Берестяное узорочье

... Татьяна ОЛЕЙНИК

Наши далекие предки жили среди лесов и научились пользоваться их дарами. Они превосходно знали свойства каждой породы дерева и наилучшим способом применяли свои знания. Широко и разнообразно использовалась не только древесина, но и другие части дерева: луб, лыко, корни. Однако особое место принадлежит бересте — коре березы.

Бурак. XIX в. Архангельская обл.

Велико значение этого материала в истории развития средневековой Руси. Оно сравнимо разве лишь со значением папируса в истории Древнего Египта. Как же писали на бересте древние новгородцы? Буквы текста процарапывали на поверхности бересты заостренным инструментом. Благодаря этой технике письма (ведь чернила бы высохли), бересте, как писчему материалу, широко распространенной среди новгородцев грамотности и любви к эпистолярному жанру, чудом сохранились до наших дней эти памятники письменности.

Туесок и дупелышко. Конец XIX в. Архангельская обл.

Кузовок и налопаточник. Конец XIX и начало XX в. Вологодская и Костромская обл.

Издавна береста широко использовалась для различных поделок в быту и трудовой деятельности народов России. Русские делали из бересты множество вещей, начиная от различной бытовой и хозяйственной утвари и кончая обувью, предметами одежды, музыкальными инструментами. Объемные плетеные емкости и изящные ажурные шкатулки, наскоро свернутые из куска бересты корзинки-однодневки, берестяные ложки, изготовленные тут же, у рыбачьего костра, и многодельные берестяные укладки, прочные туеса, служившие семье на протяжении не одного поколения, ласкающие глаз естественным оттенком бересты, темнеющей, но не теряющей благородства своего цвета, и яркие, изысканные по колориту расписные изделия представляют многообразие мира бересты.

Богаты и разнообразны были художественные особенности берестяных изделий у русских. Они развивались как на базе домашнего ремесла, так и в виде организованных промыслов. Изделия из бересты украшали резьбой, тиснением и росписью. Нередко народные мастера включали в декор изделия надписи. Эти надписи могли пояснять время и место создания вещи, указывали имя автора или владельца. Любили надписи-поговорки и пословицы. Например, на туеске писали: «Сей туисок пить с перышком квасок, хозяин подноси, а гость больше не проси».

Чрезвычайно интересна русская резная береста. Крестьянские берестяные промыслы XVIII-XIX вв. достигли в художественной отделке бересты высокого мастерства. На Севере резьба по бересте развивалась в Великом Устюге и его округе, в Холмогорах.

Лапти. Архангельская обл.

значения. Его искусство с тех пор приобретает черты традиционализма. Все последующее развитие художественных ремесел Великого Устюга, вплоть до XX в., происходило под знаком особенного влияния пышного, сказочно-великолепного декоративного стиля русского искусства XVII в.

Ремесленники Великого Устюга, крестьяне в деревнях на реке Шемоксе уже с конца XVIII в. делали ладные тавлинки, шкатулки, платочницы, перчаточницы, различные коробочки, оклеивая их светлым и плотным берестяным листом. Устюжане любили изображать на них различные сценки из городского быта, диковинных зверей, пейзажи. Крестьянские мастера предпочитали растительный орнамент. Во второй половине XIX в. производство ажурной бересты на Шемоксе становится массовым промыслом, так что она получила в литературе название шемогодской. Местное предание связывает зарождение этого промысла с именем Афанасия Вепрева. Работы его сына, Ивана Афанасьевича Вепрева, уже были представлены на Всероссийской выставке 1882 г. и были отмечены серебряной медалью. Искусство И.А. Вепрева получило признание не только в России. В 1900 г. они были удостоены медали на Всемирной выставке в Париже. Он получал заказы из Франции, Норвегии, Швеции. Основным мотивом шемогодской бересты становится плавный побег-бегунец со спиральными

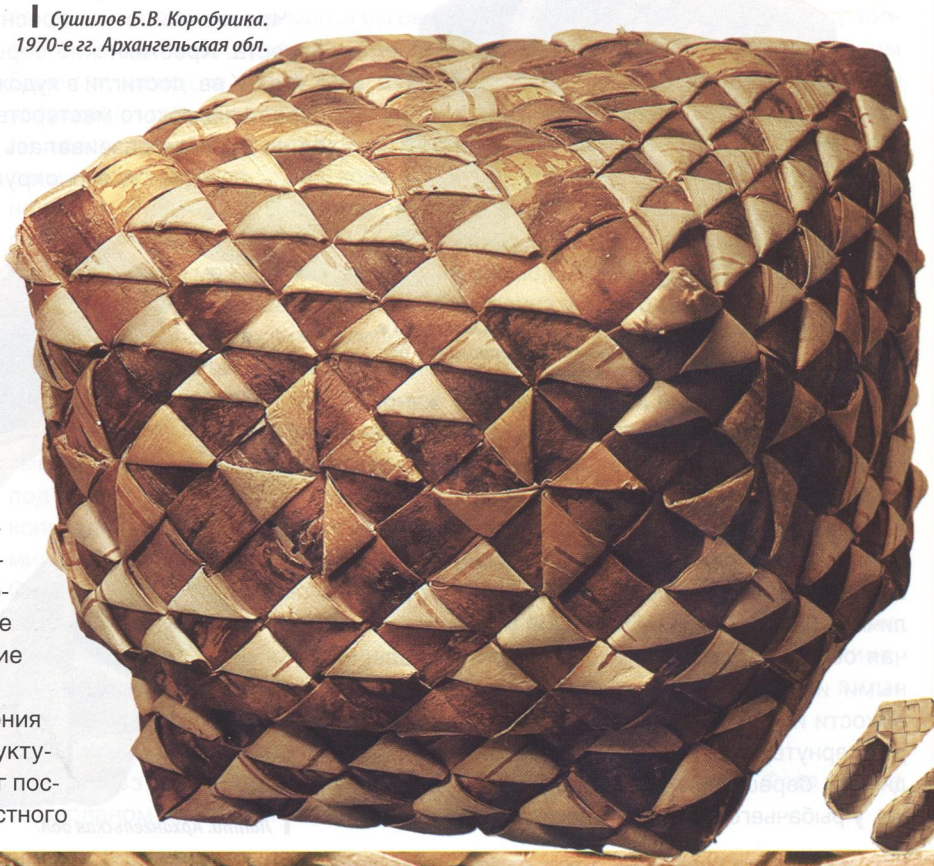
Сушилов Б.В. Тарелка и коробушки. 1970-е гг. Архангельская обл.

Сушилов Б.В. Коробушка. 1970-е гг. Архангельская обл.

Особо широко известны изделия из бересты группы деревень на реке Шемоксе с центром в деревне Курово-Наволок.

Великий Устюг славен древними традициями декоративно-прикладного искусства. Становление и развитие самобытных форм художественной деятельности в Великом Устюге относятся еще к XIII-XIV вв. Известно, что в XVI-XVII вв. город превратился в один из крупнейших торгово-ремесленных центров Русского государства, а его искусство представляло значительную страницу в истории русской культуры. Великий Устюг являлся средоточием многих видов декоративно-прикладного искусства, в котором в периоды его расцвета сложились собственные художественные школы, стилистические направления.

Начиная с XVIII в., по мере уменьшения значения Севера в экономической структуре Русского государства, Великий Устюг постепенно становится городом скорее местного



завитками и крупными просечными розетками.

Промысел этот, испытав много превратностей судьбы, дожил до наших дней. И сейчас в Великом Устюге изготавливают шкатулки, туески, хлебницы, дивно украшенные ажурным берестяным кружевом. Узор режет мастерица без предварительного рисунка, нанося сначала основной контур рисунка затупленным ножом, шилом, и уже затем завершает работу при помощи остро отточенного короткого ножа. В основе этого орнамента лежит вьющийся побег, бесконечно разнообразный по вариациям и разделке. Сучки, почки, одно-, двух- и трилистники с тиснением, ажурные прорезные розетки легко и как бы по наитию появляются из-под ножа мастерицы. Круглящийся завитками росток как бы обегает предмет, раскидывается стройным сказочным деревцем в прямоугольном или круглом медальоне, обведенном богатым резным ажурным орнаментом, бордюром, производящим необыкновенно сложное орнаментальное впечатление, хотя и составленным из простейших элементов: сердечек-«червин», вытянутых ромбовидных просечек-«пирожочков» и других несложных мотивов. Иногда этот же растительный узор превращается в пышное раскидистое дерево, иногда — в лесную чащу, сказочный сад или растительно-орнаментальное окружение, служащее обрамлением для забавных бытовых, сказочных или лирических сценок. Здесь и свадебное застолье, чаепитие, юные литературные или фольклорные герои, благородный пятнистый олень с процветшими рогами, сцены охоты или сказочные птицы.

В старинном берестяном промысле Великого Устюга естественно сливаются

Шемогодская резьба по бересте. Вологодская обл.

Т.Т. Вязова. Берестяная шкатулка для рукоделия «Птица в саду». 1981 г. ВМДПНИ

Туеса уфтюжские. 1962-1965 гг. Д.М. Новинский

Птица «Утица». 1971 г. П.В. Челпанов

бережно хранимые традиции и приметы нового.

Особенностью шемогодской просечной бересты является то, что мастера, работающие в промысле, режут «на глаз», без предварительного наброска. Узор выполняется ножом с коротким лезвием и тупым шилом, которым намечают узор и производят разделки. Нож держат, зажав в кулаке, везут его как можно более свободно, стремясь к тому, чтобы стенки порезок шли не прямо вертикально, а под некоторым углом, слегка изменяя его по ходу движения. Эти приемы позволяют создавать орнамент более живым, непосредственным, как бы даже объемным. Формы свободно растут одна из другой. Орнамент становится богаче и подвижнее за счет мерцания света и тени, фактурной игры поверхности.

Конь. Ю.В. Ходий. Архангельск, 1988 г. ВМДПНИ

Самой лучшей берестой для поделок считается береста березы пушистой. Береза пушистая, получившая свое название за пушистую поверхность молодых веточек и листьев, широко распространена на территории нашей страны. Наиболее благоприятное время для заготовки качественной бересты — весенне-летний период, май-июнь. В это время береста легко снимается с дерева, она мягкая, пластичная, легко сгибается, сшивается, ее легко резать ножом и наносить на нее тиснение.

Период наиболее благоприятный для заготовки белой бересты длится примерно две недели. Для того, чтобы снять пласт бересты стараются выбрать наиболее ровный участок коры, т.е. не«тундроватый, пятнистый, шадроватый», а гладкий, без грибка и корок, между ветками, чтобы не было сучков. Острым иодом с длинным череном делают круговые надрезы внизу и вверху, по сучкам, а затем от одного надреза к другому проводится вертикальный надрез. Отслоившийся кусок бересты будет представлять собой прямоугольный пласт. Чтобы береста легче сходила с дерева, ее в месте надреза охватывают руками и двигают туда-сюда, или окручивают ремнем и вертят налево-направо. Снятые пласты бересты в лесу связывают березовой вичкой. Связанные вместе пласты, принеся из леса, разбирают и разбрасывают по одному в тени, слегка просушивают. Затем пласты выпрямляют, складывают в пачки или тюки, выровняв по сторонам, связывают принесенными из леса березовыми вицами. Хранят в прохладном, затененном месте в тюках под гнетом. При этом сохраняется первоначальный цвет бересты. Для шемогодского резного берестяного промысла, например, высокосортной берестой считается береста яркобелого или как можно более светлого цвета, с маленькими и редкими «иголками» — фактурными штришками на березовой коре. Береста не должна слоиться, чешуиться или иметь отверстий от сучьев.

Перед использованием пласты обравнивают (окраивают) и разрезают на куски нужного размера и формы,

Петухов А.И. Туеса берестяные. 1970-е гг. Волошка, Архангельская обл.

в зависимости от декорируемого изделия, затем ошкуривают поверхностный слой мелкозернистой шкуркой, зачищают, заглаживают поверхность влажной тряпочкой.

Неошкуренная береста с белым поверхностным слоем также может использоваться для изготовления разнообразных поделок. Из нее сворачивают корзинки, сшивают различного вида емкости. Эти предметы обладают своеобразной красотой, более скоры в изготовлении, чем другие.

Ошкуренные зачищенные пласты бересты используются на различные поделки, на обшивку туесов, хорошо принимают резьбу и тиснение. Плотно сшитые двойные берестяные стенки также не пропускают влагу.

Однако для изготовления некоторых сосудов, особенно туесов, или, иначе, бураков, для внутреннего вкладыша традиционно в русских ремеслах использовались цельноцилиндрические куски бересты. Называется такая цельноцилиндрическая заготовка с березы: «чулок»", «сколотень» или «дупле». Сколотни можно заготавливать только с поваленного дерева. Не всякая береза годится для этого. Нужно стараться выбирать ровные, без сучков стволы, с возможно меньшим количеством черных штрихов, без трещин и корок. Поваленное дерево нужно топором или пилой очистить от сучьев. Если береста ровная на всем протяжении ствола, нужно, начиная сверху, делать круговые надрезы на расстоянии 20-50 см друг от друга, исходя из толщины ствола и качества бересты. Длина сколотня должна быть примерно в полтора-два раза больше его диаметра. Такие сколотни идут на изготовление разнообразных округлых сосудов-туесов.

Лукошко. 1971 г. П.В. Челпанов

Пестерь. 1960-е гг. Неизвестный мастер

Для заготовки берестяной ленты делается спиральный надрез вокруг ствола березы. Ободранную с дерева берестяную ленту свивают в клубки, внутренней стороной наружу. Диаметр клубка может зависеть от длины ленты: до 10-12см и больше.

Берестяная лента используется в основном для плетения. Во что только она не может превратиться в искусных руках: начиная от обуви и кончая солоницей.

Хранить берестяные клубки также следует в затененном, прохладном, умеренном по влажности месте. Перед началом работы ленту смачивают, подравнивают (окраивают), заостряют концы, часто снова мочат в воде, чтобы сделать ее эластичной.

Оттенки естественного цвета бересты чрезвычайно разнообразны. Эти различия часто используются при плетении, когда применение разного цвета лент позволяет выкладывать узоры в плетении более светлого или темного оттенка на основном фоне.

Свойство бересты менять оттенки цвета увеличивает ее декоративные возможности. Можно тонировать берестяные заготовки: пласты или отдельные ленты. Можно окрашивать их кистью или тампоном, используя промышленные или естественные красители. Удивительно декоративны северорусские плетеные изделия из бересты, декорированные просечными глазками, окруженными тиснеными лучиками, которые нанесены на крашенные в красный цвет косые клетки плетения. Это один из приемов декорирования небольших корзинок для ягод.

Художественной обработкой бересты на Руси славились работы русского Севера, традиции которого до сих пор хранят мастера Великого Устюга, Вологды, Вятки.

Тисненой берестой славится Урал, Западная Сибирь. Расписная береста издавна известна в районах Северной Двины (Уфтюга, Пермогорье, Борок), горнозаводского Урала.

Собственные художественные традиции в обработке бересты развивались у многих народов РФ. Народы Поволжья и Европейского Севера предпочитали тиснение и резьбу, население Северного Урала и Западной Сибири создали самобытное искусство двуцветного процарапанного узора. Интересна художественная обработка бересты у якутов: своеобразные по формам короба, ведра, ларцы украшают национальным гравированным и резным узором. У народов Приамурья существует собственная система украшения берестяных изделий аппликацией, резьбой, раскраской.

Возникающие на этом фоне современные центры художественной бересты — свидетельство неисчерпаемых творческих сил России.