

Волошина Л.А., кандидат философских наук, заведующий библиотекой Высшей школы народных искусств (академии)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: voluta@yandex.ru

Voloshina L.A., candidate of philosophical sciences, Head of the library of Higher school of folk arts (Academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: voluta@yandex.ru

**«Ирина Яковлевна Богуславская. Народное искусство»
«Irina Yakovlevna Boguslavskaya. Folk art»**

Аннотация. В статье рассматриваются монографии и научные статьи доктора искусствоведения И.Я. Богуславской. Тематика исследований учёного широка: вышивка и кружево Русского Севера, глиняная игрушка, семантика народного орнамента, современные проблемы народного искусства. Русское народное искусство в работах И.Я. Богуславской представлено как феномен, требующий всестороннего изучения.

Ключевые слова: народное искусство, Богуславская И.Я., семантика народного искусства, искусство Русского Севера, Русский музей, народная игрушка, орнамент.

Abstract. The article considers monographs and scientific articles of the doctor of art history I. Ya. Boguslavskaya. The research subject is wide: embroidery and lace of the Russian North, clay toys, semantics of folk ornaments, modern problems of folk art. Russian folk art in the works of and.I Boguslavskaya presented as a phenomenon that requires a comprehensive study.

Key words: Russian Russian folk art, Boguslavskaya I. Ya., semantics of folk art, art of the Russian North, Russian Museum, folk toy, ornament.

В 2019 году Государственный Русский музей и русская культура в целом отметили юбилей заслуженного деятеля искусств РФ, доктора искусствоведения, заведующего Отделом народного искусства ГРМ Ирины Яковлевны Богуславской, список научных работ которой насчитывает более 200 публикаций. Русскому музею она отдала 65 лет творческой деятельности. За это время ею накоплен богатый опыт собирания, изучения, экспонирования произведений народного искусства.

В научных трудах Богуславской представлена точка зрения учёного на народное искусство, как целостный феномен. Это теоретический, исторический, искусствоведческий, музееведческий аспекты, которые дают возможность всестороннего понимания предмета исследования. Обширные знания учёного, делают работы, посвящённые узким темам, обобщающими научными трудами.

В большом списке научных публикаций можно выделить некоторые темы, которым учёный уделила особое внимание. В их числе народное

искусство Севера. «Северные сокровища» называется книга очерков, посвящённых не только специфике отдельных промыслов народов Русского Севера, но и злободневным проблемам: продолжения традиций, сохранности природных богатств. История и современность неразделимы в понимании автором народного искусства. Это не ушедшее прошлое, а живой дышащий феномен, в основе которого лежит самосознание русского народа.

В очерке «Многоголосое эхо леса» исследователь не только описывает традиционный материал – дерево, как неотделимую часть бытия народов Севера. Это бытие рассматривается и как среда обитания человека, и как эстетическая среда. «В ветвях, стволах, корнях и сучьях народ находил готовые поэтические образы и уподобления» [2, с. 8]. Богуславская пишет о пластике самого материала, умении русского мастера видеть, чувствовать эту пластику, использовать её при создании предметов своего окружения. Домашняя утварь, само жилище, таким образом, являлись не только средой обитания, но и в целом, культурной средой, которая совмещала эстетический и религиозный (часто взаимопроникающие) взгляды русского человека на мироздание. Так прялка – предмет быта любой семьи соединяла в себе несколько важных смыслов: «это и орудие труда, служившее женщине с детства до старости; и украшение деревенских посиделок; и свадебный подарок – символ счастья, доброе пожелание и напутствие в новую жизнь отца – дочери, жениха – невесте» [2, с. 12].

И.Я. Богуславская делает предположение, что стилистические особенности северного орнамента сохранились в разных видах промыслов. Так, северная роспись пришла на смену резьбе, сохранив во многом её рисунок и композицию. Автору в своём исследовании удалось собрать воедино многочисленные знания о промыслах, связанных с деревообработкой, чтобы представить полную картину этой культуры, в которой сказалась близость русского человека к природе, как источнику жизни.

Статья «Закалённые обжигом» посвящена гончарному промыслу. Именно на Севере была открыта древнейшая культура керамики – т.н. «каргопольская культура», существовавшая с IV тысячелетия до н.э. Богуславская рассматривает этот промысел в преемственности поколений, в разнообразии его техник и приёмов. Широко освещён в статье такой народный промысел как глиняная игрушка.

В очерке «...дорог рыбий зуб» автор пишет о древнем искусстве Севера – резьбе по кости. Рассматривается деятельность таких центров как: Холмогоры, Сольвычегодск, Архангельск. Начиная с исторического обзора, исследователь приходит к современному состоянию данного промысла. Несколько страниц в книге посвящены творчеству замечательного художника-костореза, педагогическая деятельность которого связана с Высшей школой народных искусств (институтом) – Н.Д. Буторину. Возможно ли совместить народное искусство и современность? Ответом на

этот сложный вопрос явились работы мастера, подробный анализ которых приводит И.Я. Богуславская.

Статьи «Узоры на полотне», и «Вологодские снежинки» посвящены текстильным промыслам. Связь двух видов народного искусства с народным костюмом, в целом, с символикой русского орнамента объединяет эти две статьи.

Теме северных промыслов посвящён и сборник статей «Русское народное искусство Севера», вышедший под редакцией И.Я. Богуславской. Здесь есть интересная статья, про орнамент в вышивке. Статья называется «О двух произведениях средневекового народного шитья», в которой представлен опыт исследования двух музейных предметов, вернее двух фрагментов паволок. Орнаменты этих паволок геометрические, и на первый взгляд очень просты. Но за «внешней простотой скрывается большая внутренняя логика всех художественных приёмов» [5, с. 94]. Гармония рисунка достигается за счёт мастерски построенной композиции, центром которой, в одной из паволок являются фигурки животных. Богуславская отмечает, что фигурки и весь орнамент создан путём обобщения на основе наблюдения за живой природой.

Сравнивая два произведения искусства, автор находит в них немало общего, хотя это изделия из разных местностей. Общее она видит, как в самом материале, так и в орнаменте. Однако приверженность звериному стилю в прикладном искусстве нельзя считать только излюбленной, модной тогда темой, это одновременно данью средневековой эпохе. Сравнивая орнамент вышивок с орнаментом в других видах народного искусства, И.Я. Богуславская приходит к выводу, что геометричность стиля имеет более глубокие корни, идущие со времён неолита. Эпоха очень удалённая, чтобы проследить связи, но исследователь вычленяет главные моменты в этой взаимосвязи – «такие особенности народного искусства, как изображение части вместо целого, выделение главного размером, особое построение пространства (близкое – внизу, дальнее – вверху), изображение фигуры зверя или человека в профиль, а головы в фас, не говоря уже о целом ряде отдельных изобразительных мотивов или чисто геометрическом орнаменте, - пришли в него из первобытного творчества» [5, с. 99].

Богуславская И. Я. показывает на примере анализа этих двух вышивок, как видоизменялся геометрический орнамент, обретая в средние века сюжетность, своё смысловое содержание, в основе которого взаимоотношения человека с природой.

Книга «Добрых рук мастерство» знакомит читателя с собранием Государственного Русского музея. И.Я. Богуславская здесь выступает в качестве автора статей и научного редактора. Одна из статей называется «Деревянные игрушки». Автор приводит цитату А.В. Луначарского, который пишет об особенностях игрушки, что она заряжена определённой психологией и отражает «упрощённый, юмористически или патетически преломлённый, – словом, в самом широком смысле слова стилизованный

объект, взятый из живой жизни» [3, с. 151]. Приведены сведения о трёх главных центрах игрушечного промысла: Север, Поволжье и Подмосковье. Описывается коллекция музея, которая формировалась с 1937 г.

Влияние природных, географических особенностей, местных традиций сказалось на внешнем облике игрушки. Северные, например, отличаются скупым орнаментом, суровым, напоминающим идолов характером обличья. Эти игрушки изготавливались не для продажи, а для собственных детей. На Севере сила традиции наиболее устойчива. А вот вблизи торговых центров в XIX веке появилась жанровая игрушка. Происходит не только расширение промысла, но и выделение специализаций. Появился матрёшечный промысел. Совершенствуется роспись деревянной игрушки. Отдельно в статье рассматривается богородский игрушечный промысел.

Игрушка – излюбленная тема И.Я. Богуславской. Собранию глиняной игрушки в ГРМ посвящена статья «Фигурки из глины». Автор пишет, что не всегда эти фигурки были игрушками. В Древнем Риме, например, сатурналии завершались праздником фигурок и кукол. Их приносили в жертву богам. Связь с древними языческими культами есть и у русской глиняной игрушки. Главными персонажами являются: женщина, конь, всадник, птица. Исследователь пишет об известном игрушечном промысле Каргополья. Каковы стилистические особенности глиняной игрушки в зависимости от географического положения промысла, как связаны они с природными ресурсами – вопросы, которые поднимает автор статьи. В коллекции Русского музея представлены все поколения и династии мастеров.

В альбоме «Русская глиняная игрушка» можно увидеть игрушки из разных музейных коллекций. Автор альбома и статьи к нему – И.Я. Богуславская. Неоднократно в своих работах она отмечает связь искусства и ремесла в народных промыслах. «В глиняной игрушке, может быть, больше, чем в любом другом виде народного творчества, очевидна нерасторжимая связь ремесла и искусства» [1, с. 8]. Универсальностью, выверенностью отличается и сам процесс лепки, когда рука мастера является не только орудием, а «своеобразным эталоном пропорций – средний размер народной глиняной игрушки не превышает длины кисти» [1, с. 8].

Сюжеты глиняных игрушек просты и скромны, это: женские фигурки, конь, птица и всадник; из диких животных – олень и медведь. Эти сюжеты встречаются несколько видоизменёнными во всех центрах. Автор пишет о связи игрушки с древними верованиями, представлениями человека о мироздании. Другой исследователь народного искусства, Л.А. Динцес замечал, например, в старинных обычаях и праздниках связь игрушки с космогоническими представлениями людей. Для этих целей изготавливались многочисленные фигурки из глины, свистули. И.Я. Богуславская видит связь игрушки с землёй, природой, её циклами. Игрушки-примитивы созданы на основе наивного, непосредственного восприятия мира вокруг. В них преобладает обобщение, крайний схематизм, индивидуализации здесь не место. «Обобщение в ней почти равно условному знаку, символу, дающему

ключ к пониманию самого существа изображения» [1, с. 9]. Автор статьи прослеживает не только связи разных регионов, производящих глиняную игрушку, но и связи данного промысла с другими видами народного искусства, например, с росписями по дереву.

Источником образов для игрушки служила сама действительность, родная природа. Художественные образы наполнялись настроением, которое сообщал ему мастер, часто облекая их в фантастическую, сказочную форму. Богуславская И.Я., проводя анализ особенностей, приходит к выводу о том, что при всех различиях глиняная игрушка имеет единое начало. И в то же время это огромное разнообразие: материалов, сюжетов, колорита, приёмов. Представлен богатый материал о ведущих мастерах данного промысла.

Исследователь предполагает, что глиняная игрушка тяготеет к двум полюсам. Одному – свойственны простота и предельное обобщение формы, простой колорит (игрушка малых центров Средней полосы России – Рязанского, Курского, Тамбовского, Воронежского). Другому – более сложные формы, в которой типизация соединилась с индивидуализацией, колорит богаче и ярче. Такие игрушки производят Тульский и Дымковский центры.

Ирина Яковлевна Богуславская автор краткой энциклопедии «Русское народное искусство». Здесь представлены все виды народного искусства. В основе деления лежит не только природный материал, разные техники обработки, но и особенности выразительности.

Народное искусство стали изучать лишь в середине XIX века, когда к нему возник интерес у представителей разных слоев образованного общества: деятелей культуры, науки, искусства. Это и первые собиратели: С. Морозов, М.К. Тенишева, Н.Л. Шабельская, и первые исследователи: В.В. Стасов, И.Е. Забелин, Ф.И. Буслаев.

Второй этап собирания и изучения – 1920-1930-е гг. Начало этапу положила выставка «Крестьянское искусство» 1921 г. в Москве. Этот период исследования связан с именами А.В. Бакушинского, В.М. Василенко, В.С. Воронова. В 1960-1970-е гг. развитие туризма способствовало росту интереса к народному искусству. И.Я. Богуславская рассматривает поступательно историю изучения народного искусства, периоды расцвета и упадка. Главная задача – изучение народного искусства, как уникального явления русской культуры, его особенностей, проблем – актуальна до сих пор. Существенная особенность, на которую необходимо обратить внимание – единство коллективного и индивидуального.

Теоретическим вопросам посвящены в энциклопедии статьи: «Местные особенности народного искусства и их значение», «Художественные особенности и выразительные средства народного искусства», «Народное искусство и природа». Эти статьи отличаются большим объемом. Остальной материал энциклопедии – статьи небольшого, как правило, формата обо всех видах народного искусства. Каждая из статей сопровождается списком литературы.

Издание содержит многочисленные иллюстрации отличного качества.

В юбилейный год вышел сборник статей И.Я. Богуславской: знаковые статьи 1960-1990-х гг., опубликованные в сборниках, вышедших небольшими тиражами. Эти материалы малодоступны, и данный сборник – прекрасная возможность познакомиться с ними. В рассматриваемом издании три раздела:

1. «Теория народного искусства».
2. «Изучение народного искусства в Русском музее».
3. «О произведениях народного искусства и народных мастерах».

Все три раздела – копилка мыслей, открытий, исследовательского опыта. Особенно ценен раздел о теории народного искусства. Автор пишет о том, как расширяется круг проблем, меняется методика исследований. Богуславская приводит обзор научных работ в этой области таких учёных как: П.Г. Богатырёв, Г.С. Маслова, Г.К. Вагнер, М.А. Некрасова, В.М. Василенко, В.С. Воронов. Плодотворными представляются следующие методы изучения народного искусства: сравнительный, конкретно-исторический, региональный, системный.

Статья «Об изучении народного орнамента» тоже связана с методикой изучения. Автор утверждает, что в орнаменте ещё больше, чем в конкретных видах искусства отразились специфические законы народной культуры. «Процесс развития народного орнамента – это не прямой путь от простого к сложному, он тернист и извилист. Поэтому анализ этого пути требует особой осмотрительности, глубины и широты знаний и вместе с тем тонкого конкретно-исторического подхода к исследуемым явлениям» [4, с. 40]. Рассматриваются проблемы семантики народного искусства.

Сборник снабжен богатыми подстрочными списками литературы и приложением с указателем публикаций И.Я. Богуславской.

Научное наследие Ирины Яковлевны Богуславской – неоспоримый вклад в изучение и сохранение народного искусства. Здесь нам открываются качества настоящего учёного: глубина и размах поиска, корректность и дерзновение, а в целом, бескорыстное служение русскому искусству.

Литература

1. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка: альбом / И.Я. Богуславская. – Ленинград: «Искусство» Ленинградское отделение, 1975. – 142 с.
2. Богуславская И.Я. Северные сокровища. (О народном искусстве Севера и его мастерах) / И.Я. Богуславская. – Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1980. – 78 с.
3. Добрых рук мастерство. Произведения народного искусства в собрании Государственного Русского музея / составитель и научный редактор И.Я. Богуславская. – Ленинград: «Искусство» Ленинградское отделение, 1981. – 311 с.

4. Народное искусство. Ирина Яковлевна Богуславская: избранные труды / научный руководитель Е. Петрова, составитель О. Алексеева, М. Сорокина. – Санкт-Петербург: ФГБУК «Государственный Русский музей», 2020. – 223 с.
5. О двух произведениях средневекового народного шитья / И.Я. Богуславская // Русское народное искусство Севера: сборник статей / научный редактор И.Я. Богуславская и В.А. Сулова. – Ленинград: Советский художник, 1968. – С. 91-106.
6. Русское народное искусство: краткая энциклопедия. Альманах. Выпуск 247 / И.Я. Богуславская, Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2009. – 193 с.

References

1. Boguslavskaya I.YA. Russkaya glinyanaya igrushka: al'bom / I.YA. Boguslavskaya. – Leningrad: «Iskusstvo» Leningradskoe otdelenie, 1975. – 142 s.
2. Boguslavskaya I.YA. Severnye sokrovishcha. (O narodnom iskusstve Severa i ego masterah) / I.YA. Boguslavskaya. – Arhangel'sk: Severo-Zapadnoe knizhnoe izdatel'stvo, 1980. – 78 s.
3. Dobryh ruk masterstvo. Proizvedeniya narodnogo iskusstva v sobranii Gosudarstvennogo Russkogo muzeya / sostavitel' i nauchnyj redaktor I.YA. Boguslavskaya. – Leningrad: «Iskusstvo» Leningradskoe otdelenie, 1981. – 311 s.
4. Народное искусство. Ирина Яковлевна Богуславская: избранные труды / научный руководитель Е. Петрова, составитель О. Алексеева, М. Сорокина. – Санкт-Петербург: ФГБУК «Государственный Русский музей», 2020. – 223 с.
5. О двух произведениях средневекового народного шитья / И.Я. Богуславская // Русское народное искусство Севера: сборник статей / научный редактор И.Я. Богуславская и В.А. Сулова. – Ленинград: Советский художник, 1968. – С.91-106.
6. Русское народное искусство: краткая энциклопедия. Альманах. Выпуск 247 / И.Я. Богуславская, Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2009. – 193 с.

В оформлении журнала использована фотография выставки
«Великолепие художественного наследия России»
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств».
Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»,
Великий Новгород, 26-28 мая 2019