

ИСКУССТВО, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ!

**Народные художественные
промыслы России:
расцвет, упадок, перспективы возрождения**

МОСКВА
МОСКОВСКИЕ УЧЕБНИКИ

2009

Глава I. ПЕРВАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ КУСТАРНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РОССИИ

«Усилия Московского Губернского Земства и С.Т. Морозова не пропали даром. Созданная стройная система помощи кустарным промыслам известна всей земской России. Эта система, изменяясь в подробностях, служила и служит образцом для других земств. Другие земства за дело помощи кустарям взялись, глядя на Московское Губернское Земство...»

Из статьи «Страница из истории кустарной промышленности Московской губернии и России» в журнале «Новый колос» (1914. Специальный выпуск)

Народные художественные промыслы – путеводная нить, ведущая в глубь истории, неиссякаемый источник творчества, сокровищница исторической памяти. В отечественном культурном наследии художественные промыслы, возникшие на основе народных ремесел, занимают особое место. Резьба и роспись по дереву и металлу, керамика, лаковая миниатюра, кружевоплетение, золотое шитье, узорное ткачество, лозоплетение и многое, многое другое складывается в удивительную мозаику, символизирующую бесконечное многообразие России.

Оставим за рамками нашего повествования многовековую историю художественных промыслов, обратимся к эпохе, когда ручные кустарные производства оказались под угрозой. На рубеже XIX–XX веков их начало вытеснять машинное производство.

Знаменитые федоскинские лаки, пользовавшиеся спросом почти весь XIX век, к концу его потеряли широчайшую популярность. Виной тому – распространение фотографии, означавшее конец моды на живописные миниатюры.

В соседнем Жостове к началу нового века почти исчезли ковали, вручную изготавливавшие жестяные формы для подносов, конфигурация которых определяла композицию росписи. Теперь эти формы уже массово штамповались прессами, и спрос на жостовские подносы стал увядать.

Гжельские фабрики прошли не менее поучительный путь. Местная глина уже в XVIII веке породила художественную майолику (ее у нас называли цениной). Майолика просуществовала, творчески развиваясь, несколько десятилетий. Появление спроса на фаянс и фарфор привело к тому, что творческие поиски совместились с поисками новых технологий. Так родился знаменитый бело-голубой гжельский полуфаянс, затем фарфор, который не выдержал конкуренции с кузнецовскими механизированными производствами, и гжельские фабрики какое-то время были вынуждены выпускать технический фарфор и фаянс.

В других регионах происходили аналогичные процессы. На рубеже XIX–XX веков практически прекратили существование ростовская финифть и холмогорская резьба по кости. Далекое зашедшее разделение труда в

производстве деревянной посуды в деревнях Нижегородской губернии привело к серьезному сокращению ассортимента хохломских изделий, который свелся почти исключительно к расписным ложкам.

Необходимость выживания в условиях конкуренции с машинным производством влекла за собой потери в творческой составляющей кустарных художественных производств. Ставшие невыгодными, забывались дедовские технологии в росписях, ручной набойке, кружевоплетении, вышивке, ковроткачестве...

В Англии гораздо раньше, в 1830–1840-е годы, была осознана необходимость сохранения ручного художественного ремесла, создания системы поддержки крупных мастеров – художников, творящих в соответствии с традицией. Именно англичане раньше других европейских народов столкнулись с последствиями промышленной революции, в частности с ненужностью труда художников-прикладников и ремесленников для производства художественных и функциональных в быту вещей. Впервые в Европе англичанин Уильям Моррис и его единомышленники сформулировали проблему сохранения корневой художественной системы, из которой выросла человеческая цивилизация и которая является важнейшей ее составляющей. Они основали «Движение искусств и ремесел».

Представители творческой и интеллектуальной элиты российского общества, многие земские деятели¹ были знакомы с практикой движения У. Морриса, применяли его опыт, организовывая широкое общественное движение в защиту ручных художественных производств. *Они были глубоко убеждены, что кустарные художественные промыслы являются национальным достоянием России и без поддержки не могут выжить в условиях индустриального общества.* Некоторые вкладывали свои – и немалые – средства. В знаменитом кружке Саввы Ивановича Мамонтова в Абрамцево участвовали такие художники как Врубель, Рерих, Коровин, Зиновьев и др. Большую известность получила мастерская Марии Клавдиевны Тенишевой в имении Талашкино Смоленской губернии. Эти творческие объединения способствовали осознанию тогдашним обществом важности налаживания повсеместного распространения и сбыта художественных изделий. В 1890 году на Петровских линиях открылся «Магазин русских работ», оформленный по проекту Врубеля. Изделия мастеров из Талашкина с 1903 года продавались в Москве в магазине «Родник». Земства проводили статистические исследования состояния кустарных производств, предпринимали попытки позиционировать значение охраны и развития этих видов крестьянского мастерства.

Но решающую, системную роль в объединении, сохранении и развитии кустарных промыслов в конце XIX в. сыграло Московское губернское земство.

¹ Земства – выборные органы местного самоуправления. Введены земской реформой 1864 г. Ведали просвещением, культурой, здравоохранением, строительством дорог и т.д.

Открытие в 1885 году Торгово-промышленного музея кустарных изделий состоялось по инициативе и при непосредственном участии председателя Московской губернской земской управы Дмитрия Алексеевича Наумова². Первоочередной задачей музея была помощь мастерам-кустарям в совершенствовании изделий, а также их сбыте. Сначала музей располагался в доме В.Я. Лепешкиной на Знаменке. В 1888 году земство, рассматривая результаты его работы, констатировало необходимость создания при управе кустарной комиссии. В нее вошел и Сергей Тимофеевич Морозов. Он разработал основы организации музея и его практической связи с кустарями. В 1890 году С.Т. Морозов возглавил музей, который был перемещен в здание на Большой Никитской улице, а впоследствии (в 1903 г.) – в новый особняк в Леонтьевском переулке, построенный по проекту С.У. Соловьева. Сергей Тимофеевич оставался в должности заведующего музеем до 1897 года, после чего стал его почетным попечителем.

Опыт земского Кустарного музея заслуживает самого серьезного внимания. В нынешних условиях он особенно актуален.

**Положение о Кустарном музее
Московского губернского земства в Москве
[фрагмент]**

«Кустарный музей, находящийся в Москве, является учреждением центральным для губернии по отношению к местным учреждениям губернского земства – мастерским, находящимся в отдельных уездах.

В нем объединяется вся деятельность Московского земства по поддержанию и развитию кустарной промышленности.

Задачей всей организации является как улучшение кустарных изделий, так и содействие их правильному сбыту, а равно и изучение и разрешение всех прочих вопросов, входящих в задачу содействия кустарной промышленности.

Соответственно этому музей сам собою разделяется на три самостоятельных отдела, тесно связанных между собой:

- 1) Музей образцов (для кустарей), его задача – снабжение кустарей образцами и улучшение кустарных изделий.
- 2) Торговое отделение Кустарного музея, его задача – изучение рынков и содействие сбыту кустарных изделий.
- 3) Бюро по содействию кустарной промышленности, оно ведает все прочие вопросы кустарной промышленности, до торговой деятельности и до снабжения образцами не относящиеся».

² Д.А. Наумов был председателем Московской губернской земской управы с октября 1865 года по февраль 1893 года. Активно содействовал развитию Московского кустарного музея и следующий председатель управы – Дмитрий Николаевич Шипов.

Таким образом, *первый из отделов – Музей образцов* – был фактически художественно-методическим центром, в штате которого состояли художники и который работал под наблюдением художественного совета – Совета музея образцов. В задачи музея входила разработка образцов красивых и качественных кустарных изделий, которые передавались для дальнейшего изготовления кустарям. С 1906 года художественный отдел музея возглавлял известный художник-прикладник Николай Дмитриевич Бартрам. Бартрам и его художники не просто улучшали кустарные изделия, они целенаправленно совершенствовали функциональные потребительские свойства и художественный стиль традиционных промысловых вещей. Как уже отмечалось, кроме штатных художников музей привлекал к работе самых известных мастеров – В.М. и А.М. Васнецовых, В.Д. Поленова, М.А. Врубеля, К.А. Коровина, Н.К. Рериха, С.В. Малютина и др.³ Соотечественники высоко оценивали работу Кустарного музея по созданию коллекций и совершенствованию художественного стиля изделий.

Страница из истории кустарной промышленности Московской губернии и России⁴

«Кому не известно, что до земского содействия кустарям их изделия были грубы, аляповаты, некрасивы, неправильны и непрочны. С другой стороны, теперь каждому, пожалуй, культурному москвичу хорошо известно, что в Леонтьевском переулке Москвы помещается земский Кустарный музей, а в нем имеются самые разнообразные коллекции очень оригинальных и очень изящных кустарных изделий».

Торговое отделение – второй отдел Кустарного музея – развивало розничную и оптовую продажу кустарных изделий. Была поставлена задача наладить экспорт продукции.

Положение о Кустарном музее Московского губернского земства в Москве [фрагмент]

«Кустарный музей берет на себя всю торговлю и развитие ее за границей, ввиду того, что отдельным кустарям и даже организациям совершенно невозможно вести заграничную торговлю вследствие незнания языков, сложности дела и отсутствия капитала».

Первая партия товаров кустарного производства (шкатулки и изделия из рога на сумму 800 руб.) была направлена в Нью-Йорк, позже аналогичные мелкие

³ В настоящее время значительная часть коллекций изделий художественных промыслов это результат воздействия художественной мысли тех лет.

⁴ Новый колос. М., 1914. Специальный выпуск к 25-летию юбилею деятельности в кустарном деле С.Т. Морозова.

партии – в Париж, Берлин, Лондон, Константинополь. С этого момента в Московское губернское земство стали поступать заказы от иностранных фирм. До 1909 года их объем был незначителен, затем пошел в гору. С 1909 по 1913 год оборот экспорта кустарных художественных изделий достиг 2 млн 187 тыс. руб. В 1914 году в Берлине был организован Кустарный комитет для «наблюдения за организацией вывозки кустарных изделий за границу и выработки мер к расширению этого дела».

Очень подробно в Положении о музее представлены разделы об оптовой и розничной торговле, но мы приведем выдержку из раздела «Персонал торгового отделения Кустарного музея».

**Положение о Кустарном музее
Московского губернского земства в Москве**
[фрагмент]

«...Соответственно этому и персонал торгового отделения Кустарного музея должен быть таков, чтобы быть на высоте не только требований, предъявляемых торговлей, но и требований, предъявляемых целью улучшения кустарных изделий, и должен в этом отношении являться постоянным соучастником деятельности персонала Музея образцов по улучшению изделий...

Вот почему, если Земство хочет чтобы розничная торговля не только исполняла задачу сбыта известного количества кустарных изделий, но и тесно и активно участвовала в насаждении вкуса и улучшения кустарной промышленности (а это и есть главная пружина жизни и развития кустарной промышленности), то персонал должен быть таков, чтобы быть в состоянии осмысленно понимать и требования рынка, и цели Музея образцов и его художников.

Если же деятельность их будет сведена к одной механической розничной продаже, то польза от такой деятельности будет для кустарной промышленности относительно невелика».

Примечательна информация из пояснительной записки Кустарного бюро к приходно-расходной смете Кустарного музея на 1913 год (см. Приложение).

**Пояснительная записка кустарного бюро к приходно-расходной смете
Кустарного музея на 1913 год**
[фрагмент]

«...Персоналу торгового отдела земского Кустарного музея должны представляться значительно более высокие требования, чем соответствующим служащим частных торговых предприятий...

...Между тем практика показала, что для привлечения лиц, могущих удовлетворить этим требованиям, существенным препятствием являются недостаточно высокие нормы для вознаграждения для большинства

должностей по торговому отделу, – обычно лица потребной степени развития находят себе лучшее оплачиваемые места в частных торговых фирмах.
 ...Губернская управа считает поэтому необходимым повысить оклады...»

И сегодня требования к торговому персоналу, продающему художественные изделия, должны быть гораздо выше, чем в магазинах подарков, торгующих китайским ширпотребом. А в целом Положение о Кустарном музее удивительно актуально и в настоящее время. Восстановить разрушенную художественную промышленность России может только система, включающая в себя художественно-методический центр и товаропроводящие сети, а также подразделение, решающее целый ряд организационных вопросов, как это делало *третье структурное подразделение Кустарного музея – Бюро по содействию кустарной промышленности*. В соответствии с Положением в его компетенцию входили все вопросы, не относящиеся к торговой и художественно-методической деятельности, включая организацию и наблюдение за работой школ и мастерских губернского земства, наблюдение за артелями, организацию Кустарного банка, выставок и ярмарок и другие организационные вопросы.

Таким образом, говоря современным языком, *Московский кустарный музей стал своеобразным логистическим оператором, осуществлявшим художественно-методическую, торговую, маркетинговую и организационную функции*.

Из найденных нами в архивах приходно-расходных смет (см. Приложение) видно, что в первые годы (с 1885 по 1890-й) все расходы музея покрывались из земских ассигнований и правительственных субсидий. Но и спустя четверть века (1912–1916) дотации составляли от 50 до 60% общих расходов, связанных с содержанием музея, учебных мастерских, организацией сбыта, погашением займов, устройством выставок. Таким образом на протяжении всего периода создания первой системы поддержки Кустарному музею оказывалась беспрецедентная финансовая помощь.

Музей был гордостью Москвы, его посещение включалось в обязательную программу официальных гостей города. Так, во время празднования 100-летия Отечественной войны 1812 года, император Николай II, кроме самой юбилейной церемонии, посетил 30 августа 1912 года только одно место в первопрестольной – Кустарный музей Московского губернского земства.

Со временем Кустарный музей становится своеобразным центром деятельности земских организаций России в области кустарной промышленности, с его помощью были организованы 13 подобных музеев, в том числе в богатых промыслами губерниях – Нижегородской, Вятской, Костромской, Вологодской, Пермской. Да и сам московский Кустарный музей не ограничивался в своей деятельности реализацией изделий кустарей Московского региона. В 1910–1913 годах в музей поступали изделия кустарей из 26 губерний.

Системная работа по сохранению художественных промыслов, проводимая Московским губернским земством в России и за рубежом, дала свои результаты. Подлинным триумфом русского народного искусства стала Всемирная выставка в Париже 1900 года, где наше кустарное искусство было представлено в четырех павильонах, объединенных общим названием «Русский отдел». Этот уникальный проект, который скорее можно назвать «Русский кремль», был реализован К.А. Коровиным, ориентированным на образцы северорусского деревянного зодчества. На выставке наряду с изделиями лучших кустарей были представлены исполненные в народном стиле произведения русских художников – М.А. Врубеля, Е.Д. Поленовой, А.Я. Головина, М.Ф. Якунчиковой и др. Изготовленная по эскизам художника С.В. Малютина первая русская матрешка, завоевала в Париже бронзовую медаль⁵.

В последующие годы произведения русского народного искусства с триумфом выставлялись на выставках в Париже (1904), Льеже (1905), Милане (1906), Бордо (1907) и на лейпцигских ярмарках.

В 1902 году в Санкт-Петербурге прошла первая Всероссийская кустарно-промышленная выставка. В ней приняли участие мастера из 75 губерний и областей. Устроенная в залах Таврического дворца выставка носила парадный характер, широко освещалась в прессе. Она была организована Министерством земледелия и государственных имуществ под покровительством императрицы Александры Федоровны, которая на торжественном открытии обещала дальнейшую помощь и всяческое содействие народным мастерам. Одновременно с выставкой состоялся Первый съезд деятелей кустарных производств.

В 1910 году на Втором съезде, также прошедшем в Санкт-Петербурге, С.Т. Морозов выступил с докладом, в котором предложил, опираясь на системный 25-летний опыт Кустарного музея Московского губернского земства, программу переустройства всей кустарной промышленности России. Мощная, системная работа, предпринятая Московским губернским земством, дала выдающиеся результаты. *Угроза поглощения кустарной промышленности индустриальным производством была предотвращена.* Высокохудожественные

⁵ Сергей Васильевич Малютин нарисовал эскиз первой русской матрешки в самом конце XIX века, взяв за основу японскую куклу. Выточил первую матрешку токарь московской мастерской «Детское воспитание» А.И. и М.А. Мамонтовых Василий Петрович Звездочкин. А в 1900 году владельцы мастерской отвезли игрушку на Всемирную выставку в Париж.

Вскоре мастерская «Детское воспитание» закрылась, и изготовление матрешки было передано московским Кустарным музеем в Сергиево-Посадскую учебно-игрушечную мастерскую. Тамашние мастера быстро наладили производство этой замечательной игрушки. Она мгновенно завоевала популярность в Англии, Германии, Франции, Америке. Первые матрешки расписывали по своей технологии иконописцы. Когда в начале XX века новую игрушку освоили на родине хохломы – в селе Семенове Нижегородской губернии, – она стала гораздо ярче. Впервые на ее переднике расцвели хохломские цветы.

изделия кустарной промышленности стали предметом восхищения на отечественных и зарубежных выставках, лицом и гордостью России.

Таким образом, в 1885 году в Москве была начата и к 1910 году в основном завершена беспрецедентная работа по созданию *первой системы поддержки кустарно-художественной промышленности России.*