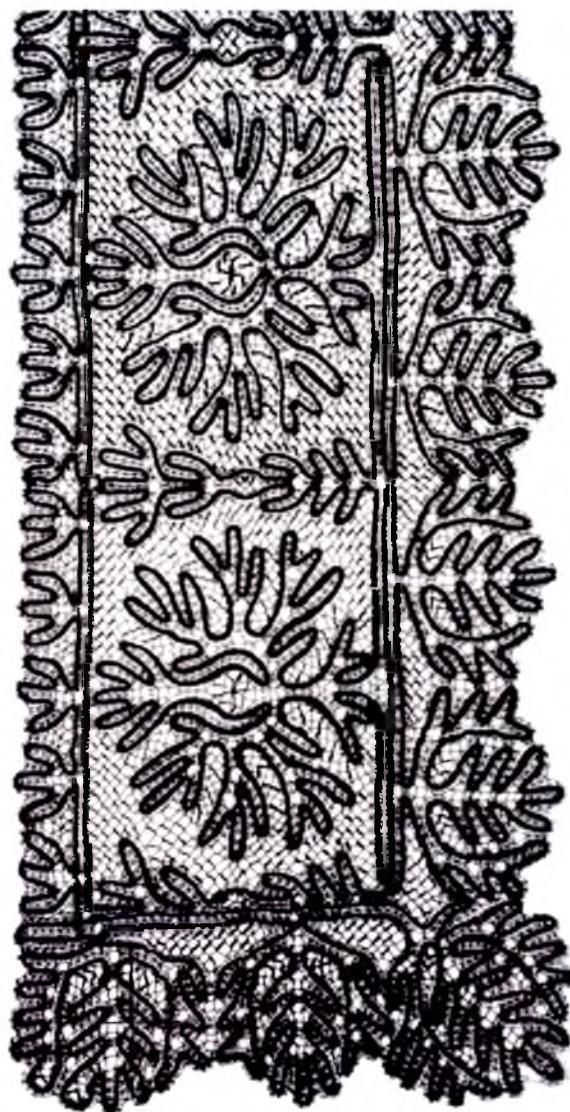
В конце XIX – начале XX века модными были чёрные и кремовые шёлковые косынки, шарфы, платки с узорами из цветов и птиц, манто, кофты. Изделия выплетали обычно из льняных лощёных ниток, из чёрного и кремового шёлка, а также из материала, получаемого из бумажных и крапивных ниток с особой отделкой, которая придавала им наружный лоск и упругость. Такие нити назывались также шёлковыми, но стоили значительно дешевле⁴.

¹ Тарусский Н. Поиски узора // Наши достижения. 1935. № 5–6.

² Давыдова С. А. Указ. соч. С. 122.

³ Давыдова С. А. Указ. соч. С. 124.

⁴ Там же.

Шарф чёрный. Начало XX в. 57×272 см.

Шёлк, кружево, сцепная техника

(ВОКМ 13442-31)

Black Scarf. Beg of 20th cent. 57×272 cm.

Silk, Lace, Coupling Technique

Деятельность кружевных артелей

События первой трети XX века – Первая мировая война (1914 год), революционный переворот (1917 год) и начавшаяся Гражданская война (1918 год) – практически уничтожили вологодский кружевной промысел. Плести кружево продолжали только для себя, лучшие мастера в узорах старательно сохраняли народные традиции. 26 апреля 1919 года ВЦИК СНК РСФСР было издано Постановление «О мерах содействия кустарной промышленности». С 1919 по 1921 год кустари были объединены в промысловые артели, в том числе и кружевницы. В 1921 году в Вологде учреждается промкооперативный союз – Артельсоюз, а в 1930 году кружевницы выделились в самостоятельный союз – Волкружевсоюз, который объединил 50 артелей. Форма организации труда в артелях была в основном надомная. Сначала плели по старым сколкам, но новые условия жизни требовали и нового ассортимента и новых рисунков. Создаются крупные произведения для интерьеров, при выполнении которых мастера используют технические приёмы вологодского кружева и

сюжеты, традиционные для народного искусства. Так, в разработке рисунка занавеса «Павлины» А. Воробьёвой используется трёхчастная композиция из древа-цветка и двух птиц, стоящих по сторонам. В 1920-е годы появилась целая серия небольших кружевных панно на сюжеты басен И.А.Крылова, сказок А.С.Пушкина, с изображениями портретов политических вождей, писателей, военачальников. В своей монографии М.А.Сорокина приводит интересные данные о том, что, по воспоминаниям старейшей кружевницы А.К.Соколовой, рисунки для этих произведений делал художник И.Л.Скородумов, который в то время работал в Волкружевсоюзе¹. Однако основными в производстве остаются в это время мерные кружева, выработка которых составляла до 65 % всей годовой продукции².

¹ Сорокина М. А. Художественное развитие вологодского кружева в XX веке. СПб., 2004. С. 16.

² Волкружевсоюз за пять лет, 1930–1935 : отчётный материал. Вологда, 1936. С.42.

Воротник с лилиями. 1920-е гг. 19,5×38 см.
Х/б белые нити, сцепная техника (ВОКМ 13442/47)

*Collar with Lilies. 1920's.
19,5×38 cm. Cotton, Coupling Technique*

Панно «Цапля». 1934–1936 гг. 54×20 см.
Х/б нити, кружево, сцепная техника (ВОКМ 9829)

*Panel «Heron». 1934–1936. 54×20 cm.
Cotton Thread, Lace, Coupling Technique*

Кружевница артели Е. В. Левичева
плетёт панно «Герб». 1930-е гг.

*The Lacemaker E. V. Levicheva Weaves a panel with
a drawing of the coat of arms. 1930's*

Панно «Лисица и виноград». 1920-е гг. 26×32 см.
Х/б нити, кружево, сцепная техника (ВОКМ 4440)

*Panel «Fox and grapes». 1920's. 26×32 cm.
Cotton Thread, Lace, Coupling Technique*

Популярность вологодского кружева послужила тому, что оно стало изготавляться на экспорт. С 1925 года в течение 12 лет кружевные изделия Волкружевсоюза на договорных началах отправлялись за границу: в Англию, Швейцарию, Францию, Америку, Австралию, Германию, Японию. В Англию экспортировались комбинированные салфетки, скатерти, сухарницы, подстаканники; в Германию – больше мерных кружев; в Швейцарию – наборы для стола и штучные изделия средних размеров; в Швецию – широкие кружева с кистями для гардин и скатерлей; в Америку – комбинированные изделия с оплетом³. Эти заказы вологодские кружевницы исполняли не по своим разработкам, а по присланым рисункам.

В 1925 году на Международной художественной выставке декоративного искусства в Париже вологодские кружева получили золотую медаль⁴.

³ Волкружевсоюз за пять лет... С. 36.

⁴ Маклахов А. В. Художественно-историческая справка происхождения промысла, 2004 // Архив художественного отдела Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (далее – ВГИАХМЗ).

Панно «Ленин и Сталин в Горках». 1922 г.
34×24 см. Лён крашеный, сцепная техника
(ВОКМ 5007/30)

Panel «Lenin and Stalin in Gorky». 1922. 34×24 cm.
Dyed Flax, Coupling Technique

Панно «Ворошилов на коне».
1920–1930-е гг. 36,5×30 см.
Лён серый и крашеный, сцепная техника
(ВОКМ 5007/31)

Panel «Voroshilov is on the horse».
1920–1930's. 36,5×30 cm.
Dyed and Grey Flax, Coupling Technique

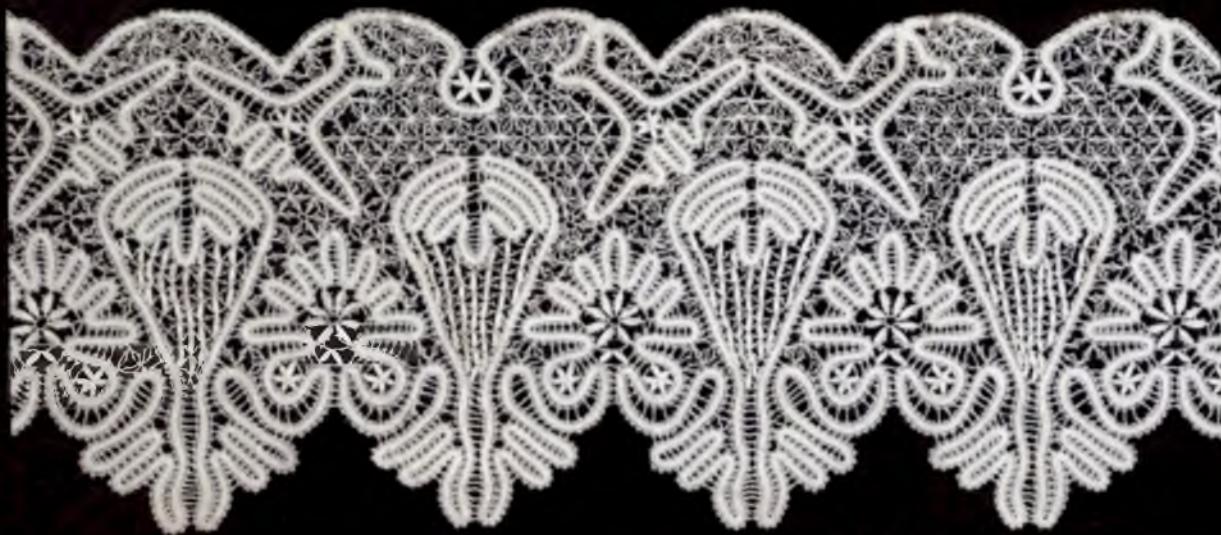
В 1930-е годы кружевницы работают над созданием разнообразных кружевных переплетений, создают новые орнаментальные композиции с советской символикой (серп и молот, пятиконечные звёзды, гербы республик). Модными в кружеве в то время становятся изображения самолётов, парашютов, поездов, тракторов, пароходов и т. д. Мастера сумели преобразовать технические новинки времени в декоративные плоскостные изображения, вписать их в растительные мотивы, не разрушив орнаментальную природу вологодского кружева.

В 1932 году кружевной промысел переживает кризис, на складах скапливается нереализованная продукция. Расценки на продукцию были очень низкие. Труд кустарок не стимулировался. В ноябре 1932 года их зарплата была повышена на 100%, а отпускные цены на изделия выросли на 70%. Однако на складах начала скапливаться нереализованная продукция⁵.

27 ноября 1934 года вышло Постановление Совета народных комиссаров РСФСР «О развитии кружевных промыслов», благодаря которому к концу первого квартала 1935 года было получено согласие правления Госбанка на выдачу единовременной ссуды в размере 143000 рублей⁶. В результате в 1935 году наступило коренное улучшение финансового состояния промысла. В Волкружевсоюзе была введена ежегодная подготовка и переподготовка кадров, развёрнуто соцсоревнование, ударничество и стахановское движение.

⁵ Волкружевсоюз за пять лет... С. 76.

⁶ Там же. С. 87.

Кружево мерное «Самолёты и парашюты». 1930-е гг. 19,5×250 см.

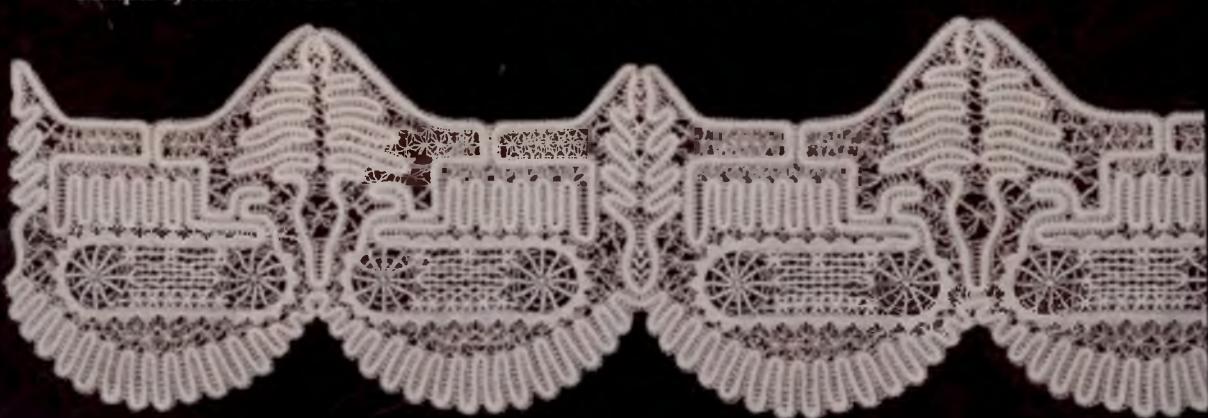
Х/б белые нити, сцепная техника (ВОКМ 13442/115)

Sample of Measured Lace «Planes and parachutes». 1930's. 19,5×250 cm. Cotton, Coupling Technique

Кружево мерное «Снопы и серпы». 1934 г. 20×196 см. Х/б белые нити, сцепная техника (ВОКМ 4472)

Sample of Measured Lace «Sheaves and sickles». 1934. 20×196 cm. Cotton, Coupling Technique

Кружево мерное «Трактора». 1936 г. 25×240 см. Х/б белые нити, сцепная техника (ВОКМ 4471)

Sample of Measured Lace «Tractors». 1936. 25×240 cm. Cotton, Coupling Technique

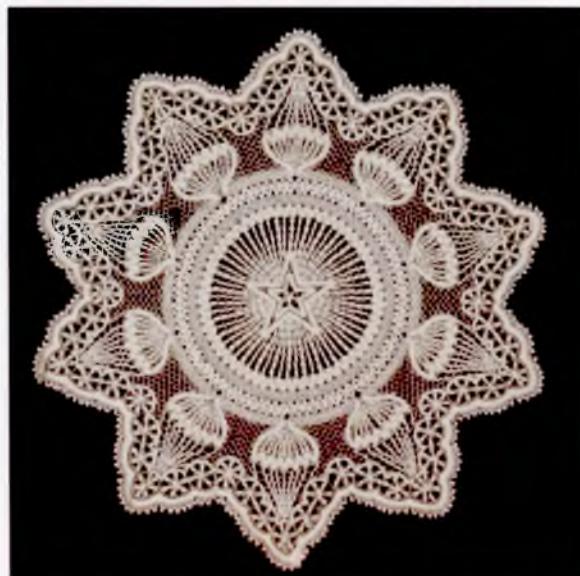
Вологодская художественная профессионально-техническая школа кружевниц

В 1928 году в Вологде для подготовки кружевниц открывается профтехшкола, в программах которой предусматривалась также и подготовка заведующих производством в кружевных артелях. Главным организатором школы была Ю. П. Шипова (Бараева), окончившая Мариинскую кружевную школу в Санкт-Петербурге и работавшая в Артель-союзе инструктором. В школе она преподавала кружевоплетение. В 1931 году в качестве преподавателя изобразительного искусства в школу была приглашена А. А. Перова-Никитина.

Учащиеся школы под руководством опытных педагогов разработали большое количество фоновых решёток, тем самым обогатив вологодское кружево, сделав его необычайно узорным, изящным и воздушным. В 1940 году Вологодская кружевная школа становится центральным учебным заведением республиканского значения с непосредственным подчинением её Всекомпромсовету. С 1942 года школу возглавила К. В. Исакова, творческий и одарённый художник, блестящий педагог и организатор.

До 1941 года школа выпустила 330 кружевниц, почти все они стали инструкторами и заведующими производством. Большой опыт и хорошая постановка работы в школе позволили готовить кадры для районных кружевных центров.

Ученицы Вологодской кружевной школы за проработкой своих рисунков. 1937 г.

*Students of the Vologda Lace School
at their Classes. 1937*

Абажур для настольной лампы. 1939 г.
Автор А. М. Грязева. Диаметр – 63 см.
Лён, сцепная техника (ВОКМ 13691/81)

*Lampshade for a desk lamp. 1939.
Author: A. M. Gryazeva. Diameter – 63 cm.
Flax, Coupling Technique*

Накидка на подушки. 1927 г. Автор Ю. П. Шипова. 94×94 см.
Нитки х/б, сцепная техника (ВОКМ 13442/26)

Pillow Cover. 1927. Author Yu. P. Shipova. 94×94 cm.
Cotton, Lace, Coupling Technique

Художественная лаборатория

Расширение тематики и обновление ассортимента в кружеве было также связано с созданием в 1936 году экспериментальной художественной лаборатории. Первymi художниками лаборатории стали А. К. Соколова, А. Г. Петрова, позднее пришли В. Д. Веселова, М. Н. Груничева. Художники создавали произведения в духе времени, но с учётом национального стиля и законов народного искусства, они много экспериментировали, находились в неустанном поиске новых технологических приёмов. В 1937 году в Париже вологодское кружево «за новизну и художественное исполнение» получило высшую награду – Гран-при.

Небольшие салфетки, абажуры, панно отличались тонко проработанным орнаментом, лёгкими, необычайно ажурными фоновыми решётками. Среди них следует выделить сложно-сюжетные произведения – панно «Мавзолей Ленина» (1939–40 годы), созданное А. Г. Петровой в содружестве с

А. А. Перовой-Никитиной, панно «Достижения земледелия и животноводства в Вологодской области» (1940 год), разработанное А. Г. Петровой, М. Н. Груничевой, А. К. Соколовой, Е. И. Отуриной, А. А. Кораблёвой. Примечательным явлением в промысле становится работа над произведениями, отражающими юбилейные даты страны. Так, в 1947 году появляется огромный занавес «30 лет Советской власти», выполненный по рисунку В. Д. Веселовой, в котором традиционные растительные орнаменты из яблоневых цветов и дубовых листьев, помещённые в крупные ромбы, окружают пятиконечные звёзды и римские цифры, обозначающие юбилейную дату. В 1940-е годы кружевницы уделяли много внимания мерному кружеву, которое в основном использовалось для отделки белья. В 1935–40-е годы продукция вологодских кружевниц составляла 1/3 всей кружевной продукции в стране¹.

¹ Рехачев М. В. Указ. соч. С. 6.

Панно «Мавзолей Ленина». 1939 г. Авторы А. Г. Петрова, А. А. Перова-Никитина. 65×34,5 см.
Шёлк кремовый, кружево, сцепная техника (ВОКМ 4469)

Panel «Lenin's Mausoleum». 1939. Authors A. G. Petrova, A. A. Perova-Nikitina. 65×34,5 cm.
Cream-colored Silk, Lace, Coupling Technique

Панно «Достижения земледелия и животноводства». 1940 г.
Авторы А. Г. Петрова, М. Н. Груничева, А. К. Соколова, Е. Н. Отурина, А. А. Кораблёва
245×304 см. Лён, сцепная техника (ВОКМ 13442/2)

Panel «The Progress of the Agriculture and Livestock». 1940.
Authors A. G. Petrova, M. N. Grunicheva, A. K. Sokolova, E. N. Oturina, A. A. Korablyova.
245×304 cm. Flax, Coupling Technique

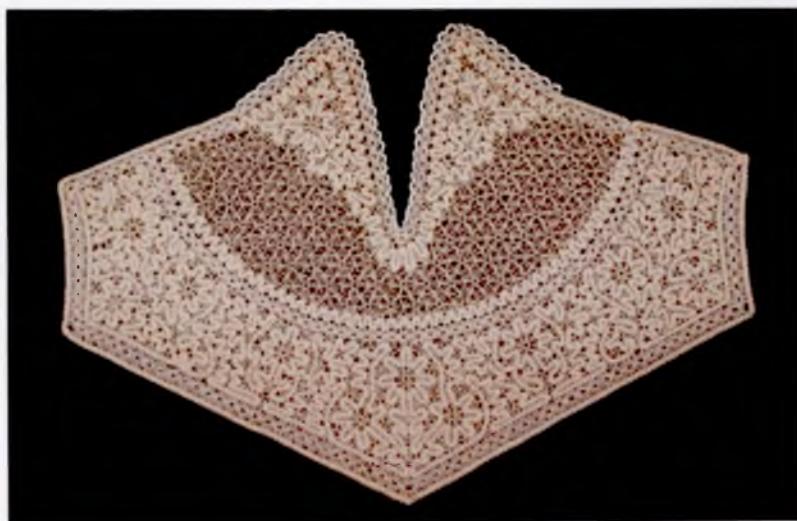
Развитие кружевного промысла в послевоенное время

В начале Великой Отечественной войны мастерам пришлось расстаться с любимым делом, но уже в 1942 году вышло Постановление СНК СССР «О восстановлении и развитии кружевного вологодского промысла» (25 августа 1942 года).

Послевоенные годы оказались сложным периодом для промысла. Экономика страны была разрушена, недоставало средств для развития производства, улучшения условий труда. Внимание художников было обращено на создание бытовых предметов: скатерей, покрывал, накидок, салфеток, дорожек, накомодников, занавесок на окна, ламбрекенов. Для удешевления изделий художники создавали крупные орнаментальные композиции, технологически легко и быстро выполнимые. В эти годы для мастеров кружевоплетения характерно обращение к растительному орнаменту, попытка усилить декоративно-образное начало, мотивами узоров служат лепестковые цветочные розетки, снежинки, ёлочки, цветущие ветви, кусты и т. д. Нововведением в промысле является в эти годы бригадный метод: опытные мастера и молодые художники работают вместе над созданием больших выставочных произведений. Совместный творческий процесс воспитал много новых моло-

дых мастеров, которые позднее самостоятельно создавали кружевные композиции.

В конце 1950-х годов перед художниками промыслов было поставлена задача – создание недорогих, но высокохудожественных изделий для массового производства. Талантливые и яркие художники В.Д.Веселова, М.Н.Груничева, К.В.Исакова, В.В.Сибирцева, В.Н.Ельфина на основе традиций разрабатывают множество новых предметов, современных и доступных покупателю, тем самым значительно расширяя ассортимент. М.Н.Груничевой и К.В.Исаковой были предприняты попытки возрождения цветного кружева. Мягким колористическим решением отличаются портьеры К.В.Исаковой «Петухи» (1952 г.), а М.Н.Груничева создала серию небольших воротников, вставок с бисером и цветными нитями. В золотой фонд вологодского кружевного промысла вошли её скатерти «Цветы осени» (1952 г.), «Цветочная» (1954 г.) с центральными композициями из тонкорельефных динамичных растительных орнаментов, контрастирующих с лёгкими ажурными узорами решёток. Особым поэтическим чувством наполнены произведения В.Н.Ельфиной, они привлекают внимание своими крупными декоративными узорами, богатством элементов в разработке мотивов.

Вставка (декоративный элемент для платья).

Рисунок 1959 г. Автор Н. П. Евдосеева. 29×44 см.

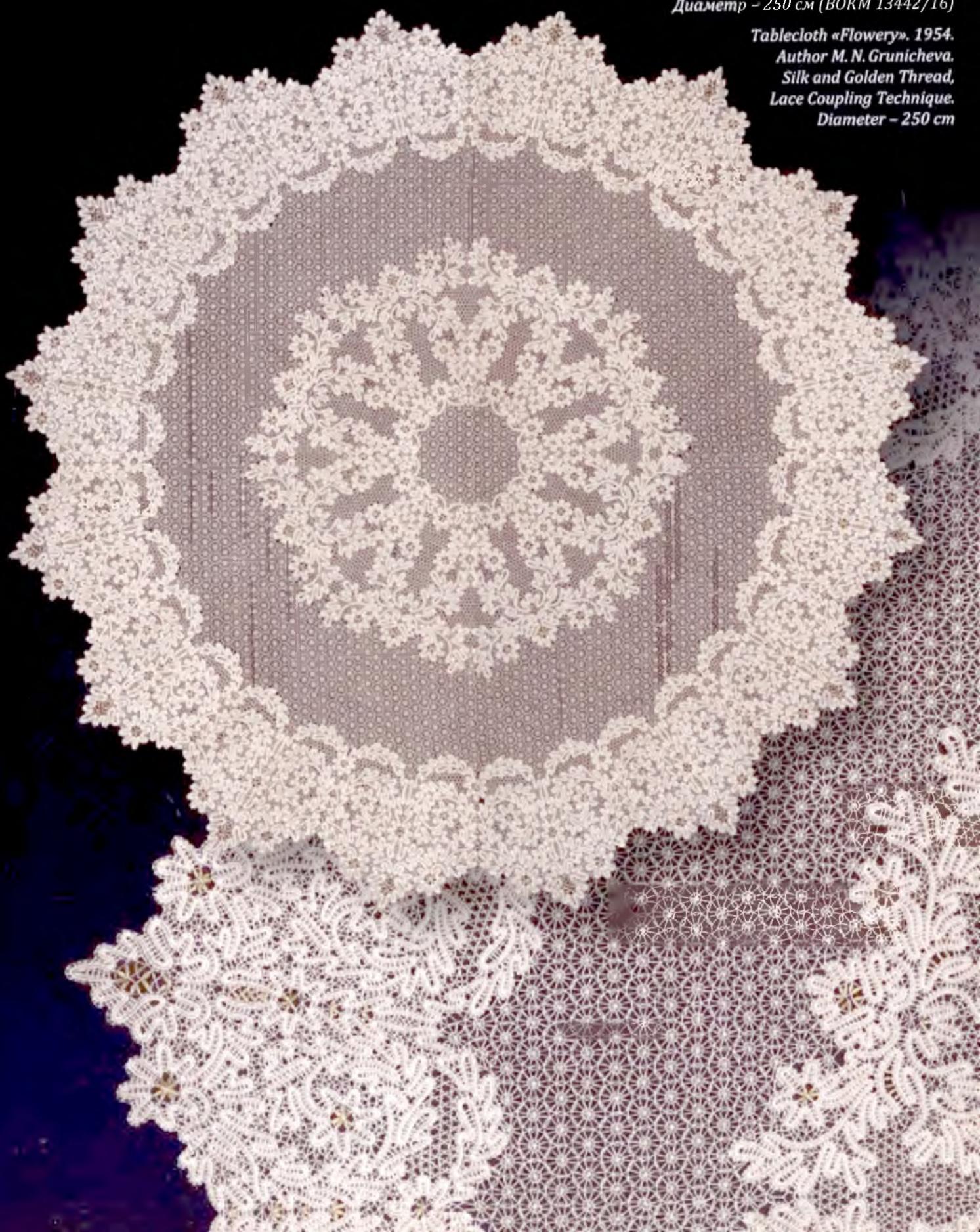
Шёлковые розовые нити, кружево, сцепная техника (ВОКМ 13299)

Adornment for a dress. 1959. Author N. P. Yevdoseeva.

29×44 cm. Pink Silk Thread, Lace, Coupling Technique

Скатерть «Цветочная». 1954 г. Автор М. Н. Груничева.
Льняные и металлизированные нити, сцепная техника.
Диаметр - 250 см (ВОКМ 13442/16)

Tablecloth «Flowery». 1954.
Author M. N. Grunicheva.
Silk and Golden Thread,
Lace Coupling Technique.
Diameter - 250 cm

Скатерть «Снежинка». Рисунок 1959 г. Автор В. Н. Ельфина. Диаметр – 300 см.
Лен отбелённый, кружево, сцепная техника (ВОКМ 25999)

Tablecloth «Snowflake». Drawing 1959. Author V. N. Elfina. Diameter – 300 cm.
Bleached Flax, Lace, Coupling Technique

Символом кружевного промысла считается её скатерть «Снежинка» (рис. 1959 года), узор и фон которой построен на масштабном соотношении разнообразных снежинок и ёлочек. Снежинки различных форм и фактуры являются также главными элементами в композициях кружевного занавеса и покрывала В. В. Сибирцевой, произведения её отличаются хорошим вкусом и тщательностью отделки. Много разнообразных бытовых предметов

(небольших салфеток, дорожек, воротников, отдельок) разработали Н. П. Евдосеева, возглавлявшая кружевную артель в 1960-е годы, и мастер кружевоплетения Г. Г. Морозова (Янова).

В конце 1950-х годов кружевной промысел Вологды переживал период небывалого подъёма, что наглядно продемонстрировала выставка – смотр народных художественных промыслов (ВДНХ, г. Москва).

Роль Научно-исследовательского института художественной промышленности в развитии вологодского кружевного промысла

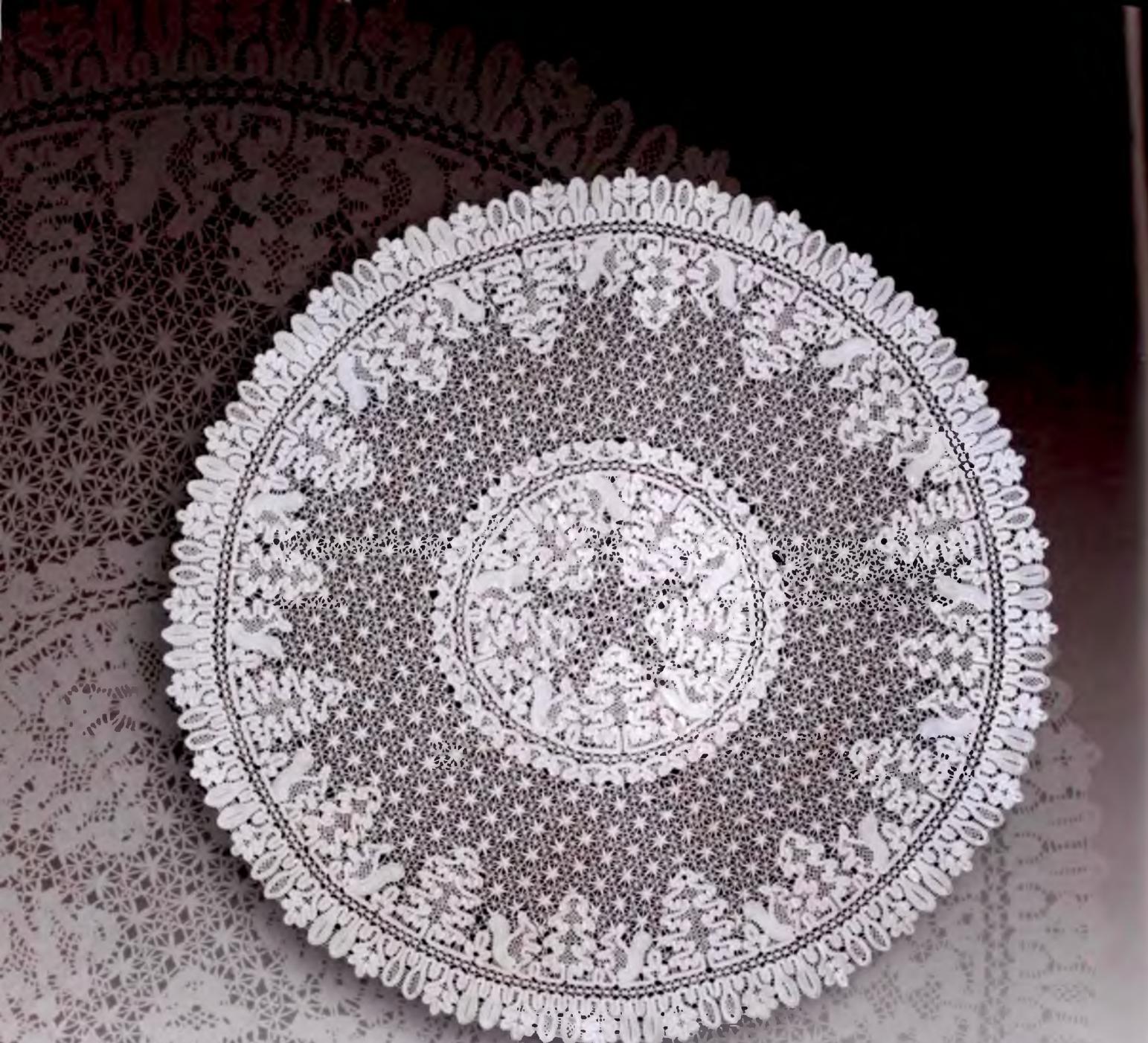
Значительную работу по развитию кружевых промыслов в стране, в том числе и вологодского, провели специалисты Научно-исследовательского института художественной промышленности (г. Москва). Кружевная лаборатория института создавала новые образцы кружева, готовила сколки, проводила курсы повышения квалификации мастеров, организовывала выставки и т. д. Талантливым художником, посвятившим кружеву более 40 лет, была А. А. Кораблёва, начавшая работать с кружевными центрами в 1939 году, после окончания Художественно-промышленного училища им. М. И. Калинина. Она сотрудничала с кружевницами Вологды, Ельца, Кирова, Киришой, пытаясь для каждого центра выделить наиболее характерные особенности, глубоко изучила народный орнамент и на основе местных традиций разрабатывала оригинальные рисунки. А. А. Кораблёва одинаково тщательно работала над эскизами как крупных выставочных работ, так и работ, предназначенных для массового тиражирования. Добиваясь наиболее полного воплощения своих замыслов, она использовала в своих произведениях плотную и разреженную вилюшку, вводила в полотнянку разнообразную скань, добивалась эффекта мерцания, смягчая узор игрой полутоонов¹. На основе богатого наследия народного и декоративного искусства художница создавала большие сюжетные произведения, наполненные содержательной формой. Из всех кружевых центров страны А. А. Кораблёва больше всего работала с вологжанами, и многие её авторские работы выплетали в Вологде.

Лаборатория. 1957 г.
М. Н. Груничева и Г. Г. Янова (Морозова)

Lace Laboratory. 1957.
M. N. Grunicheva and G. G. Yanova (Morozova)

¹ Поскрёбышева Н. Традиция и современность в кружеве А. А. Кораблёвой // Советское декоративное искусство. № 8. С. 124.

Скатерть «Белочка». Рисунок 1947 г. Автор А.А. Кораблёва. Диаметр – 146 см.
Лён отбелённый, сцепная техника (ВОКМ 11542)

*Tablecloth «Squirrel». Drawing 1947. Author A. A. Korablyova. Diameter – 146 cm.
Bleached Flax, Coupling Technique*

В фондах музея-заповедника находится её скатерть «Белочка» (рисунок 1947 года), выполненная из отбелённого льна. Композиция скатерти строго центрическая, орнамент состоит из чередующихся стилизованных изображений белочек и ёлочек, идущих каймой по краю, а всё центральное поле скатерти занимают ажурные решетки, создающие ощущение падающего снега. На основе одной и той

же схемы – фризообразной композиции с архитектурными памятниками Московского Кремля, образ которого даётся в рамке из традиционного укрупнённого вологодского орнамента – она разработала ряд монументальных произведений – панно «Орден Победы» (1947 год), панно «Юбилейное» (1954 год), посвящённое 300-летию воссоединения Украины с Россией.

Занавес «Миролюбивая Москва» («Свет мира над Москвой»). Рисунок 1950 г.
Автор: В.Д. Веселова. 232×165 см. Лён отбелёный, сцепная техника (ВОКМ 8857)

Curtain «Peace-loving Moscow» («Light of the world over Moscow»). 1950.
Author V.D. Veselova. 232×165 cm. Bleached Flax, Lace, Coupling Technique

Такую же композиционную схему, с различными узорными разделками внутренних плоскостей, использует В.Д. Веселова в создании занавеса «Миролюбивая Москва» («Свет мира над Москвой») (рисунок 1950 года). Вологодские мастера, работая «бригадным методом» под руководством А.А. Кораблёвой, разрабатывали рисунки и исполняли по ним произведения с изображениями памятников архитектуры и мотивами народного орнамента².

В 1958 году на Международной выставке в Брюсселе кружева, выполненные в Вологде по эскизам А.А. Кораблёвой, завоевали Золотую медаль, а кружевной занавес «Русские мотивы» (1957 год) был отмечен высшей наградой – Гран-при. Областной промысловый совет за поддержку и развитие промысла был отмечен Золотой медалью выставки.

² ГАВО. Ф. 739. Оп. 1. д. 1. (1960 г.)

Вологодская кружевная фабрика

В начале 1960-х годов художественные промыслы, в том числе и кружевной, подверглись реорганизации, промысловая кооперация была упразднена, артели объединены в предприятия с государственной плановой экономикой. В 1960 году в Вологодской области на базе бывших артелей были организованы пять кружевных фабрик: Вологодская, Усть-Кубинская, Сокольская (с центром в селе Устье), Кубено-Озерская и Грязовецкая. Позднее, в 1964 году, фабрики были объединены в Вологодское кружевное объединение «Снежинка»¹. Это время характеризуется изменением прежних эстетических

представлений, идёт тенденция к большей сдержанности в формах изделий и в орнаментах. В истории отечественных промыслов новая эстетика получила название «сурowego стиля». Большее значение в этот период имеет продуманность технологических решений и использование новых химических материалов (лавсана). При всей скрупульности и лаконичности художественных средств в крупных выставочных изделиях художники добиваются раскрытия смыслового значения темы, более полного выражения своего замысла. Красота Русского Севера с заснеженными просторами прекрасно передана в рисунке скатерти «Северное сияние» (1961 год) К. В. Исаковой и в её вытянутом по вертикали панно «Олени» (1966 год), в тонкой узорности занавеса «Север» (1959 год)

¹ Решение Исполнительного комитета Вологодского областного совета депутатов трудящихся от 12.12.1963 № 756.

*Скатерть «Северное сияние». 1961 (1959?) г. Автор К. В. Исакова. Диаметр – 160 см.
Лён, сцепная техника (ВОКМ 20569)*

*Tablecloth «Northern lights». 1961. Author K. V. Isakova. Diameter – 160 cm.
Bleached Flax, Coupling Technique*

В.Д. Веселовой. Для выражения идеи художники используют приёмы повтора мотивов и масштабного соотношения фигур, располагая их по окружности, выстраивая в ряд или уступами. Часто рисунки кружевных изделий вписываются в квадраты, прямоугольники, как, например, в занавесе «Сказка о царе Салтане» (1967 год), скатертях «Ладья» (1968 год), «Узорная» (1969 год) В.Д. Веселовой, скатерти «Квадратная» (1966 год) В.Н. Ельфиной.

В 1968 году вологодские художники-кружевницы К.В. Исакова, В.В. Сибирцева, В.Д. Веселова, Э.Я. Хумала, В.Н. Ельфина за развитие традиций ручного вологодского кружева были удостоены Государственной премии им. И.Е. Репина.

В 1969 году на XXV юбилейной Международной выставке в Пловдиве объединение «Снежинка» за представленные кружевные произведения было награждено Золотой медалью.

Для вологодского промысла второй половины 1960-х – 1970-х годов характерно общее для всего северного кружева появление тем, связанных с народными праздниками, обычаями, фольклором.

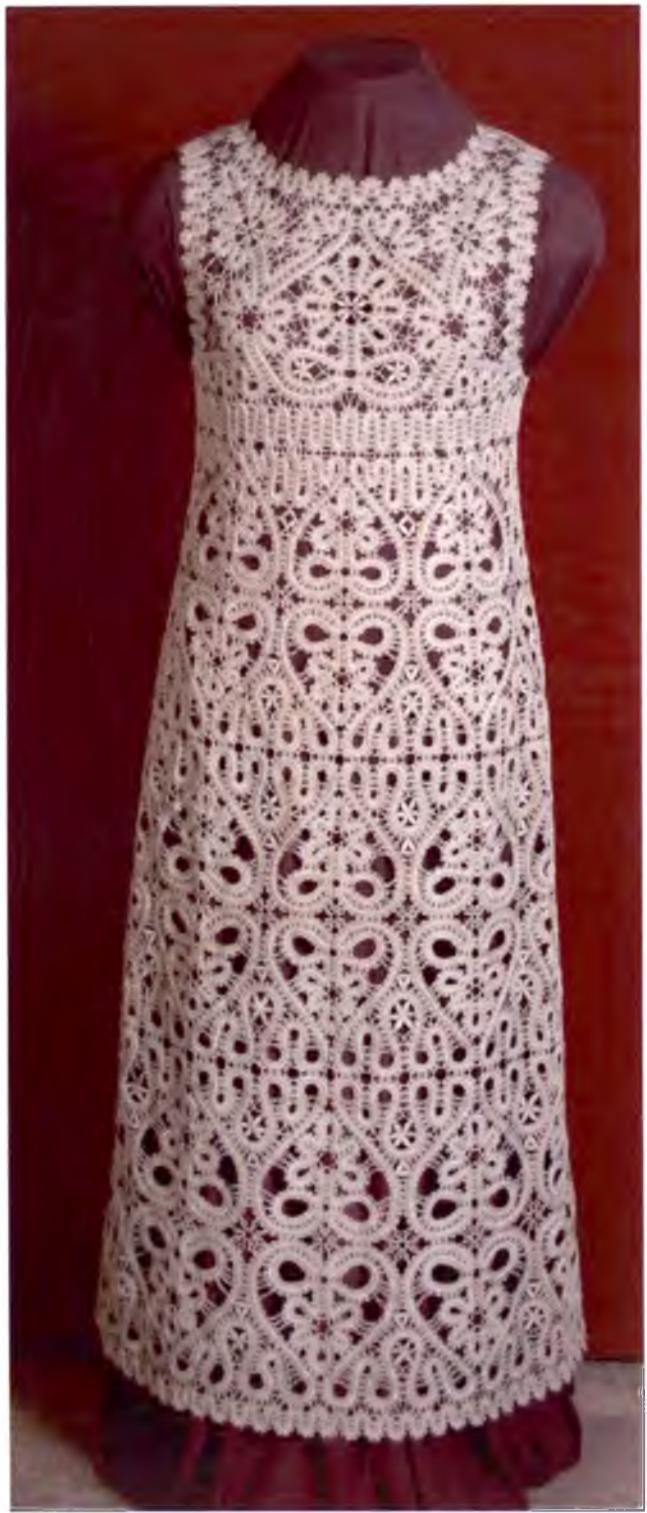

Кружевницы-художники – лауреаты
Государственной премии им. И.Е. Репина.
1968 г. Слева направо: К.В. Исакова, Э.Я. Хумала,
В.Н. Ельфина, В.Д. Веселова, В.В. Сибирцева

*The Lacemaking Artists of Vologda are the Recipients
of the State's I.E. Repin Prize. 1968*

Группа кружевниц у скатерти М. Н. Груничевой. Group of Lacemakers Beside Grunicheva's Tablecloth

Платье-фартук «Ивушка». 1968 г.
Автор Э. Я. Хумала. Размер – 48. Лён серый, люрекс,
кружево, сцепная техника (ВОКМ 27897)

Apron-Dress «Ivushka (willow)». 1968.
Author E. Ya. Humala. Size – 48.
Grey Flax, Lurex, Lace, Coupling Technique

Из кружева уходит сухость, геометризм и плоскость, усиливается тяга художников к мягко струящимся растительным орнаментам. Выставочные произведения несут в себе ощущение сказки, они содержательны и сложны своими технологическими приёмами. Художники обращаются к обильному декору, к большей экспрессивности и динамичности.

Одним из направлений кружева конца 1960 – начала 1970-х годов стало сотрудничество кружевниц с домами моделей Москвы, Ленинграда, Куйбышевска, Киева. В национальном стиле совместно с модельерами создаются душегреи, фартуки-запоны, пелерины. Совместно с модельером П. Сальковой А.А. Кораблёва создаёт коллекцию одежды с вологодским кружевом, в которой она активно использует множество оттенков одного цвета, сочетает контрастные цвета. Особая роль в работе над костюмом принадлежит Э. Я. Хумала. Ей нравится разрабатывать новые кружевые элементы, превращать при помощи кружева простые вещи в настоящие произведения искусства.

В 1970–1980-е годы вологодский кружевной промысел развивался особенно активно. В промысле работают 6 500 кружевниц (400 из них трудятся на предприятиях). В творческую лабораторию кружевного объединения «Снежинка» приходят молодые и энергичные выпускники Московского художественно-промышленного училища им. М. И. Калинина Г. Н. Мамровская, А. Н. Ракчеева, Н. В. Веселова, позднее М. Ю. Пальникова. Они прекрасно знают основы вологодского кружева, его историю и в своём творчестве умело используют богатейший опыт предшественников. В 1970-е годы обозначились тенденции к более подвижной композиции с усложнённым ритмом линий и форм, колоритом, фактурой и обращение к фольклорно-образным мотивам. Создаются произведения, связанные с праздниками, обычаями: скатерть «Чаепитие» (1977 год) и панно «Поющее дерево» (1978 год) В. Н. Ельфиной, панно «Веселая деревня» (1977 год) А. Н. Ракчеевой и «Вологодские частушки» (1973 год) Г. Н. Мамровской. В цветочные орнаменты вводятся стилизованные изображения женских и мужских фигур, головы и руки которых решаются как цветочные венчики, а женские юбки изображаются в виде тюльпана-колокола. Этот период характеризуется в искусстве как эпоха «ретростиля», «стиля памяти».

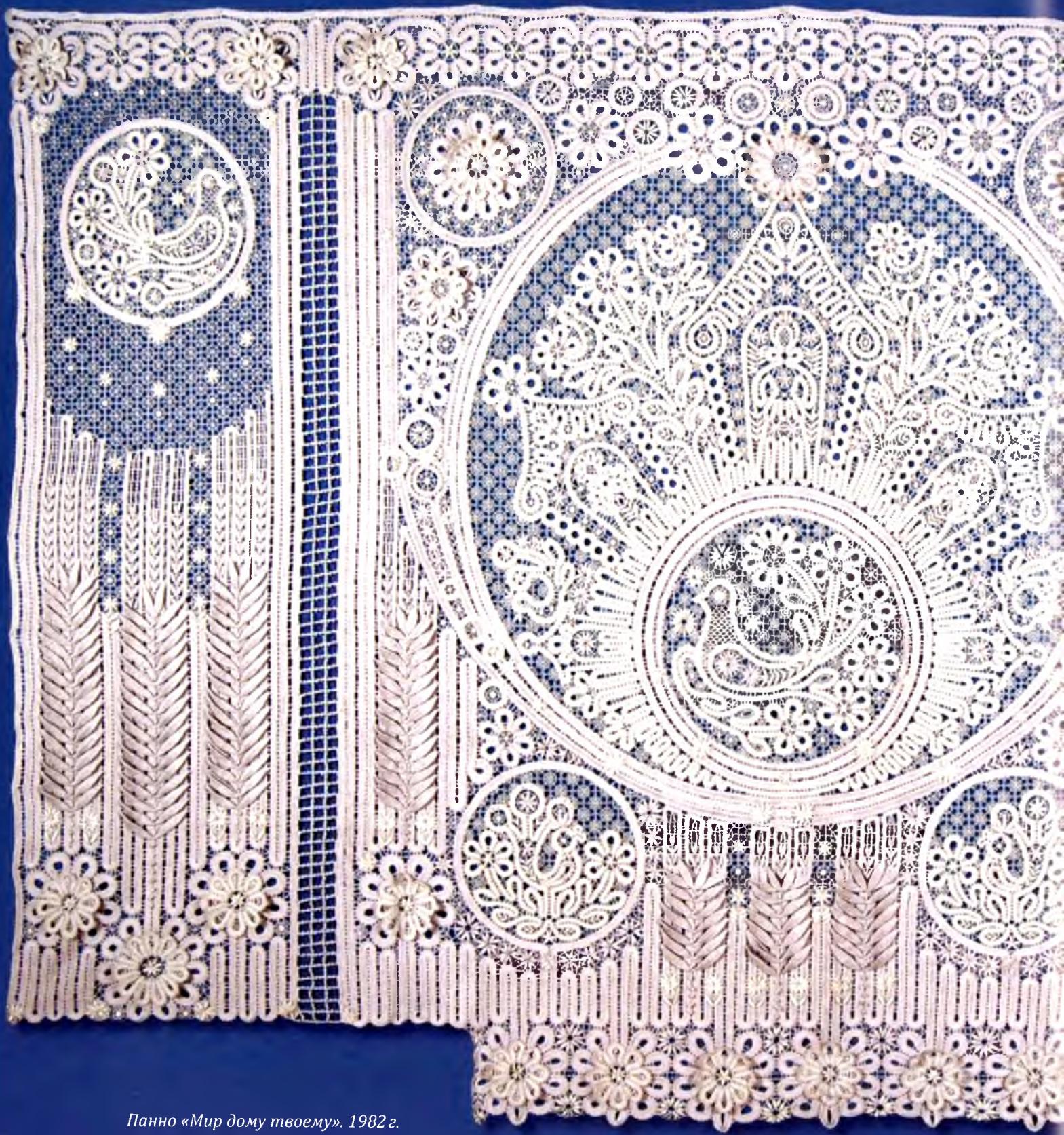
В 1980-е годы лучшим мастерам предприятия присваиваются почётные звания: на 1 января 1985 года звания «Мастер – золотые руки» были удостоены 268 рабочих, «Мастер-художник I класса» – 37, «Мастер высшего класса» – 18, «Лучший наставник молодёжи» – 58 мастеров, а 786 кружевниц работали с личным клеймом². В 1986 году за

² Архив ЗАО Вологодская кружевная фирма «Снежинка».

Панно «Весёлая деревня». 1977 г. Автор А. Н. Ракчева. 250×160 см.
Лён отбелённый и серый, красная п/ш нить, сцепная техника (ВГМЗ 37799)

Panel «Cheerful village». 1977. Author A. N. Rakcheeva. 250×160 cm.
Bleached and Grey Flax, Red Cotton Thread, Coupling Technique

Панно «Мир дому твоему». 1982 г.
Автор Г.Н. Мамровская. 170×250 см.
Лён серый и зелёно-серый, склейная техника
(ВОКМ 27610)

Panel «Peace to your house». 1982.
Author G. N. Mamrovskaya. 170×250 cm.
Light Green and Grey Flax,
Coupling Technique

успешную работу, большой творческий подъём и создание уникальных выставочных изделий Вологодское кружевное объединение было награждено орденом Трудового Красного Знамени. А. Н. Ракчеевой и В. Н. Ельфина разработали в кружеве изображение ордена.

В 1980-е годы продолжают сохраняться прежние тенденции, но композиции работ усложняются, художественный язык произведений становится более эмоциональным и образным. Прекрасная зимняя сказка прочитывается в скатерти А. Н. Ракчеевой «Метелица» (1982 год), пышный сад с райскими птицами изображён в занавесе «Рассвет» (1981 год) Г. Н. Мамровской, лирическим настроем веет от её скатерей «Весенний перезвон» (1984 год) и «Жаворонки» (1987 год). Характерными для эпохи являются и создание монументальных произведений с предельно стилизованными цветочными мотивами, таких как занавес «Воспоминание» (1982 год) Н. В. Веселовой, и создание произведений, несущих в себе глубокую смысловую нагрузку, – панно «Мир дому твоему» (1982 год) Г. Н. Мамровской. Художников привлекают архитектурные памятники города. В кружевном панно «Вологда» (1984 год) А. Н. Ракчеевой звучит дань уважения кружевницам, восхищение их искусством. Интересы художников простираются на конкретные литературные произведения – создаются скатерти «Угощаю рябиной» (1982 год) по рассказу А. Я. Яшина, «Красные цветы мои» (1984 год) на стихи Н. М. Рубцова, созданные В. Д. и Н. В. Веселовыми, панно «Музя Батюшкова» по лирике К. Н. Батюшкова (1987 год) В. Д. Веселовой совместно с художником В. П. Кордюковым. Сложно построенным орнаментальным узорочьем отличается скатерть на фольклорный сюжет «Весёлая ярмарка» (1989 год) М. Н. Пальниковой.

Работа над костюмом принимает новые формы. Художники вновь сотрудничают с модельерами Ленинграда, Москвы, Киева, стараясь в кружеве создать модные и в то же время технологически легко выполнимые изделия. Малосерийные изделия, такие как туника Г. Н. Мамровской (1986 год), косынка «Надежда» (1989 год) М. Ю. Пальниковой, манто (1989 год) А. Н. Ракчеевой, отличают богатство орнамента и форм, разнообразие приёмов цветного и фактурного решения, сочетание различных нитей: шёлка, льна, метанита. Целый ряд интересных предметов для украшения костюма создает молодая художница Т. Н. Смирнова.

Период конца 1980-х годов отмечается в промысле большим творческим подъёмом, слаженной совместной работой художников, технологов, кружевниц. Такое творческое содружество помогает решать любые сложные задачи, само же предприятие со сложившейся структурой и промыслом являются поистине уникальными.

Панно «Храм» (храм Христа Спасителя). 1997 г. Автор Г.Н. Мамровская, А.Н. Ракчеева, Н.В. Веселова, М.Ю. Пальникова, Т.Н. Смирнова. 195×155 см. Лён серый и отбелённый, сцепная техника (ВГМЗ 34390)

Panel «Cathedral» (The Cathedral of Christ the Savior). 1997.
Author G. N. Mamrovskaya, A. N. Rakcheeva, N. V. Veselova, M. Yu. Palnikova, T. N. Smirnova.
195×155 cm. Bleached and Grey Flax, Lace, Coupling Technique

Вологодская кружевная фирма «Снежинка»

В 1992 году, в связи с политико-экономическими преобразованиями и реорганизацией всей экономики страны, вологодское кружевное предприятие перешло в коллективную долевую собственность, было преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) и стало называться Вологодская кружевная фирма «Снежинка»¹. В 1995 году после акционирования ТОО было преобразовано в Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) Вологодская кружевная фирма «Снежинка»². Фирма начала активно работать на современном рынке, продвигая свой товар. Об этом говорят многочисленные награды, завоёванные вологодскими кружевницами – Золотая медаль на Всероссийской выставке «Покупайте российское» (1998 год), неоднократные победы в конкурсе «Мы выбираем – нас выбирают» (2000 год). Фирма «Снежинка» ежегодно участвует в конкурсных показах коллекций одежды на Всероссийских ярмарках «Русский лён», проходящих в Вологде, и всегда получает высшие награды в таких номинациях как «Достояние республики» и «Сохранение народных традиций». Большой вклад вологодские кружевницы вносят в развитие проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Используя выразительность «белой кружевной графики», они создали массу небольших сувенирных изделий, несущих в себе образ Русского Севера. В фондах Вологодского государственного музея-заповедника собрана коллекция сувениров этого периода, имеется панно Т. Н. Смирновой «Дед Мороз» (2003 год), в котором довольно интересно разработана тема о зимнем волшебнике.

В 1990 – 2000-е годы в вологодском кружеве продолжают развиваться традиции орнаментального искусства, главным в кружеве становятся обогащённая фактура, сложные ритмические связи всех элементов, безупречное качество исполнения. Руководство творческой работой по созданию и совершенствованию рисунков кружев осуществляла на предприятии «Снежинка» экспериментальная художественная лаборатория, в которой в 1990-е годы работали 6 художников, 2 мастера по кружевоплетению, техник-копировщик и мастер-художник первого класса. До 1990 года на предприятии проводился

¹ Постановление главы Администрации города Вологды от 28.09.1992 г. № 1355.

² Постановление главы Администрации города Вологды, зарегистрировано 21.11.1995 г. № 424.

профессиональный конкурс, творческая группа работала до 1999 года. Победителям выделялись денежные премии, а главной целью таких конкурсов было раскрытие творческих способностей участников.

Над большими выставочными произведениями вологодские художники продолжают работать совместно. Коллективной работой А. Н. Ракчеевой, Н. В. Веселовой, М. Ю. Пальниковой, Т. Н. Смирновой под руководством главного художника Г. Н. Мамровской является панно «Храм» (храм Христа Спасителя), созданное к 850-летию Москвы в 1997 г. Архитектурные формы собора чётко вырисовываются на лёгком фоне ажурной решётки со звёздчатыми насновками, внутренние плоскости членений украшены различными узорными элементами. Изображение храма дано в обрамлении традиционного растительного вологодского орнамента. Композиция торжественна и величава.

Панно «Сказка о царе Салтане» (1998 год) Г. Н. Мамровской и Т. Н. Смирновой, «Лукоморье» (1999 год) М. Н. Пальниковой, скатерти «Град на острове стоит» (1999 год) Н. В. Веселовой и «Золотая рыбка» (1999 год) А. Н. Ракчеевой посвящены 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Несмотря на то что кружевные предметы называются скатертями, салфетками, занавесами, они уже утратили значение бытовых вещей, это настоящие станковые произведения со сложными композиционными решениями, техническими приёмами, художественным языком.

В 2005 году предприятие ЗАО Вологодская кружевная фирма «Снежинка» вновь претерпело реорганизацию. Тяжёлое финансовое положение и разногласия внутри коллектива привели к смене собственника и изменению маркетинговой и финансово-экономической политики предприятия, повлекшие за собой и кадровые изменения. Старшее поколение художников сменили молодые дизайнеры, значительно сократилось число кружевниц и надомников. На 1 июля 2008 года численность кружевниц в цехах составляла 60 человек, 23 человека работали в Усть-Кубинском районе, 20 надомников – в Вологде и 18 – в Усть-Кубинском районе³. Руководство предприняло ряд мер по поиску новых путей развития, увеличению заработной платы кружевницам. Был пересмотрен ассортимент и разработана концепция развития производства, глав-

³ Материалы о деятельности ЗАО Вологодская кружевная фирма «Снежинка», 2008 г. // Архив ВГИАХМЗ.

Занавес «Сказка о царе Салтане». 1999 г. Авторы Г.Н. Мамровская, Т.Н. Смирнова.
163×120 см. Лён отбелённый, сцепная техника (ВГМЗ 34905)

Curtain «Fairy tale about the tsar Sultan». 1999. Authors G. N. Mamrovskaya, T. N. Smirnova.
163×120 cm. Bleached Flax, Coupling Technique

Панно «У Лукоморья». 1999 г. Автор М. Ю. Пальникова. 114×78 см.
Лён, кружево, сцепная техника (ВГМЗ 34907)

Panel «Beside Lukomoriya» (A Celestial Country). 1999. Author M. Yu. Palnikova.
114×78 cm. Bleached Flax, Lace, Coupling Technique

Художники и мастера Вологодской кружевной фирмы «Снежинка»
с заслуженным художником В.А. Юдашкиным. 2006 г.

*The Artists and Lace-masters of the Vologda Lace Company «Snowflake»
with the Honouried Russian Artist V.A. Yudashkin. 2006*

ными направлениями которой стали сохранение и развитие традиционного массового производства кружева, создание новых высокохудожественных изделий в традициях промысла, использование натуральных материалов.

Одним из направлений работы предприятия стала работа с прямыми заказчиками, создание изделий с учётом их пожеланий, стремление найти новые оригинальные решения, сохранив при этом традиции промысла. Так, например, по заказу Правительства области в 2008 году художница А.Н.Ракчеева перевела на язык кружева эмблему Международного музыкального фестиваля им. Валерия Гаврилина и разработала небольшое панно-сувенир для вручения победителям. Панно представляет собой квадрат, разделённый на 4 части, в которых помещены стилизованные изображения колокола, скрипки, клавиши и резное окно. Колокол заполнен новоладожской решёткой, клавиши выполнены сеткой и полотнянкой, резьбу окна имитируют насновки и пауучки.

Вологодские художники разрабатывали также в кружеве эмблемы «Аммофоса» и КАМАЗа, знак Газпрома, работали над «охотничьей темой», в результате чего А. Н. Ракчеевой было создано круглое панно «Глухарь» с классическим изображением лесной птицы. Опыт работы с заказчиками подтвердил, что вологодские кружевницы способны в технике кружева разработать и выполнить любую тему.

В выставочных произведениях художники стали более свободны в выборе темы. Их волнуют духов-

ные ценности общества, красота природы, гармония человеческих отношений. Сложнотематическая композиция панно «Святыни Вологды» (2003 год) А.Н.Ракчеевой создаёт образ города, прославившегося своими древними архитектурными памятниками, соборами и храмами, и представляет его поистине кружевной столицей страны. В картуше из гибких ветвей рядом с древними шедеврами зодчества автор помещает изображение кружевницы, тем самым поднимая промысел в разряд уникальных и значимых. Сюжет панно «Материнская нежность» (2008 год) Г.Н.Мамровской с изображением птицы-матери с раскрытыми крыльями, стремительно спускающейся к гнезду с птенцами, воспринимается как образ пышного декоративного цветка-древа. Композиция решена лаконично и чрезвычайно трогательно, художником воспето глубокое чувство материнской любви и преданности. В небольшом панно «Аленъкий цветочек» (2008 год) Т.Н.Смирновой сказочный цветок воспринимается как символ чарующей красоты природы, бесконечности и многообразия форм природного мира. В последние годы внимание художников привлекла и тема религиозного содержания, появились небольшие кружевные панно А.Н.Ракчеевой «Рождество» (2001 год), Е. Е. Марочки «Георгий Победоносец» (2008 год). Фирма также выпускает крестильные рубашки, по заказам епархии разрабатывает кружевые покровцы и пелены.

Однако и бытовые модные вещи в поле внимания художников и мастеров кружевной фирмы.

В последние годы появилась тенденция использования кружева в костюме в виде различной формы вшивных вставок или отдельных крупных деталей и объёмов. Дизайнеры совместно с художниками и мастерами кружевоплетения продумывают изделие до мельчайших деталей, так, чтобы форма кружева и его рисунок соответствовали предмету, органично дополняли его. Всё чаще мастера стали использовать в рисунке тонкую линию полотнянки, позволяющую более пластичные изгибы и повороты, более свободный, лёгкий и декоративный узор. Много кружевых изделий стали выплести из цветных нитей, однако предпочтение отдаётся коричнево-золотистым, палевым, дымчатым тонам, и надо отметить, что всегда был и остаётся в моде чёрный цвет. В дизайнерских коллекциях наряду с цветным кружевом обильно используются цветное стекло, жемчуг, цветные камни, бисер. Прекрасным дополнением костюма может стать узкий длинный шарф-боа (2009 год) из чёрного шёлка, разработанный молодым художником фирмы Ю. Е. Захаровой. Края его очерчивают форму, состоящую из растительной ветки с крупными цветами, украшенными сверкающими прозрачными стразами.

Ассортимент современного предприятия «Снежинка» чрезвычайно разнообразен, разрабатывается большое количество эксклюзивных изделий. В 2008 году коллекция Александра Фомина «Ночная сказка» завоевала Гран-при в конкурсном показе на Международной выставке-ярмарке «Российский лён», а в 2009 году на фестивале в Сочи «Бархатные сезоны» была отмечена коллекция «Золотой век», выполненная под общим руководством Елены Мельниковой. Молодые художники-дизайнеры привнесли в промысел много нового, показали, что возможности кружева безграничны. Вологодское кружево востребовано и пользуется большим спросом, а Вологда по-прежнему остаётся одним из самых интересных и творческих центров кружевного промысла в мире. Не случайно в Вологде с 2006 года ежегодно проводится Всероссийский конкурс мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка», а с 2010 года составной частью этого конкурса стала выставка-конкурс авторских произведений, целью которой является развитие творческих способностей мастеров и художников кружева.

С 2012 года Правительством Вологодской области организуется грантовый конкурс на создание уникальных произведений кружева. Победителем первого состязания стало панно «У озера», автором которого является заслуженный художник России Галина Никитична Мамровская. В композиции произведения легко узнаваемы архитектурные памятники расположенного в Кирилловском районе Ферапонтова монастыря – собор Рождества Богородицы, церковь Благовещения с трапезной, Казённая палата. На небе мерцание кружевых крестов, вверху, за стеной мона-

стыря, возвышаются деревья, между ними пространство в виде куполов, символизирующих вечность.

В соответствии с условиями проведения конкурса кружевые произведения-победители безвозмездно передаются в фонды Вологодского государственного музея-заповедника. В 2013 году им также стало панно «Под вековыми липами», на котором изображена усадьба Брянчаниновых в селе Покровском Грязовецкого района. Авторы работы – художницы Ангелина Николаевна Ракчеева и её дочь Юлия Евгеньевна Захарова. Благодаря конкурсу фонд вологодского музея пополнился двумя ценнейшими кружевными экспонатами, которые будут демонстрироваться на различных передвижных выставках, а позднее войдут в основную экспозицию открывшегося в 2010 году Музея кружева.

Гарнитур ювелирный «Птицы». 1987 г.

$10,5 \times 4,6 \times 3,6 \text{ см}; 13,9 \times 5,5 \times 2,8 \text{ см}$.

Авторы В.Д. Веселова, В.П. Кордюков.

Мельхиор, кружево (ВГМЗ 29403/1-4)

Jewelry Set «Birds». 1987.

$10,5 \times 4,6 \times 3,6 \text{ см}; 13,9 \times 5,5 \times 2,8 \text{ см}$

Authors V. D. Veselova, V. P. Kordukov.

German Silver, Lace

Музей кружева

«Падают на землю ажурные снежинки, рождая вдохновение и лёгкость в руках кружевниц. Кажется, будто не руки человеческие создали изысканное творение, а сама природа подарила это застывшее мгновение своего величия – величия вологодского кружева», – с этих поэтически красивых строк началась торжественная церемония открытия в Вологде нового музея – Музея кружева, состоявшаяся 3 ноября 2010 года. Создание Музея кружева в Вологде закономерно. Кружевоплетение – это не только значимая часть историко-культурного наследия Вологодчины, здесь и сегодня плетут кружево, и интерес к этому промыслу и виду рукоделия не иссякает.

Музей кружева является структурным подразделением Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Новый музей занимает отреставрированное двухэтажное каменное здание первой половины XIX века – объект культурного наследия федерального значения. Здание расположено в исторической части города, в непосредственной близости от стен Вологодского кремля. Этот дом связан с именами

двух известных в прошлом вологжан. В середине XIX века его владельцем был Александр Васильевич Сорокин, который дважды избирался городским головой Вологды. В 1859 году дом приобрёл подполковник Николай Петрович Брянчанинов, принадлежавший к известному в Вологодской губернии дворянскому роду. С 1886 года здание с постройками и землёй было передано Вологодскому отделению Государственного банка, размещавшемуся здесь до 1999 года. В начале XXI века здание сменило несколько распорядителей и в конечном итоге перешло в оперативное управление Вологодского государственного музея-заповедника. Реставрационные и восстановительные работы с целью создания здесь Музея кружева были начаты в 2007 году и заняли три с половиной года. Летом 2010 года процесс создания музея вступил в завершающую стадию. Было очень увлекательно наблюдать, как постепенно, день за днём залы наполнялись сначала музеинным оборудованием, затем кружевными произведениями и становились живыми, как бы рассказывающими каждый свою историю.

Здание Музея кружева в Вологде

The Museum of Lace in Vologda

*Церемония открытия Музея кружева. 3 ноября 2010 года
Opening Ceremony of the Museum of Lace. November 3rd, 2010*

Музей располагает значительной площадью – 1500 квадратных метров. Центром притяжения множества его посетителей, безусловно, является главная экспозиция, посвящённая формированию, развитию и современному состоянию кружевного промысла Вологодской области. Экспозиция занимает восемь выполненных в разной цветовой гамме залов и значительную по площади парадную галерею. Вниманию посетителей представлено около 800 экспонатов из фондовых коллекций музея. Всего же в собрании Вологодского государственного музея-заповедника – более шести тысяч образцов кружева, отражающих самобытность вологодского кружевного промысла, образность его художественного языка. Хронологический принцип показа позволяет проследить историю развития кружевоплетения, стилевые направления различных периодов, авторскую индивидуальность. Драгоценными украшениями главной экспозиции являются знаменитые кружевные панно, оформленные в огромные серебристые рамы и представленные как произведения искусства. Наибольшее впечатление на посетителей производят трёхметровая в диаметре скатерть «Снежинка» Виктории Ельфиной, крупные панно «Вологда» Ангелины Ракчеевой, «Рассвет» и

«Весенний перезвон» Галины Мамровской, «Миролюбивая Москва» Веры Веселовой и многие другие произведения, составляющие гордость вологодского кружевного промысла.

Формирование экспозиции музея велось на протяжении нескольких лет. Помимо отбора экспонатов в фондах, в специализированных театральных мастерских изготавливались костюмы и обувь, соответствующие образцам конца XIX – начала XX века; приобретались авторские кружевные изделия ведущих кружевниц Вологды и образцы кружева зарубежных кружевных центров Франции, Бельгии, Германии, Австрии и Польши, представленные ныне в первом зале музея. Здесь же экспонируются золотое кружево – наиболее ранние памятники кружевного искусства, датируемые XVII–XVIII веками. Этнографические предметы, орнаментированные крестьянским мерным кружевом, иллюстрируют развитие кружевоплетения в Вологодской губернии в XIX – начале XX века. В показ включены подзоры простыней, наподольницы, полотенца, крестьянские костюмы. Экспонаты происходят из наиболее значимых кружевных центров губернии – Кадниковского, Вологодского, Грязовецкого, Тотемского уездов. В них работали специализированные

Главная экспозиция Музея кружева. Зал, посвящённый кружеву 1920–1940-х гг.

Main Exposition of the Museum of Lace. Hall Devoted to the Lace of the 1920–1940's

мастерские, которые в духе времени иногда назывались фабриками.

Интересны кружевые изделия с сюжетной тематикой 1920-х и 1930–1940-х годов, создаваемые для сельскохозяйственных и кустарно-промышленных выставок. Среди работ этого времени выделяются такие сложные по сюжетам произведения, как панно «Мавзолей Ленина» (создано А.Г.Петровой в содружестве с А.А.Перовой-Никитиной) и панно «Достижения земледелия и животноводства в Вологодской области» (разработано А.Г.Петровой, М.Н.Груничевой, А.К.Соколовой, Е.И.Отуриной, А.А.Кораблёвой).

Современные кружевые работы – «Золотая рыбка» и «Святыни Вологды» А.Н.Ракчеевой, «Материнская нежность» и «Сказка о царе Салтане» Г.Н.Мамровской, «У Лукоморья» М.Ю.Пальниковой – экспонируются в залах, рассказывающих о развитии промысла сегодня.

Музей знакомит посетителей с инструментами и сколками вологодских мастерниц. Исторические фотографии гармонично дополняют визуальный ряд, представляя первых кружевниц Вологды и их работы. Экспозиция сопровождается демонстрируемыми на экранах мультимедийными программами, позволяющими получить дополнительную информацию о вологодском кружеве, о музее и процессе его создания. Сохранности и достойному оформлению кружевых работ способствует современное экспозиционное оборудование. Благодаря масштабу и разнообразию экспозиции музей принципиально по-новому раскрывает кружевную тему, представ-

ляя кружево не только как продукт промысла и ручного производства, но и как значимое художественное явление.

Помимо главной экспозиции, в здании музея разместились выставочные залы, кафе, художественный салон-магазин, а также оснащённый всем необходимым учебный класс, где работают студии по обучению кружевоплетению. Уровень оформления этих помещений не уступает главной экспозиции. Здесь кружево музейных экспонатов перекликается с кружевными мотивами, украшающими огромные зеркала и декоративные панели. О лёгкости и воздушности кружева напоминают изящные хрустальные люстры и вуальные занавеси.

Над созданием Музея кружева работала большая команда профессионалов: строителей, инженеров, реставраторов, музейщиков, художников, монтажников экспозиционного оборудования. Инициатором развёртывания работы стал Вячеслав Евгеньевич Позгалёв, губернатор Вологодской области в 1996–2011 годах. Художником-дизайнером проекта выступил известный в музейной среде вологодский художник Сергей Михайлович Иевлев. В 2012 году творческая группа музейщиков-создателей Музея кружева была удостоена премии Правительства Российской Федерации в области культуры. Лауреатами премии стали руководитель проекта Людмила Дмитриевна Коротаева, возглавлявшая Вологодский государственный музей-заповедник в 1994–2010 годах, заместитель генерального директора по научной деятельности Наталия Алексеевна Золотова, заведующая художественным отделом Ангелина

Аркадьевна Глебова, заведующая реставрационным отделом Ольга Александровна Орлова, заведующая Музеем кружева Юлия Владимировна Евсеева.

Чем является Музей кружева для посетителей? Наверное, каждый ответит по-своему. Для дам – это красота и изящество, гармония кружевных узоров. Для уважаемых джентльменов – богатство отделки и современные технологии, использованные в музейных интерьерах, художественные стили нескольких эпох. Мастера кружевоплетения отмечают полноту коллекции представленных кружевных произведений, музейные сотрудники – качественное экспозиционное оборудование, некоторые из образцов которого не имеют аналогов в мире. Детей в музее привлекают простор и широта залов, где так звонко разносится любой звук – будь то осторожные шаги, звон коклюшек или слова экскурсовода. И, наверное, всех без исключения радует возможность приобрести кружевые изделия и издания о вологодском кружеве в художественном салоне музея и неспешно провести время за чашечкой кофе в оригинально оформленном кафе.

За три с половиной года работы Музей кружева принял около 200 тысяч гостей. Чтобы привлечь

посетителей, сотрудниками разрабатываются всё новые и новые экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы. Для детской аудитории – это экскурсии-занятия «Кружевной лабиринт», «Мода и кружево», «В поисках кружевых чудес», новогодние праздники. Для туристических групп – обзорные экскурсии и индивидуальные программы. Для корпоративных клиентов – проведение конференций, семинаров, церемоний награждения и других торжественных мероприятий.

Вологодский Музей кружева является единственным музеем кружевной тематики столь высокого уровня и размаха в России. Современный уровень экспонирования; масштабы экспозиционных и выставочных площадей; разнообразие, количество и художественное качество экспонатов; использование современных технологий и методов работы с посетителями – во всём этом заключаются его притягательность и уникальность. Музей стал не только важным элементом культурной жизни региона, но и мощным туристским ресурсом. Он придаёт имиджу Вологды и Вологодской области многогранность, подчёркивает самобытность региона в глазах его жителей и гостей.

Торжественный вечер, посвящённый годовщине Музея кружева (3 ноября 2011 г.).
Показ коллекции Губернаторского колледжа народных промыслов

Party Devoted to the 1st Birthday of the Museum of Lace (November, 3rd, 2011).
Display of the Collection of the Governor's College of Folk Trades and Crafts

Выставочные проекты Музея кружева

Важным видом деятельности Музея кружева является организация выставочных проектов, многие из которых ориентированы на зарубежную публику.

Уже через несколько месяцев после открытия коллективом музея по поручению Министерства культуры Российской Федерации была подготовлена выставка «Кружевная сказка Вологды», прошедшая с 10 по 12 февраля 2011 года в городе Лозанне, в здании театра «Больё» – одной из крупнейших концертных площадок Швейцарии. Этот выставочный проект состоялся в рамках Фестиваля россий-

ской культуры, посвящённого 65-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Прошедшая в Швейцарии выставка вологодского кружева имела большой успех, одним из откликов на неё стало решение жительницы Швейцарии госпожи Рут Шайдэггер-Майер передать в дар Вологодскому государственному музею-заповеднику свою большую коллекцию кружева и вышивки, которую она собирала на протяжении сорока лет. В апреле 2012 года состоялась торжественная цере-

Выставка «Кружевная сказка Вологды» в фойе театра «Больё»,
г. Лозанна, Швейцария. 10–12 февраля 2011 года

*Exhibition «Vologda Lace Fairy-Tale». The Beaulie Theater Foyer,
Lausanne, Switzerland. February 10–12th, 2011*

Госпожа Рут Шайдеггер-Майер
на торжественной церемонии презентации
коллекции, подаренной Музею кружева
*Ruth Shaidegger-Mayer at the Ceremony
of the Presentation of the Collection*

мония передачи этой коллекции, насчитывающей около 1000 предметов. Часть переданных предметов посетители музея смогли увидеть тогда же на выставке «Россия и Швейцария: кружева сплетают страны», где экспонировалось кружево в техниках фриволите и филе, вязаное и даже соломенное кружево начала XX века, а также в изобилии демонстрировались кукольная и крестильная одежда, украшенная кружевом и вышивкой, книги, гравюры, инструменты кружевоплетения.

В 2011–2012 годах состоялся обмен выставками с французским партнёром – госпожой Мик Фуриско. В 2011 году в залах Музея кружева выставлялось французское, бельгийское и итальянское кружево из её частной коллекции. Выставка получила название «Очарование европейского кружева». В феврале 2012 года – на этот раз во Франции, в г. Ле-Пюи-ан-Веле, где находятся Центр изучения коклюшечного кружева, кружевые студии и мастерские, – открылась выставка «Вологодское кружево – царское кружево».

В 2012 – начале 2013 года в залах Музея кружева была организована выставка хорватского кружева «Чарующий триптих». Она познакомила посетителей с произведениями трёх кружевых центров Хорватии – Пага, Хвара и Лепоглавы, которые и составляли тот чарующий, завораживающий своей красотой, кружевной триптих, в честь которого выставка получила своё название. Наиболее привлекательными экспонатами, помимо разнообразных панно и салфеток, были колоритные национальные костюмы Хорватии, белоснежные блузы и инструменты кружевниц. 25 апреля 2014 года в столице Хорватии г. Загребе состоялось торжественное открытие выставки «Сказочное кружево России», организатором её, наряду с вологодским музеем, выступило Некоммерческое объединение по культурному сотрудничеству «Интермеццо» (г. Загреб, Хорватия), в сотрудничестве с которым организовалась первая выставка. Выставочный проект получил поддержку Правительства Вологодской области, Администрации города Загреба в лице мэра господина Милана Бандича и Русского национального меньшинства в лице его представительницы Галины Ковачевич. После Загреба выставку вологодского кружева увидели ещё в одном хорватском городе – Задаре.

Музеем ежегодно реализуется по 6–7 выставочных проектов. Сегодня вологодский Музей кружева стоит в одном ряду с крупнейшими европейскими музеями, представляющими кружевную тему, к числу которых, в частности, относится выставочный комплекс «Международный город кружева и моды» в Кале (Calais' International City of Lace and Fashion).

Один из залов выставки «Вологодское кружево – царское кружево» в г. Ле-Пюи-ан-Веле, Франция
One of the Halls of the Exhibition «Vologda Lace – Tsar's Lace» in Le Puy-En-Velay, France

Международный фестиваль кружева «Vita Lace»

23–25 июня 2011 года в Вологде состоялся Первый Международный фестиваль кружева «VITA LACE». Он был организован Правительством Вологодской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В рамках фестиваля прошли выставка-конкурс «Лабиринт кружева», выставка-ярмарка кружевных центров. Наиболее зрелищной стала акция «Самое массовое кружевоплетение» с участием мастериц из всех районов Вологодской области и двадцати регионов России и зарубежья: 24 июня на площади перед музеем 570 участников массового кружевоплетения установили рекорд России.

В числе почётных гостей фестиваля была супруга Президента России Светлана Владимировна Медведева. Она пообщалась с участниками акции, оценила

их трудоёмкую работу и вместе с ведущим российским модельером В.А.Юдашкиным посетила Музей кружева, оставив отзыв в Книге почетных гостей.

В феврале и марте 2014 года в Сочи состоялись XXII зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. В официальную символику игр вошел орнаментальный мотив вологодского кружева, который украшал многие виды олимпийской продукции и был таким родным и знакомым для вологжан. Вологодские кружева из коллекции Музея кружева украшали также Резиденцию Деда Мороза из Великого Устюга, которая располагалась в Олимпийском парке в Сочи. И закономерно, что II Международный фестиваль кружева «Vita Lace», который состоится в Вологде 26–28 июня 2014 года, также посвящён теме Олимпиады.

Международный фестиваль кружева «Vita Lace». Акция «Самое массовое кружевоплетение». 24 июня 2011 г.

International Lace Festival «Vita Lace». Performance «The Most Massive Lace-making». June, 24th, 2011

Панно «Вологда». 1986 г. Автор А. Н. Ракчеева. 177×200 см.

Лён отбелённый, ирис, сцепная техника (ВОКМ 28588)

Panel «Vologda». 1986. Author A. N. Rakcheeva. 177×200 cm.

Bleached Flax, Iris, Coupling Technique

На Вологодчине кружево по сей день, как и на протяжении почти 200 лет, выполняется вручную на подушке с помощью деревянных палочек – коклюшек. Перевить, сплести – из этих простых действий рождаются настоящие произведения искусства. Вологда по-прежнему остаётся одним из кружевных

центров мира. Вологодский Музей кружева демонстрирует красоту и декоративность кружева, даёт возможность вологжанам заново оценить и воспринять наследие мастеров, а гостям Вологодской области – открыть для себя ценнейшее художественное явление России – вологодское кружево!

Vologda lace

The pride of the Vologda State Museum-Reserve is its collection of lace. Consisting of about six thousand pieces, the museum has been adding to its collection over a considerable period of time and provides an exhibition of Vologda's unique artistic handicraft industry – a leader among the lace-making centers of the country.

The distinctive ornament of Vologda lace is characterized by its softly curled and fluent drawing lines which are consistently clear and rhythmic and may consist of geometrical figures or generalized plant forms and/or patterns. The motif of winding and flexible branches with rounded or extended flower petals dominate in lace patterns. The compositions are often built from mirrored, symmetrical motifs, adding the appropriate tension and strictness to the lace patterns in addition to keeping the compositions consistent and static. In addition, the distinctive feature of Vologda lace is its broad range of background lattices.

The lace is tatted with the help of «kokljushkas» (turned sticks) on which threads are reeled. For tatting bone (bobbin) lace, a pillow is used which takes on the appearance of a bolster or cushion – stuffed tightly with straw or hay – which is then put on a stand. The main factor in lacemaking is «skolok» – the technical drawing of lace. The drawing is normally performed on thick paper and (for the benefit of the lace-maker) dots are marked in the places where the threads should cross and also in the areas where the pins should be placed.

On the whole, a Vologda lace-maker uses several elements of wickerwork, of which the most commonly used are: «pleteshok» (plait), «polotnyanka» (braid), «setka» (net), and «nasnovka» (where the wicker element resembles an oak seed). A pattern is tatted – as a rule – by abraid, sometimes braid and net or minus only one net. The background consists of braid or nasnovka lattices.

There are several techniques of wickerwork: the numerical technique, twin, and coupling techniques. The numerical technique of tatting the lace is the simplest, it does not require «skolok»; lace is tatted by counting the interweaving of threads in a set and determined order. The patterns of numerical lace consist of simple geometric forms. The ornaments in lace-making using twin technology, as a rule, are also geometrical; they are tatted simultaneously with a background. The most wide-spread technique and method of wickerwork used by modern Vologda lace-makers is a coupling technology: the lace is tatted per parts by several pairs of «kokljushkas», then all

fragments are ringed and joined together with the help of a chain stitch hook. The coupling technology of making cotton lace was spread throughout Russia by the end of the 18th century.

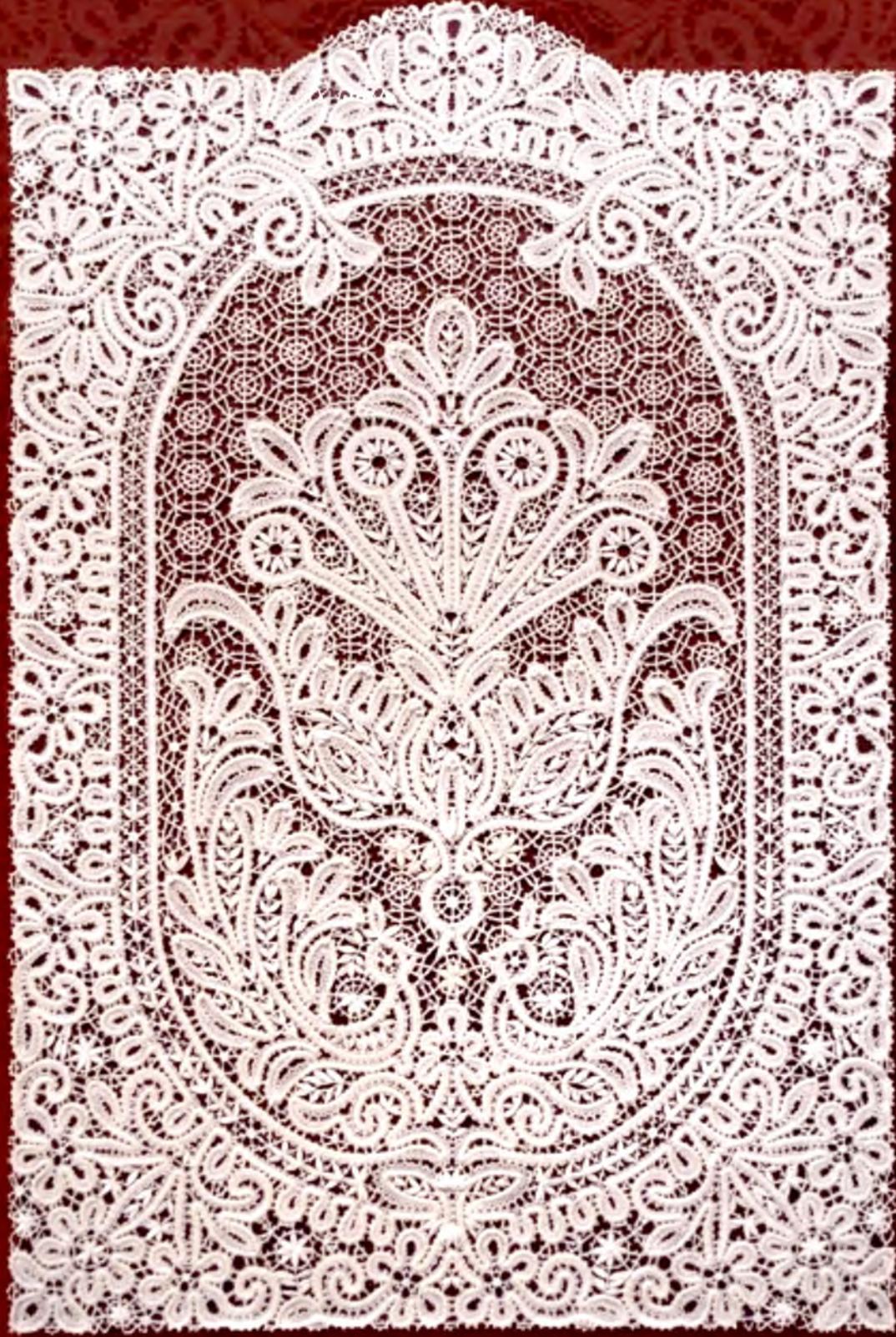
The earliest lace articles in the museum collection belong to the 17th century; they were made from gold and silver threads.

The price of metallic lace was defined by weight rather than by labor-intensiveness and/or quality of the work. The metallic lace is sewed on clothes which were themselves created using thick and expensive fabric. Metallic lace decorated the objects and articles of the church as well as the wardrobe of the priests. In the 18th century a «beet» colored and plaited metallic lace was produced which was especially unique and belonged only as a product of Russia.

At the end of the 18th century thread lace made of cotton, silk and flax was in great demand in the country. In response, merchants began to bring lace in large shipments from western European countries. Among the most popular were Flemish, Brussels, and Dutch lace, as well as French «raspberries», «shantal», and «brabant», named after their originating provinces, which were also centers of lacemaking. The original approach and method of promoting lace in the country was to organize the lace workshops on manorial estates. The first lace-making factories were organized in Vologda at the beginning of the 19th century.

The lace-making factory of V.A.Zasetskaya, established in 1820 in the settlement of Kovyrino, near Vologda, had gained a considerable amount of popularity. The samples that Zasetskaya's factory used were patterns that were foreign in origin (a fashionable practice and design at the time) with most of them being German.

For a long time lace-making was basically a domestic occupation; however, during the first quarter of the 19th century Vologda and its surrounding areas established itself as a legitimate entity in the artistic handicraft industry. In the 1840's Vologda lace-maker Anfiya Fyodorovna Bryantseva invented a peculiar and unique technique of wickerwork that eventually became synonymous with Vologda, being named «The Vologodian Manner/Style». After the abolition of serfdom in 1861, peasants in the Kadnikovsky, Vologodsky, and Gryazovetsky districts of the (present-day) Vologda Region began to actively produce lace, creating lace-making centers in the aforementioned districts.

Панно «Материнская нежность». 2008 г. Автор Г.Н. Мамровская. 74×49,5 см.
Лён отбелённый, сцепная техника (ВГМЗ 37919)

Panel «Mother's Tenderness». 2008. Author G. N. Mamrovskaya. 74×49,5 cm.
Bleached Flax, Coupling Technique

History of lacemaking at the end of 19-20th centuries

With development of the lace and artistic handicraft industry the buyers and brokers inevitably appeared. These individuals went to each village where the lace was tatted and bought all the goods and materials without sorting or discrimination. The lace-makers were then supplied, in return, with threads and «skoloks» (technical drawings). The buyers often brought skoloks from different areas, gave them to Vologda lace-makers and ordered them to tat the lace articles according to the new and mostly uniform specifications. All of these activities and changes brought the lace handicraft industry to a decline and, importantly, eradicated any local characteristics and particularities that were once present in the lace.

To help the women working as lace-makers, the Zemstvo (local authority) organized a special committee in Vologda in 1886 to protect the workers from the buyers and to preserve the unique, characteristic style of lace. The Committee opened a storehouse that worked under the name of «The Vologodskaya do-it-yourself Exhibition.» The storehouse supplied lace-makers with material, took the final products, and exhibited the best lace articles.

During the periods of the First World War (1914), Russian Revolution (1917) and the Civil war (1918), the Vologda lace handicraft industry was practically destroyed and close to extinction. Masters continued to tat lace only for themselves and tried to save pure folk traditions in the patterns. In 1921 to save the handicraft industry, lace-makers joined together in forming commercial consortiums. There were 50 organized lace-making consortiums. The method and form of the organization of labor in these consortiums was basically domestic. Originally, the lace-makers tatted lace using old «skoloks,» but the relatively new conditions and circumstances of life and society required a new collection and new drawings. In the 1920's a series of small lace pictures appeared; this series of pictures consisted of illustrated fairy tales, fables, and portraits of political and military-men. Measured lace, however, remained the prime form of production with the production accounting for 65% of all yearly product.

Vologda lace was very popular and, beginning mainly in 1925, it was exported abroad. By official agreement lace articles were sent to England, Switzerland, France, America, Australia, Germany, and Japan but according to the mandates of the agreement, Vologodian lace-makers tatted articles based not upon their own drawings, but upon the specifications which were sent to them.

In the 1930's lace-makers initiated different webs,

and created new ornamental compositions with Soviet symbolism (the sickle and the hammer, five-beam stars, arms of the republics); particularly fashionable in being represented in lace at that time were objects such as parachutes, trains, tractors, ships and so on.

A professional school for training and preparing lace-makers was opened in Vologda in 1928. The students, under the direction of experienced teachers, developed a large amount of the background lattices that enriched Vologda lace, having created an extraordinary pattern which is both graceful and airy. The expansion of the themes and renovation of the assortment in lace was bound also with the organization in 1936 of an experimental artistic laboratory. The artists created products which were in the spirit of the time, while taking into account important national features and laws concerning public art. In 1937 Vologda lace received the highest award – «Grand Prix» – in Paris, France «for novelty and artistic performance».

In the 1940's lace-makers gave much attention to measured lace, which was basically used for providing the trimming on linen. From 1935-40 the wickerwork of Vologda lace-masters formed a third of all lace production in the country.

At the beginning of the Great Patriotic war (Second World War) (1941) the lace-masters lost their beloved businesses, but the government acted quickly and by 1942 a mandate was handed down which ordered the restoration of the lace handicraft industry in Vologda. The postwar years turned out to be the most complicated period. At that time an artist's energy and attention was directed to create objects for the home: tablecloths, coverlets, runners, napkins, covers for chests of drawers, curtains for windows, etc. To make lace items cheaper masters created large-scale ornamental compositions which were technologically easy to create and quickly executed. In these years the innovation in the artistic handicraft industry was fueled by the comprehensive method: experienced masters and young artists worked together to make great compositions for exhibition. This creative process trained many new, young, and up-and-coming masters, who later created compositions themselves.

The significant work for the development of the lace handicraft industry in the country, including Vologda lace, was conducted by specialists from the Moscow Research Institute of Art Industry. The lace laboratory of the institute created new samples of lace, prepared technical drawings, conducted master-courses for the leading lace-makers, and organized exhibitions. In 1958

at the International exhibition in Brussels Vologda lace won the highest award –«Gran-pry.»

In 1964 during the reorganization of the entire artistic handicraft industry in the country, the Vologda lace association «Snowflake» was organized. This time was characterized as a time of progression, evolution, and change from the former aesthetic ideas. There was a tendency directed toward restraint in the forms of objects and in ornaments; being very tight, compact and highly schematic in their artistic images. This new aesthetic in lace-making has become known (in the history of domestic crafts) as the «severe style». However, in spite of the apparent stinginess and laconicism of the artistic means and style, artists managed to effectively show the semantic importance of their subject in large lace pictures for exhibitions, allowing for a fuller expression of their ideas.

In 1968 artists of the enterprise of K.V.Ivakova, V.V.Sibirtseva, V.D.Veselova, E.Ya.Humala, and V.N.Elfina were awarded by the State after the name of I.E.Repin for their development of the traditions of Vologda lace.

In the second half of 1960's – 1970's, the Vologda lace handicraft industry was representative of the larger part of Russian lace in which the appearance of themes connected with public holidays, customs, and folklore were prominent. In Vologda, new patterns began to replace the dryer, older patterns, increasing the propensity of artists to develop work with a softly streaming plant ornament as its design. From the 1970's to the 1980's the Vologda lace handicraft industry developed very quickly and actively. There were, at the time, 6.5 thousand lace-makers (400 of them worked at the enterprise).

In 1986, the Vologda lace association was awarded with the Order of the Red Banner of Labor for exemplary and successful work, an infectious and healthy creative enthusiasm, and for the creation of unique exhibition pieces.

The typical features of lace in the 1980's were represented by the creation of monumental pieces of art with maximized stylized floral motifs. This particular period in the Vologda lace handicraft industry is marked by a collaboration of artists, technologists, and lace-makers. This creative union was especially advantageous as it helped to solve many difficult problems together. The enterprise itself, with its established structure, was unique within the handicraft industry.

In 1992 in connection with political and economic transformations (including the reorganization of the entire Russian economy) the Vologda lace enterprise was given to collective property but in 1995 it became a private firm and took the name «Vologda Lace Company 'Snowflake'». The Company began working actively in the modern market and became very proficient at promoting its goods.

From early 1990 to 2000, traditions of ornamental art continued to develop in Vologda lace. The main features

of lace became the enriched texture; a complex rhythmic connection of all elements resulting in perfect quality.

Artists work together creating great exhibition pieces of art as they have done throughout history. In spite of the fact that lace objects are officially labeled tablecloths, napkins, curtains, they have, in the present day, lost their original, pragmatic purpose as a mean to create domestic goods. Presently, most articles made of lace (though they may be domestic goods) are perceived as and kept as pieces of artwork for their complex compositions and artistic quality.

One of the later trends of working at the lace company is the emergence of working directly with the costumer. The lace-maker will work with the customer, creating lace product to the specifications of the customer's wishes while trying to balance new and original ideas with the traditions of the handicraft industry.

Lace artists have become freer in their choice of themes. Masters began to use a thin line of «polotnyanka,» allowing more plastic curves and turnings which allowed for freer, lighter, decorative and more interesting patterns. Many lace articles are tatted from color threads, however preference is given to brown-golden, straw-colored, light blue and grey tones, but it is important to note that black always has and continues to remain an in-fashion color. In regard to design in particular, collections infused with colored glasses, pearls, and stones are used with the lace. The assortment of the company «Snowflake» is extraordinarily eclectic and varied containing many exclusive pieces of art; all unique and beautiful. Vologda lace is in high demand and is able to meet the demands of their clientele. Through the world, Vologda remains, to this day, one of the most interesting and creative centers of the lace handicraft industry.

Художники кружевной фирмы «Снежинка». 1990 г.

Слева направо: Н. В. Веселова, Т. Н. Смирнова,
Г. Н. Мамровская, Л. П. Касимирова, А. Н. Ракчеева

The Lacemaking Artists of the Vologda Lace Association

«Snowflake». 1990. N. V. Veselova, T. N. Smirnova,
G. N. Mamrovskaya, L. P. Kasimirova, A. N. Rakcheeva

Скатерть «Северное лето».
1990 г. Автор Н. В. Веселова.

Диаметр - 123 см.
Лён, х/б, сцепная техника
(ВГМЗ 31275)

Tablecloth
«Northern Summer». 1990.
Author N. V. Veselova.
Diameter - 123 cm.
Flax, Cotton, Coupling Technique

The Museum of Lace

«Airy snowflakes are falling to the ground, giving birth to and providing inspiration and ease to the lace-makers' hands. It seems that it is not human hands that create this refined work but nature itself gives the frozen moment of its greatness – the greatness of Vologda lace.» These beautiful, almost poetic words began the opening ceremony held in a new museum – the Museum of Lace in Vologda.

Vologda was and is presently a lace-making region and by right is considered the lace capital of Russia. The life of many Vologodians is connected with lace; making the creation of the Museum of Lace in Vologda a seemingly naturally fit. Even today, lace-making is a thriving art and industry in the Vologda Region and interest in the lace making trade still exists.

The Museum of Lace was opened in Vologda on November 3rd, 2010. It is included in the same structure of the Vologda State Museum of History, Architecture and Decorative Arts and geographically situated in the historical center of the city near the Vologda Kremlin.

The new museum occupies a two-story stone building which was constructed in the first half of the 19th century and is designated as a monument (place) of federal importance. The building is connected with the names of two well-known Vologda citizens. In the middle of the 19th century, its owner was Alexander Sorokin who served as mayor of Vologda twice. In 1859 the house was bought by Nikolay Bryanchaninov, who belonged to a famous and noble family of the region. In 1886 the building was transitioned to the possession of the State bank which remained there until 1999. It was only in the beginning of the 21st century that restoration work was begun and continued for three and a half years.

In the summer of 2010, after completing the restoration, the process of creating the main museum exposition was started. It was very curious to observe how the museum halls were being equipped and filled with lace masterpieces and little by little began to come alive due to the thoughtful and beautiful decoration.

Парадная галерея Музея кружева

Main Gallery of The Museum of Lace

The Museum of Lace occupies a considerable area – 1500 m². Its exposition is the main attraction of the museum. It is devoted to one key topic – the birth, development, and present-day existence of lace-making in the Vologda Region.

The exposition consists of eight halls and a gallery and shows about 800 exhibits from the collections of the Vologda museum fund. The whole collection of lace articles and textiles counts more than 6000 items. They reflect originality and the distinct language of the figurative art of Vologda lace. The main exhibits of the museum are enormous lace panels set in large silver frames; they take on the appearance of real lace pictures with various plots and characters. In the museum one can see the biggest lace snowflake in the world at 3 m in diameter or one might find fairy-tale birds of human height. The most valuable and attractive panels are «Vologda» by Angelina Rakcheeva, «Peace-loving Moscow» by Vera Veselova, «Dawn» and «Spring Ringing» by G. Mamrovskaya, including pieces by many others.

The creation of the museum exposition was carried out over several years. Besides choosing items for it in the museum collection, period costumes and shoes according to the models of the 19th – early 20th century were ordered by the museum from specialized studios. Additionally, lace items made by well-known Vologda lace-makers and lace from different European countries (France, Belgium, Austria, and Poland) were bought. Presently, European lace is shown in the first hall and there are also patterns of gold and silver lace – the earliest exhibits date back from the 17th – 18th centuries. Ethnographical items decorated with measured lace represent the development of lace-making in the Vologda Province in the 19th to early 20th century. The trim of towels, aprons, and even peasant costumes originating from the most remarkable lace-making areas of the province are also included into display.

In the surrounding halls there are exhibits from the 1920's – 1940's which were created for agricultural and handicraft exhibitions. This exhibit displays unique lace items with Soviet symbols and patterns consisting of tractors, airplanes and parachutes that represent the rapid industrialization of the country during that time period. An enormous panel «Achievements of Agriculture and Stock-raising in the Vologda Region» created by several artists A. Petrova, M. Grunicheva, A. Sokolova, E. Oturina, and A. Korabliova is the most remarkable of the items of this period.

Modern lace masterpieces «Golden Fish» and «Saint Places of Vologda» created by A. Rakcheeva, «Mother's Tenderness» and «A Fairy-tale about Tsar Saltan» by G. Mamrovskay, «Beside Lukomoriye» by M. Palnikova are shown in the halls that illustrate the development of present-day lace-making.

The museum aims to acquaint visitors with the instruments and technical drawings of the Vologda

masters. Large scale photographs complete the visual imagery, representing the first Vologda lace-makers and their work. The exposition is accompanied with multimedia monitors with interactive programs which allows for the visitor to discover additional information about the museum and the process of its creation. The museum employs modern expositional equipment which is more conducive to a safe environment for visitors and the displays and its halls are displayed in a variety of colors which serve to compliment the lace masterpieces. The variety and considerable scale of the exposition allows for the museum to present lace principally in a new way; making it central and representing lace not just a product of a trade but an artistic phenomenon in itself.

Besides the main exposition there are additional exhibition halls, a cafe, a souvenir shop and a studio in the museum. The design of these halls and studios is also stylish and modern. The lace exhibits in these areas have the same features as the lace patterns that decorate the large mirrors in the foyer and cafe. The ornate character and airiness of lace can be easily noticed in the museum's crystal chandeliers and curtains.

A large team of professionals worked on the creation of the Museum of Lace: builders, restorers, museum workers, artists, and engineers. The general management and oversight of the project was carried out by the former director of the Vologda museum Ludmila Korotaeva. The main designer was a well-known artist in the museum industry, Sergey Levlev. In 2012 this group that helped to initiate the museum was recognized and awarded for their work by the Premier of the Government of the Russian Federation in the sphere of culture. The laureates of the prize were Natalia Zolotova, deputy director on scientific activity of the Vologda museum, Angelina Glebova, head of the art department, Olga Orlova, head of the restoration department, Yulia Evseeva, head of the Museum of Lace, and Ludmila Korotaeva.

What is the draw of the Museum of Lace for present-day visitors? It is probable that everyone would give a different answer. For women, the museum collection might represent beauty and elegance, style and harmony of the lace ornaments. For Men, the wealth of decoration and modern technology used in the museum interiors may be something of more importance. The lace-makers note the fullness of the collection, museum workers comment upon the high quality of expositional equipment, some samples of which have no counterpart in any other museums. Children, in general, seem to like wide and big museum halls where footsteps echo or guide's words ring as clearly as a bell. And everyone is happy to have an opportunity to purchase lace articles and pieces in the museum souvenir shop or to simply enjoy a cup of coffee in the lace-decorated cafe. About 200,000 people have visited the museum during its three and a

half years of operation. The museum workers continue to consistently prepare and develop new excursions and interactive programs in an effort for visitors to remain interested in the museum. «The Labyrinth of Lace», «Fashion and Lace», and «Searching for Lace Miracles» are exhibits which are specially organized for children. Individual programs, with the opportunity to observe several museum expositions are offered for tourist groups. Various seminars, conferences, award ceremonies and even fashion shows are held in the Museum of Lace as well.

One of the main museum activities is the development and organization of the exhibition projects. Within several months after the opening of the museum the exhibition «The Lace Fairy-tale of Vologda» was organized on a commission from the Ministry of Culture of the Russian Federation in Lausanne on 10th – 12th of February, 2011. The exhibition was very successful and found a broad response. Upon the exhibition's commencement a collector from Switzerland, Ruth Shaidegger-Mayer, made an important and generous decision – to donate her entire, very large, collection of lace and embroidery to the Vologda State Museum. The collection consists of about 1000 items, the most remarkable of these were shown at the exhibition «Russia and Switzerland: Lace Unites Countries» organized in the Museum of Lace in April of 2012.

In 2011–2012 the exchange of exhibitions was held with the museum's partner from France – Madam Mick Fouriscot. Initially, the exhibition «The Charm of European Lace» was organized in the Museum of Lace in Vologda. It represented French, Belgian and Italian lace from the private collection of the museum's partner. In February, 2012 the exhibition «Vologda Lace – the Tsar's Lace» was opened in the town of Le Puy-En-Velay, France.

During the same time period an exhibition of lace from Croatia «The Fascinating Triptych» was organized in the exhibition halls in the Vologda museum. Lace items from three lace-making centers Pag, Hvar and Lepoglava were displayed in the museum. The most attractive exhibits were the Croatian traditional costumes, snow-white blouses and lace-makers' instruments.

On April 25th, 2014 the exhibition «Fairy-tale Lace of Russia» was opened in the museum «Mimara» in Zagreb. The project was supported by the Government of the Vologda Region, Administration of Zagreb and the Representative of the Russian national minority. The exhibition is to be shown in one more Croatian city – Zadar; it will be on display throughout the entire summer of 2014.

The Museum of Lace is becoming one of the main organizers of various mass events and festive occasions. In 2011 the biggest event was the 1st International Lace Festival «Vita Lace». There was also an exhibition-competition «Labyrinth of Lace», a lace fair, and fashion shows. The most remarkable auction became the

performance «The Most Mass Lace-Making» with 570 participants from all the areas of the Vologda Region, 20 regions of Russia and abroad. Among the many honorable guests was Svetlana Medvedeva, wife of the former President of Russia.

In February and March, 2014 the XXII Winter Olympic Games were held in Sochi. Vologda lace became connected with the Olympics as well because its pattern was included into the official symbolism of the games. The Lace pattern decorated many souvenirs and items and was instantly recognizable to the residents of Vologda. The lace items from the collection of the Museum of Lace were shown also in the Sochi Residence of Father Frost from Veliky Ustyug. And the 2nd International Lace Festival «Vita Lace» held in Vologda from the 26th to 28th of June, 2014 is devoted to the Olympic Games as well. Presently, the Vologda Museum of Lace is one of the biggest museums in the world that can give a comprehensive display and history of lace art. It can be compared with some European museums, including but not limited to Calais' International City of Lace and Fashion. In Russia the Museum of Lace is unique thanks to its total area, quantity and variety of exhibits, and quality of creation. It is an important tourist resource and a fundamental part of the cultural life of the Vologda Region. The museum makes the image of Vologda more attractive and dynamic.

Just as it was 200 years ago, Vologda lace is still created by hand with the help of a pillow and wooden sticks (or bobbins). The weaving and interweaving threads, in accordance with the specified drawing line, enables lace-makers to continue to create real masterpieces. The Museum of Lace in Vologda shows all of their beauty and gives an opportunity for everyone to open and experience the highly distinctive and valuable art phenomenon of Russia – Vologda Lace.

Мастер-класс в студии Музея кружева

Master-classes in the Museum Studio

Словарь терминов

Аграмант – кружево мерное с зубцами вдоль обеих кромок.

Бить – расплющенная проволока, которую называли часто «площенкой». Её вплетали в металлическое кружево. Бить изготавливали из позолоченного серебра и меди. Со второй половины XVIII века её окрашивали в различные цвета.

Брабант – ручное плетёное рельефное кружево, напоминающее гардинный тюль.

Вилюшка – извилистая и изгибающаяся полотнянка, при помощи которой создаётся графический узор кружева.

Гребешки – элемент кружевных узоров в форме мелких зубцов. Распространение получил в XVII веке.

Денежка – элемент узора русского кружева, выполненного полотнянкой или сеткой в виде равностороннего ромба или квадрата, поставленного на угол.

Коклюшка – точёная из дерева палочка с круглой головкой на одном конце, на который наматываются нитки. Плетение кружева производится путём перекладывания коклюшек с намотанными нитями и перевивания нитей соответственно требуемому узору. Количество коклюшек зависит от ширины и сложности узора.

Край – форма мерного кружева с зубцами вдоль одной стороны.

Кружево – текстильное изделие без тканевой основы с ажурным рисунком, образованным переплетением нитей.

Манер – кружевной узор, состоящий из определённых элементов.

Насновка – один из элементов плетения в виде плотно сплётённого овала с острыми концами или плотного квадрата.

Отвивная петелька – дополнительный элемент плетения в виде петельки в одну нить, отходящий от плетешка, служит украшением.

Паучок – одна из разновидностей полотнянки.

Плетешок – один из основных элементов плетения кружева в виде тонкого шнура.

Подушка – приспособление для плетения кружева в виде плотного валика (у вологодских мастеров), на который прикрепляют сколок. Подушка изготавливается из прочной материи, размером 85 х 45 см. Ткань шивается по короткой стороне, длинные стороны подгибаются на 2 – 3 см, подрубаются, и в рубцы продёргиваются шнурки. Один бок чехла стягивается шнуром так, чтобы осталось отверстие

диаметром 8–10 см. Внутрь чехла вставляется круглый картонный круг диаметром 20 см, который закрывает отверстие. Чехол туго набивается соломой, формуется и поверх набивки накладывается второй картонный кружок, и так же затягивается чехол шнуром, как и на противоположном конце. Кончики шнуря помещают внутрь отверстия.

Полотнянка – один из основных элементов плетения с полотняным переплетением нитей.

Подставка (пяльцы) – приспособление в виде двух скреплённых посередине рам, на которое укладывается подушка. Высота – около 75 см.

Простая решётка – фон кружева в косую клетку, получаемую диагональным пересечением плетешков.

Прошва (прошивка) – мерное кружево с ровными краями. Прошвы, или прошивки, часто вшивают в изделие.

Пряденое серебро – шёлковая нить, обвитая серебряной сплющенной проволокой. При использовании для обивания медной проволоки нить носит название мишурь.

Решётка – кружевной фон с разнообразным ажурным плетением.

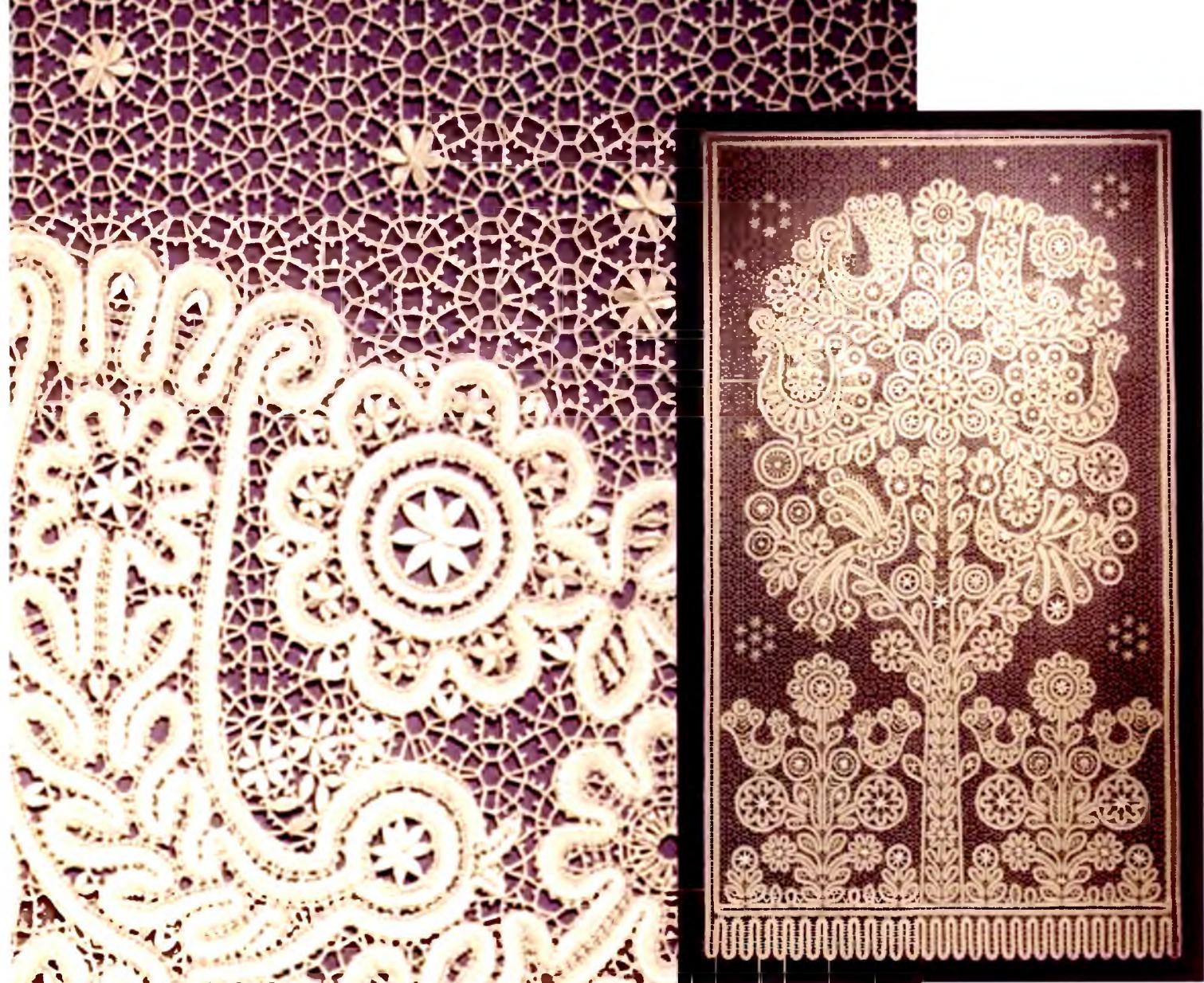
Сетка – один из основных элементов кружева с косым пересечением нитей. Сеткой часто выполняют узор.

Скань – дополнительный элемент плетения в виде одной нити или перевитых нитей для выделения контуров рисунка.

Сколок – технический рисунок кружева на плотной бумаге с наколотыми дырочками или с чёрными точками, обозначающими места вкалывания булавок, согласно рисунку. Сколки прикрепляются на подушку-валик и по ним плетётся рисунок.

Сцеп – приём соединения элементов узора или деталей в кружеве.

Сцепная техника – способ плетения кружева небольшим количеством коклюшек, когда узор и фон выплетаются раздельно. Детали узора соединяются особым приёмом сцепа, от которого этот способ и получил название. Этот способ позволяет выполнять кружевые изделия сложных рисунков любой ширины, путём плетения их по частям с последующим их соединением в единое изделие с помощью вязального крючка. При сцепной технике плетение кружева производится, как обычно, парами коклюшек, поэтому правильнее этот способ плетения называть сцепным парным.

Панно «Поющее дерево».
1978г. Автор В. Н. Ельфина.
110×86 см.

Лён суровый и отбелённый,
сцепная техника.
(ВОКМ 27822)

*Panel «Singing tree».
1978. Author V. N. Elfina.
110×86 cm.*

*Bleached and Grey Flax,
Coupling Technology*

Содержание

Дивная сказка кружева	1
Художественные особенности вологодского кружева.....	5
Инструменты для плетения.....	6
Элементы плетения.....	7
Способы плетения	8
Развитие кружевного промысла на Вологодской земле	10
Мариинская кружевная школа.....	15
Скупщичество	16
Создание Кустарного комитета в Вологде	19
Деятельность кружевных артелей	20
Вологодская художественная профессионально-техническая школа кружевниц.....	24
Художественная лаборатория.....	26
Развитие кружевного промысла в послевоенное время	28
Роль Научно-исследовательского института художественной промышленности в развитии вологодского кружевного промысла	31
Вологодская кружевная фабрика	34
Вологодская кружевная фирма «Снежинка».....	41
Музей кружева	46
Выставочные проекты Музея кружева.....	50
Международный фестиваль кружева «Vita Lace»	52
Vologda lace	54
History of lacemaking at the end of 19–20 th centuries.....	56
The Museum of Lace	60
Словарь терминов.....	63

Научно-популярное издание
Ангелина Аркадьевна Глебова, Юлия Владимировна Евсеева
Вологодские кружева. Vologda Lace

Подписано в печать 04.06.2014. Формат 60 × 90/8.
Усл. печ. л. 8,0. Тираж 3600 экз. Заказ № 2518

ООО НИЦ «Древности Севера»
160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, 58, оф. 48
Тел. / факс (8172) 72-79-60. E-mail: drevnostisevera@mail.ru URL: <http://drevnostisevera.ru>

Отпечатано в ООО «Первый издательско-полиграфический холдинг»
г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. У

ISBN 978-5-93061-085-7

9 78593 0610857