

На севере европейской части страны, включая земли современных Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми, на протяжении столетий складывался уникальный бытовой уклад, — ни с чем несравнимая атмосфера, в которой получили развитие русские народные художественные ремесла. Этот край всегда славился искусством резьбы и росписи по дереву. Деревянная посуда, мебель, украшения дома раскрашивались яркими сказочными цветами, изображениями коня и птицы, львов и грифонов, птицы Сирин и русалок, разнообразными жанровыми композициями.

Неразрывно с Русским Севером связано имя знаменитого русского художника, книжного иллюстратора и театрального оформителя И. Я. Билибина. Некоторые привезённые им из путешествий на север традиционные вышивки показаны на выставке впервые.

Чарка — серебро, нефрит, эмаль, золоченая скань, живопись. Чаши — серебро, эмаль, золочение, скань, роспись. Серьги — медный сплав, эмаль, стекло, роспись, серебрение. Сольвычегодск, посл.четв. — к. XVIII в.

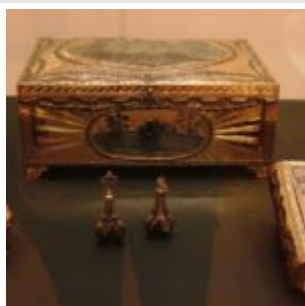
Ларчик. Россия, к. XVIII в. Серебро, стекло, скань, монтировка.

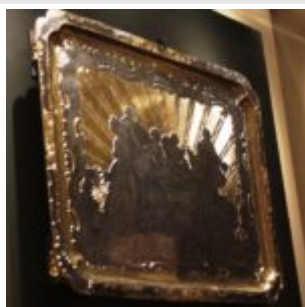
Коробочка. Великий Устюг, к. XVIII — нач. XIX вв. Серебро, недрагоценный металл, золочение, скань, пайка.

С.М. Негодяев-Кочнев. Примерный план города Холмогор и близлежащих волостей и островов с течением реки Двины. 1780 г. Бумага, акварель, тушь. С.М. Негодяев-Кочнев — судостроитель, корабельный мастер, член Вольного Экономического общества.

Ларец. Мастер А.И. Мошнин (1721 — ?). Великий Устюг. 1780 г. Серебро, медный сплав, чернь, золочение, гравировка, литье, чеканка. На крышке — черневое изображение пасторальной сцены. Композиция, посвященная пастушеской жизни, является ярким образцом черневой гравюры эпохи рококо. Алексей Игнатьевич Мошнин — один из лучших мастеров серебряного и черневого дела Великого Устюга XVIII века, сын мастера серебряного дела Игнатия Иванова Мошнина, «проживавшего в своем дворе».

Поднос. Великий Устюг. 1779 г. Мастер А.И. Мошнин. Серебро, золочение, чернение, чеканка, литье. В центре, в рамке из завитков и пальметок, изображена группа пирующих кавалеров и дам за накрытым столом.

Ларчик. Великий Устюг, п.п. XIX в. Серебро, недрагоценный металл, золочение, скань,

пайка.

Ларец. Великий Устюг, к. XVII — н. XVIII в. Медь, эмаль по литью. Чернильница подвесная, подсвечник. Великий Устюг, к. XVII — н. XVIII в. Медь,ковка, эмаль по литью.

Кокошник. Олонецкая губ., Каргопольский уезд, вт.п. XIX в. Золотный галун, жемчуг речной, бисер, перламутровые плашки, белый шнуток, золотные нити, низание. Кокошник — праздничный головной убор замужней женщины, отличавшийся роскошью убранства. Название происходит от древнеславянского слова «кокошь», которым называли курицу-наседку и петуха.

Сборник. Вологодская губ., вт.п. XVIII в. Мелкий жемчуг, перламутровые плашки, цветные стекла, стеклярус, фольга, канитель, золотный шнуток, бить, тафта, золотное шитье, низание. Один из самых универсальных головных уборов XVIII — XIX вв. имел множество вариантов пошива. Объединяла их собранная или «сморщенная» шапочка. Низкий сборник, похожий на чепец, был частью повседневного костюма, а высокий надевался в праздники. Кокошник. Олонецкая губ., вт.п. XVIII в. Серебро, золотные нити и шнуток, бить, канитель, блески, фольга, жемчуг речной, перламутровые плашки, цветные стекла, х/б шнуток, ситец, золотное шитье, низание.

Серьги. Русский Север. К. XVIII — п.п. XIX в. Медный сплав, перламутр, речной жемчуг, золочение. Перстень. Великий Устюг, XVIII в. Медный сплав, перламутр, эмаль, роспись. Венец девичий. Архангельская губ., Сер. XVIII в. Колотый перламутр, перламутровые плашки, цветные стекла, ленты шелковые, низание. Венцы, как и другие парадные головные уборы, появлялись на девичьей голове в то время, когда она достигала возраста невесты или уже была просватана. В этом убранстве девушка отправлялась на венчание и сидела во время свадебного пира. Во время свадебного обряда она навсегда меняла девичий венец на «женский» головной убор. Серьги. Олонецкая губ., XIX в. Медный сплав, бисер, стекло, конский волос, плетение, золочение.

Верх старинного дома. 1938

Народное искусство Русского Севера исполнено красотой форм и яркостью красок. Фантазии северных мастеров превращали обычные предметы крестьянского обихода в подлинные шедевры.

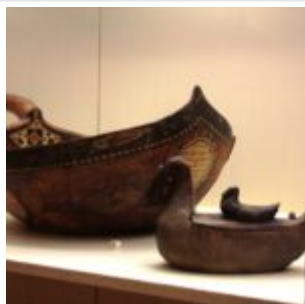
Круг бытовых предметов, украшенных резьбой и росписью, был очень широк: скобкари, ковши и ковшики, енды, кружки, солоницы, прялки и многое другое. Для их изготовления мастера использовали различную древесину, луб, наросты на стволах деревьев — кап. Из бересты — коры березы — делали лукошки и туеса. Раскрашивали утварь природными красками, чаще всего алого, желтого, зеленого и неглубокого коричневого цветов, затем покрывали олифой. На предметах появлялись не только орнаментальные узоры, но и сюжетные композиции — изображения сцен повседневной крестьянской жизни.

На выставке представлены деревянные ковши-скобкари, коробка, солоницы, берестяные изделия, прялки, а также предметы одного из крупнейших центров росписи XIX века, который находился в районе Пермогорья на Северной Двине. Здесь уже в XVIII веке расписывали ковши-скобкари, коробки и лукошки, туеса и чаши, санки, кружки, а

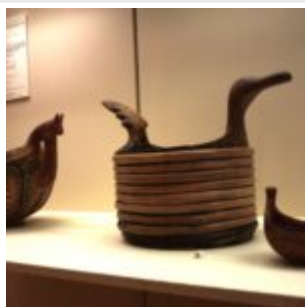
позднее — прялки. Среди пышного «травяного узорочья» можно увидеть птицу Сирина, единорога и льва, изображения которых встречались на гравюрах и лубках того времени. Любопытны сценки из реальной жизни: застолье и чаепитие, катание на санях, девичьи посиделки и другое.

Дом Варсонофия Шкорина

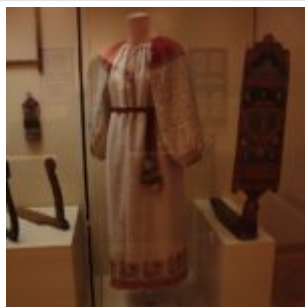
Солоница. Русский Север, XVIII — п.ч. XIX в. Дерево, резьба, долбление. Солоница в виде птицы, выдолблена из целого куска дерева с двумя детенышами на спинке-крышке. Ковш. Архангельская обл., XVIII в. Дерево, резьба, окраска. На тулове — 4 клейма с изречениями и надписями. В одном из клейм — подпись «КОВШ ИВАНА МИХАЙЛОВА СНА БЕЛОВА ПО ПРОЗВИЩУ БАБИНА ДЕРЕВНИ КОМОВА ПРИНОСИТ С ПИВОМ И ЧЕЛОМ БЪЕТ ГОСТЕМ С ВЕЛИКОЙ РАДОСТЬЮ».

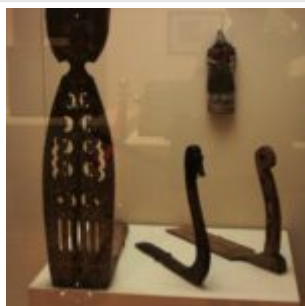
Ковш-черпак. Русский Север, нач. XVIII в. Дерево, резьба. Шайка. Русский Север, XVIII в. Дерево, железо, бондарная работа.

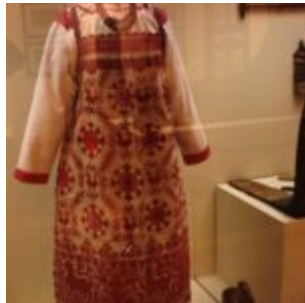
Ковш. Россия, н. XVIII в. Дерево, темпера, долбление, резьба, грунтовка, роспись.

Пяльцы. Олонецкая губ., п.п. XVIII в. Дерево, точение. Каргопольская историко-бытовая экспедиция ГИМ 1950 г. Кукла-крестьянка северных губерний. Россия, н. XIX в. Дерево, резьба, раскраска, роспись. Обрядовая рубаха (Олонецкая губ., Каргополье), пояс (Архангельская обл). Прялка

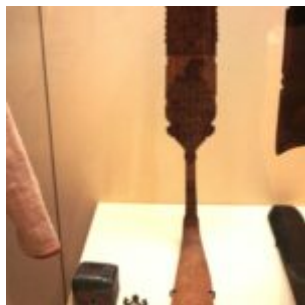
Прялка. Вологодская губ., п.т. XX в. Дерево, резьба, роспись. Швейка. Вологодская губ., к.XVIII — н. XIX в. Дерево, резьба. Швейка. Русский Север, вт.п. XIX в. Дерево, резьба.

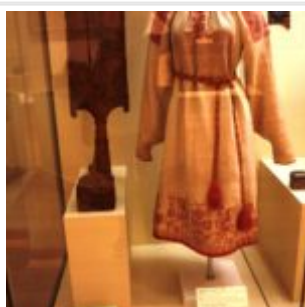
Перевязка — девичий головной убор. Каргопольский уезд. Праздничный женский костюм. Вологодская губ. Игрушка «Конь». Вологодская губ.

Трепало. Вологодская губ., Тотемский уезд, 1892 г. Дерево, резьба, раскраска. Вторая Северная историко-бытовая экспедиция ГИМ 1929 г. (Вологодская губерния). Трепало — ручное орудие для трепания волокна льна или конопли(освобождение от кострица и грубых частиц)

Шкатулочка. Великий Устюг (?), нач. XVIII в. Дерево, олово, слюда, тонировка, литье.
Заколка для пряжи с зеркальцем. Русский Север. 1989 г. Медь, резьба. Надпись по рамке: «Кого люблю, того дарю» Прялка детская. Архангельская губ, Мезенский уезд. к. XIX — н. XX в. Дерево, резьба, роспись. Прялка. Русский Север, к. XIX в. Дерево, масло, резьба, роспись.

Прялка, Шкатулка, обрядовая рубаха.

Ендова. Русский Север, XVIII в. Медь, ковка, чеканка.

Ковш. Русский Север, XVII в. Медь, лужение, чеканка, резьба. Ендова. Русский Север, н. XVIII в. Медь, латунь, ковка, литье, гравировка. Ендова — низкий и широкий медный (луженый) сосуд, широко употреблялся в быту.

Тонкостью мелкого контурного рисунка, изысканным исполнением и разнообразием сюжетов выделяются предметы, расписанные Яковом Ярыгиным — единственным известным по имени мастером из Пермогорья, жившим в первой половине XIX века. Стиль его росписей близок к книжной миниатюре, а узоры напоминают древнее

искусство здешних травщиков, славившихся умением писать «травы» — пышный растительный орнамент, распространенный в России в XVII веке.

Среди изделий северодвинских мастеров выделяется прялка середины XIX века мастера Якова Ярыгина, где по светлому, почти белому фону яркими красками изображены жанровые сцены — девичьи посиделки за прялками и гармонист; женщина за шитьем; тройка, запряженная в возок с ездоками; сцена чаепития за круглым столиком с самоваром и чайником, здесь и изображение льва и единорога, и любимые мастером птицы на фоне орнамента-«травки», характерного для XVII века.

Народный костюм — наиболее яркий и самобытный элемент любой культуры. Исторически сложилось так, что только на Русском Севере сохранился и бытовал костюм допетровской эпохи — традиционный сарафанный комплекс, состоящий из сарафана, рубахи, фартука и пояса, а дополнениями служили различные украшения. Самой драгоценной частью костюма были головные уборы, особенно свадебные. На выставке показаны женские костюмы и головные уборы Олонецкой, Каргопольской, Архангельской губерний XVIII — середины XIX века.

Конец полотенца. Русский Север, XIX в. Холст, нити шелковые, бумажные и льняные, ткачество ручное, вышивка ручная росписью, набором, двусторонней гладью. Подзор.

Олонецкая губ. В.п. XIX в. Холст, нитки льняные и шерстяные, ткачество ручное, вышивка ручная в технике счетной глади, росписи, косога стежка. Сборник.

Вологодская губ. В.п. XVIII в. Штоф, х/б ткань, ситец, золотные нити, бить и канитель, золотное шитье. Корона — девичий головной убор. Архангельская губ. В.п. XIX в.

Картон, ситец, золотный галун, нити, канитель, трунцал, стеклярус, бисер, льняной шнур, тонкая цветная бумага, ленты х/б, низание. Конец полотенца. Русский Север, XIX в. Холст, кумач, нитки бумажные, ткачество ручное и машинное, вышивка ручная росписью, счетной и двусторонней гладью.

Сундук. Русский Север, к. XVII — н. XVIII в. Сосна. На внутренней стороне крышки

надпись «Самсон раздирающий пасть льву»

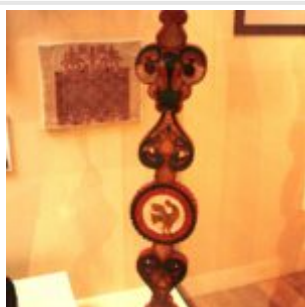
Сундук. Русский Север, к. XVII — н. XVIII в. Дуб.

На внутренней стороне крышки надпись «лежат в винограде, встать ленятся, а есть ХОТЯТ».

Сундучок. Русский Север, с. XVIII в. Железо, дерево, ковка, ручная работа.

Свещец. Русский Север, к. XIX — н. XX в. Дерево, железо, резьба, роспись.

Блюдо «Времена года». Русский Север, в.п. XVII в. Дерево, железо, левкас, темпера,

токарная работа, роспись, золочение. Блюдо с изображением времен года — один из выдающихся памятников русского декоративного искусства XVII в. Роспись наполнена важной для русской культуры XVII в. идеей о мироустройстве, течении времени и жизни человека. В XVII — XIX вв. эта тема нашла мощное отражение в народной бытовой росписи на Русском Севере.

Житие прп. Александра Свирского с дополнительными статьями. Александро-Свирский монастырь, 50-е годы XVIII в. Рукопись. Бумага, чернила, краски на клеевой основе, полуустав с элементами скорописи, миниатюры в акварельной манере. Переплет сер. XVIII в. — картон, кожа с золотым тиснением.

Евангелие Тетр. Москва, сер. XVI в. Вологда, 1578 г. Рукопись; бумага, чернила, киноварь, полуустав, темпера, золотая краска, киноварь, шелк. Переплет: доски, бархат, серебро. Рукопись выдающегося художественного уровня, выполнена в центральных, возможно кремлевских, мастерских. Содержит 5 миниатюр, заставок и инициалов неовизантийского орнамента. Переплет изготовлен в Вологде в 1578 г. по заказу ее владельца Феодора, священника вологодской церкви Феодора Стратилата. Об этом сообщает надпись, выгравированная на торце оклада верхней крышки. Серебряный оклад выполнен в технике черневой наводки с вставками цветных эмалей: в среднике — изображение сошествия Спасителя во ад, по периметру крышки — 22 ячейки с изображениями святых.

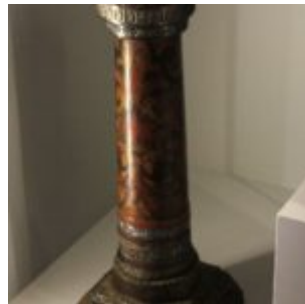
Рама иконная. Великий Устюг, в.п.XVII в. Дерево, слюда, олово, литье, аппликация, тонирование, монтирование. В оглавии — Поклонение Кресту.

Венцы брачные. Русский Север, XVIII в. Дерево, резьба, живопись, левкас, роспись.

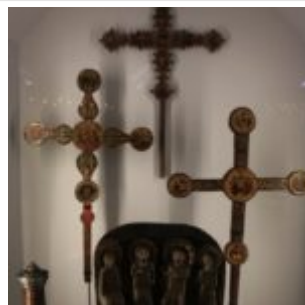
Росписью брачных венцов занимались иконописцы. Как правило, иконография включает в себя композицию Деисуса, изображение образа Знамения Богородицы, парные образы святых константина и Елены, святых Иоакима и Анны, Адама и Евы.

Подбор изображений различается в каждой паре между мужским и женским венцами. На мужском обычно изображен Спаситель, на женском — Богородица.

Подсвечник церковный. Русский Север, 1655 г. Дерево, олово прорезное, медь красная, железо, лужение, резьба, тиснение, роспись, гравировка. На верхней круглой ступени основания — металлический ободок с выгравированной надписью на церковно-славянском языке: «БЛАГОВОЛЕНИЕМ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА БОГУ НАШЕМУ ДАР РАБА АЛЕКСЕЯ В ЛЕТО 1655 МЕСЯЦА ИЮНЯ 10-ГО».

Буквенная дата соответствует 1655 г.

Троица Новозаветная с предстоящими богородицею и архангелом. Русский Север, п.п. XVIII в. Дерево, резьба, окраска, бронзировка. Сюжет известен в нескольких иконографических вариантах, отличающихся между собой, главным образом, положением изображенных в нем фигур. Один из них — «Сопрестолie», представляет фронтальное изображение Бога Отца и Бога Сына, восседающих на престолах или облаках, и парящего над ними Голубя — Святого Духа. Другой вариант носит название «Отечество». В нем Бог Отец восседает на престоле с младенцем Спасом Эммануилом, сидящем на его коленях и держащим в руках сферу, внутри которой помещено символическое изображение Святого Духа в виде Голубя. Изображения Новозаветной троицы были запрещены определением Большого Московского Собора

1666-1667 гг., осудившего патриарха Никона. В представленной композиции изображение Святого духа в виде Голубя было, вероятно, утрачено в процессе бытования предмета.

Книжные застёжки. Русский Север, XVII в. Медный сплав, эмаль.

Распятие. Русский Север, XVII в.

Житие преподобного Кирилла Белозерского и служба ему. Кирилло-Белозерский монастырь, 1778 г. Рукопись, бумага.

Искусство Русского Севера существовало и развивалось в тесной связи с церковью. На выставке можно увидеть точнейший резной «список» образа Николая Можайского, упоминаемый в летописи и скульптуру святой Параскевы Пятницы. На выставке экспонируются иконы XVI-XVIII веков и деревянный крест - голгофа, а также традиционная для старообрядческого искусства резная икона.

На северной иконописи очень рано, с XIV-XV веков, отразилось влияние Новгорода, позднее — Ростова Великого, Владимира и, наконец, Москвы. С XVI века формировались и местные художественные традиции, крупными центрами иконописания становились монастыри -к примеру, Соловецкий и Антониево-Сийский.

Великий Устюг был главным центром «северной черни» — гравюры на металле. Среди серебряных предметов великоустюжских мастеров были распространены ларцы, табакерки, шкатулки, посуда. В этих изделиях прослеживается влияние стилей в

искусстве XVIII-XIX веков. Так, для XVIII века характерны пасторальные сцены и пейзажи, заимствованные, по-видимому, из модной книжной иллюстрации этого времени, и творчески переработанные местными мастерами. На выставке можно увидеть серебряный позолоченный поднос 1837 года, на дне которого — вид Вологодского кафедрального собора и надпись: «Губернский город Вологда М: Иванч Зуевъ». По краю подноса мастер Зуев расположил черневые гирлянды из листьев и цветов, а по углам — корзины с цветами.

Русский Север прославился не только своими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного искусства, но и памятниками древнерусской письменности. Красота художественного оформления рукописных книг, миниатюры, инициалы превращают многие памятники письменности в настоящие произведения искусства.

<https://shm.ru/shows/12336/>