

*Лёвочкина Е.В., преподаватель кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии), Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Balashova\_liza@mail.ru*

*Lyovochkina E.V., teacher of the department of jewelry and bone carving art, Higher school of folk arts (academy), St. Petersburg, Griboyedov Canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Balashova\_liza@mail.ru*

**Сравнительный анализ художественно-стилистических особенностей гравировки в произведениях художников и мастеров холмогорского и чукотского косторезного искусства**

**Comparative analysis of the artistic and stylistic features of engraving in the works of artists and masters of the Kholmogory and Chukchi bone carving art**

**Аннотация.** В статье рассматриваются чукотский и холмогорский традиционный художественный промыслы резьбы по кости. В статье представлен исторический очерк о гравюре на кости в холмогорском и чукотском косторезном искусстве, описаны сюжетные изображения и орнаменты гравированных изделий. Обозначена актуальность сохранения традиционной техники исполнения гравировки и ее художественно-графической стилистики в холмогорском и чукотском косторезном искусстве. Поднимается проблема сохранения традиционного гравирования по кости в холмогорском косторезном искусстве.

**Ключевые слова:** гравировка, гравюра, художественная резьба по кости, традиции, художники, резчики, чукотское косторезное искусство, холмогорское косторезное искусство, вид резьбы по кости.

**Abstract.** The article considers two types of artistic engraving on bone – the Chukchi and Kholmogory crafts of bone carving. The article presents a historical overview on bone engraving in the Kholmogory and Chukchi bone-carving art, describes plot images and ornaments of engraved products. The relevance of preserving the traditional engraving technique and its artistic and graphic style in the Kholmogory and Chukchi bone carving art is indicated. The problem of preserving the traditional bone engraving in the Kholmogory bone carving art is raised.

**Keywords:** engraving, etching, art bone carving, traditions, artists, carvers, Chukchi bone carving art, Kholmogory bone carving art, type of bone carving.

Художественная резьба по кости существовала в культурах многих народов мира, но лишь у некоторых изготовление резных изделий достигло подлинного совершенства и превратило ремесло в искусство.

Мастера и художники в области косторезного искусства используют в своих произведениях разные виды художественной резьбы: гравировка, ажур, рельеф и объемная скульптура.

Рассмотрим один из самых простых видов – гравировка или гравюра на кости. Графическое изображение на поверхности материала выполнено с помощью специальных инструментов: нанесенный рисунок будущего изображения процарапывается и в готовые бороздки втирается краска. Гравировкой оформляются изделия из поделочной кости, оленьего рога, китового уса, зуба кашалота, на поверхности клыков моржа или бивней мамонта. Технологический процесс выполнения гравировки на кости называется «гравирование», а готовое изображение – гравировка, гравюра [3, с. 48-50].

Одними из самых известных видов косторезного искусства являются чукотский и холмогорский. Они исторически сформировались на Чукотке в селе Уэлен и в Архангельской области в селах Холмогоры и Ломоносово. Именно в этих центрах традиционного прикладного искусства России, гравировка превратилась в самостоятельный вид художественного оформления изделий из кости, отличающийся друг от друга художественно-выразительными средствами, технологиями исполнения и инструментарием.

На территории современной Чукотки гравировка по клыку моржа существует с древнейших времен. Податливость моржового клыка в обработке позволяет делать из него разнообразные приспособления, необходимые в повседневном быту чукчей.

Культура, основанная на промысле морского зверя, возникла на Чукотке около двух тысяч лет назад. Именно тогда из клыка моржа, единственного твёрдого материала, доступного древним обитателям Берингова пролива, начали создаваться предметы охоты, быта и ритуальные предметы. Все они были изысканно орнаментированы. Почти во всех предметах в той или иной вариации присутствует орнаментальный мотив – кружок с точкой в центре, обозначающий глаз [4] (рис. 1). Гравированный солярный знак был первым украшением костяных изделий и заключал в себе магическое действие, он как бы придавал зоркость орудию и помогал в охоте на морского зверя.

Примерно полтора века назад, к берегам Чукотки начали постоянно швартоваться торговые и китобойные суда. Несмотря на то, что европейцы и раньше посещали эти места, именно в XIX веке связь чукчей, эскимосов с европейцами и русскими стала регулярной. В этот период местные малочисленные племена в прибрежной зоне Чукотки вели торговлю костяными изделиями, изготавливаемыми именно на продажу. Постепенно с появлением спроса на сувениры, чукотские мастера стали изготавливать вещи более понятные для приезжих иностранцев и популярные среди них [2]. В этот период окончательно сформировались два основных направления: цветная гравировка на моржовых клыках и пластика малых форм.

Со временем гравированные клыки приобрели большую популярность и узнаваемость местного косторезного искусства не только в России, но и во всем мире.

Традиционными изображениями на рабочем поле клыка стали гравированные сцены из жизни чукчей и эскимосов, местный фольклор, привычный мир, их представление о нем. Едва ли не каждый гравированный клык представлял собой своеобразную повесть о жизни на севере. Были у этой «повести» завязка, кульминация, окончание действия. Художники изображали своих односельчан в разных жизненных ситуациях: охотники, отправляющиеся на добычу морских животных, драматичные сцены схватки с белым медведем, охота на китов и моржей (рис. 2), разделывание туш, возвращение в родной посёлок [7, с. 38-43].



Рис. 1. Наконечник гарпуна.  
Государственный музей искусства  
народов Востока, г. Москва

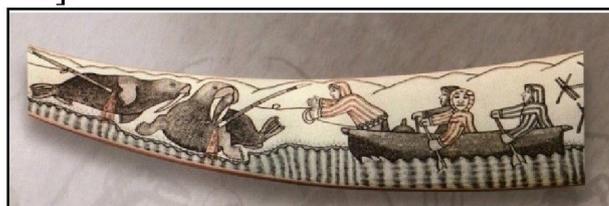


Рис. 2. С. Еттуги. Гравированный клык  
«Охота на моржей», 1920.  
Российский этнографический музей,  
г. Санкт-Петербург

Мастера и художники-граверы в своих произведениях изображали местный фольклор. Потрясает единство двух видов народного творчества – устного и изобразительного. «Чайка-спасительница» (рис. 3), «Сказка о черепае жениха», «Женщина-великан», «Сказка о Лолгылине», «Муж-Солнце» в работах отчетливо прослеживается интересная особенность чукотских гравюр, созданных по мотивам волшебных сказок. Действие в них всегда разворачивается на фоне повседневной жизни охотников и оленеводов. Яранги прибрежного селения, охотничьи лодки, сцены морской охоты – вот что, едва ли не в первую очередь, стремится изобразить на моржовом клыке художник. [7].



Рис. 3. Н. Гоном. Гравированный клык «Чайка-спасительница». 1987 г.  
Государственный музей Востока, г. Москва

Пластика малых форм переросла от простых одиночных и статичных анималистических скульптур в сложные динамичные многофигурные скульптурные композиции на подставках. Произведения стали более сложные и высокохудожественные. С середины XX века гравировку стали выполнять на подставках скульптурных композиций. Сюжет гравюры перекликался с сюжетом скульптуры, дополнял и развивал его [6, с. 44-47]. (Рис. 4, 5) Благодаря гравированному рисунку на подставках, произведения становились многоплановыми и повествовательными. Сочетание скульптурных и графических форм позволяло художникам расставить эмоциональные акценты, сконцентрировать внимание зрителя на тех или иных поворотах сюжета.



Рис. 4. В.И. Наус. Скульптурная группа «Сказка про девушек и ворона Куркльляя», 1986 г. Моржовая кость. Резьба, цветная гравировка. Государственный музей искусства народов Востока, г. Москва



Рис. 5. Хухутан. Скульптурная группа «Охота на медведя с копьем». 1965 г. Моржовый клык. Резьба, цветная гравировка. Государственный музей искусства народов Востока, г. Москва

Анализируя чукотско-эскимосскую гравировку по кости, отметим популярные мотивы для гравирования: изображения животных, людей, сюжетная гравировка, визуализирующая сюжеты былин и сказок, исторические мотивы из жизни Чукотки, древнеберингоморский орнамент.

Стремление сохранить память о прошлом, об уходящей в небытие традиционной культуре чукчей отчетливо прочитывается в работах современных народных художников Чукотки. Например, Валентина Иргутегина в 2013 году создала своеобразный букварь чукотского языка, который от обычного букваря отличается тем, что выполнен гравировкой на моржовых клыках (рис. 6). По-детски наивно и просто изобразила гравировщица полярных зверей и птиц, с точностью до мельчайших деталей нарисовала ярангу, нарты, предметы старого быта, сопроводив изображения надписями на русском и на чукотском [7].

Исторически сформировавшийся традиционный центр косторезного искусства Чукотки – Уэлен, в настоящее время остается по-прежнему самым известным. В Уэлене до сих пор продолжает работать знаменитая уэленская косторезная мастерская – Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская», автономное учреждение Чукотского автономного округа.



Рис 6. В. Иргутегина. Гравированный клык «Чукотский язык», 2013 г.  
Государственный музей Востока, г. Москва

Современное косторезное искусство чукчей – явление, гораздо более сложное, чем это может показаться стороннему наблюдателю. Оно играет все более заметную роль в сохранении этнических культурных традиций, в стремлении северян выразить своё собственное понимание действительности.

В настоящее время на Чукотке косторезным искусством занимаются не только чукчи, но и представители других национальностей. Они привносят в традиционный стиль новые художественно-стилистические черты, обновляя и дополняя произведения новыми образами и решениями. Тем не менее, в целом, косторезное искусство Чукотки сохраняет исторически сформировавшиеся традиции. Продолжают сохраняться и развиваться традиции гравировки, в которые художники вносят новые художественно-стилистические образы, актуальные в настоящее время.

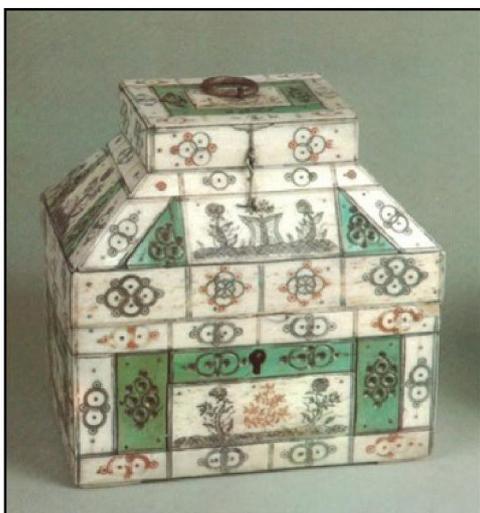
Рассмотрим не менее яркий художественный стиль гравировки холмогорского косторезного искусства, в котором есть свои отличительные характеристики в изображениях и оформлении изделий.

Художественная резьба по кости была распространена по всему Русскому Северу – от Вологды и Сольвычегодска до Архангельска. Население по берегам Белого моря занималось охотой на тюленя и моржа. Добытая моржовая кость использовалась для изготовления косторезных изделий. Постепенно центры косторезного промысла сформировались в селах Ломоносово и Холмогоры в Архангельской области [5].

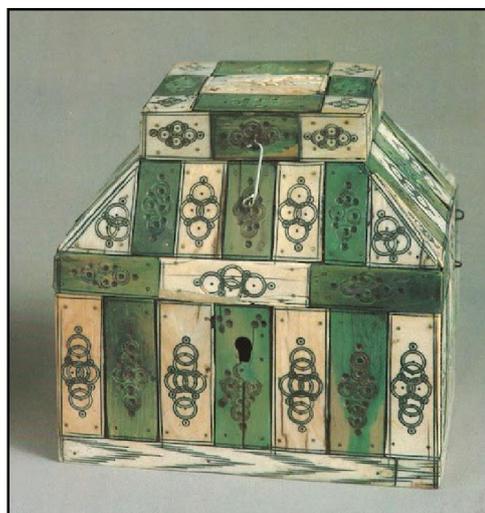
Популярным материалом у холмогорских резчиков по кости были не только клыки моржа, ископаемые бивни мамонта, но и простая трубчатая кость крупного рогатого скота – цевка. Цевка в руках искусных мастеров благодаря технике ажурной резьбы, становилась дорогой вещью, не уступающей многим изделиям из благородных материалов.

В начале XVIII века для холмогорской резьбы по кости типична простота форм изделий. Шкатулки и ларцы были оформлены белыми и окрашенными пластинами, а на поверхности располагались гравированные узоры с цветной протиркой. В этот период часто использовался орнамент,

состоящий из concentрических кружков с точкой в середине, такой же элемент, как в изделиях предметов быта на Чукотке. Отличие холмогорского соляного знака от чукотского – бесчисленное множество композиций и вариации этого простейшего узора [9]. (Рис. 7 а, б)



а)



б)

Рис. 7. Ларцы-теремки – а), б). Начало XVIII в., с. Холмогоры Архангельской губ.  
Кость, дерево, резьба, гравировка.

Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

Иногда в убранство ларцов-теремков включаются такие изображения, как гравированные в реалистическом духе цветы, ягодные кусты, грибы (рис. 8), заимствованные из сборника изображений символов и эмблем. Сборник «Символы и эмблемата» был составлен Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу российского царя Петра I на основе западноевропейских книг аналогичного содержания, напечатанный в 1705 г. в Амстердаме [11]. Гравированные мотивы, взятые из сборника, сочетали с резными пластинами, изображающие раковины, растительные завитки, закрученные в динамичном ритме.

Эффект динамики возникает за счет введения цвета в гравировку и общей окраски пластин. Гравировка в XVIII является дополнением к другим видам резьбы, таким как ажур или рельеф [10, с. 46] (Рис. 8).

Во второй половине XIX в. в холмогорском искусстве происходит резкий упадок косторезного дела. Искусство ручной резьбы не выдерживало конкуренции с быстро растущим фабричным производством, позволявшим создавать вещи значительно более дешёвые, чем выполненные вручную изделия из кости. Сильно сократилось использование гравировки в изделиях из кости.

В первой половине XX века из работ холмогорских резчиков почти исчезла северная тематика в её традиционном понимании в связи с тем, что работы стали выполняться в стиле сталинского ампира (рис. 9) [9].

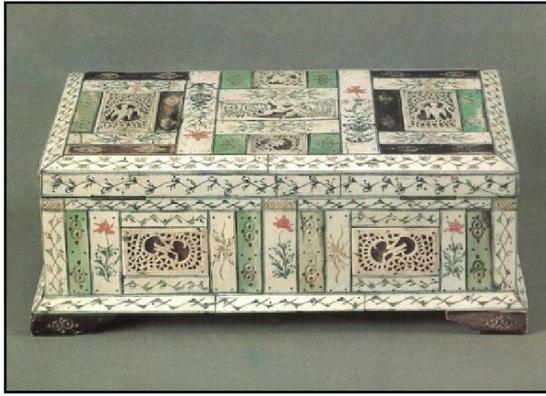


Рис. 8. Шкатулка, вт. пол. XVIII в., с. Холмогоры Архангельской губ. Кость, дерево. Резьба, гравировка. Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург



Рис. 9. Шкатулка «Юбилейная», 1954 г., с. Холмогоры. Кость, дерево. Резьба. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, г. Москва

1970-е годы – время обращения к историческому наследию, резчики вернулись к использованию многих традиционных приёмов и элементов. Художники и мастера копировали костяные изделия XVIII – XIX вв., возрождали технологические приемы резьбы и гравировки, орнаментальные элементы и мотивы, но в тоже время разрабатывали новые конструкции изделий.

Художники часто используют в качестве одного из главных приёмов декора гравировку с подкраской. Появились орнаментальные мотивы геометрического характера, композиции из концентрических кружков, которые воспринимались современно. Когда-то имевшая подчинённый характер гравировка встала в один ряд по значимости с ажурной резьбой и рельефом.

Благодаря заслуженному художнику России Н.Д. Буторину, гравировка в холмогорском косторезном искусстве стала не только дополнением оформления изделия, но самостоятельным видом искусства. Н.Д. Буторин в книге «Жизнь в любимом деле» пишет: «В моих композиционных решениях основой является построение композиции в единой общей структуре изображаемых элементов, будь то орнаментальные детали, мотивы пейзажа, изображения животных и людей. Как и всюду в декоративном искусстве, ритмика в композициях имеет главное значение. Но для меня важен не только ритм в изображении. Я строю фон протоками белой кости как своего рода орнаментальную композицию, то есть организую своеобразный ритм и красоту абриса кусков фона» [1, с. 57].

Проследить стилевые черты холмогорской гравировки по кости, о которой рассказывает автор, можно в изделии из зуба кашалота (рис. 10).

На основе традиционных технико-технологических приемов и художественных средств изображения Н.Д. Буторин выработал новый художественный стиль, представив современным зрителям обновленный формат холмогорской гравировки.



Рис. 10. Н.Д. Буторин. Лоток «Охота», 1976 г.  
Зуб кашалота, цветная гравировка.  
Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

Тем не менее, необходимо уделить внимание проблеме сохранения традиционной холмогорской гравировки по кости.

Холмогорская гравировка по кости имеет традиционный художественный язык. Он включает как простые орнаменты – глазковые, или из незамысловатых растительных элементов – так и сюжетные повествовательные композиции, которые, к сожалению, встречаются довольно редко. Гравированные изделия украшают геометрические и растительные орнаменты – бегунки, цветы в вазонах и другие изображения. Гравировка холмогорских косторезов является неотъемлемой частью классического северорусского косторезного искусства, без которой снижается колористическое разнообразие художественных произведений.

Хранителями и носителями традиций косторезного искусства являются художники, владеющие опытом и навыками художественной резьбы по кости, передающие свои знания последующим поколениям учеников. Необходимо учитывать, что одним важным составляющим в сохранении и развитии традиций, остаются профессиональные образовательные учреждения в области косторезного искусства.

Например, в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области находится учебное образовательное учреждение «Профессиональное училище № 27 имени Н.Д. Буторина». В нем ведется подготовка обучающихся, будущих профессиональных мастеров в области художественной резьбы по кости. Обучающиеся осваивают практически все виды резьбы по кости, в том числе и гравировку: изображают традиционные геометрические и растительные орнаментальные мотивы – геометрические и растительные бегунки, цветы, цветы в вазонах, розетки; классические технологии исполнения гравировки и художественную стилистику изображения. Выпускники училища являются носителями холмогорской

(северорусской) гравировки по кости, выполняя авторские произведения и способствуют сохранению этого искусства.

Единственное в России учебное заведение высшего образования в области традиционного прикладного искусства, куда входит и художественная резьба по кости, является Высшая школа народных искусств (академия) в Санкт-Петербурге. Основой для профиля «художественная резьба по кости» в Высшей школе народных искусств является холмогорское косторезное искусство. На учебных занятиях по дисциплине «Исполнительское мастерство по художественной резьбе по кости» студенты осваивают на практике традиционную холмогорскую гравировку.

В отличие от чукотской гравировки, в которой сохраняются накопленные традиции, продолжающие развитие и обновление в наше время, применение гравировки в произведениях холмогорских художников снижается. Реже встречается гравированный традиционный орнамент в таких изделиях как шкатулки, ларцы, шашки, шахматы и другие, в которых она служила в качестве дополнительного акцента к другим видам художественной резьбы.

Для решения проблемы сохранения и развития гравировки в косторезном искусстве необходимо осуществлять экспериментальные поиски новых образов и идей в изделиях, но на основе традиционных художественно-выразительных средств и способов; популяризировать лучшие гравированные произведения холмогорских художников.

### Литература

1. Александрова А.Д. «Символы и эмблемата» Петра I» // Интерактивная наука. – 2018. – №1 (23). – С. 18-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/simvol-y-i-emblemata-petra-i/viewer> (дата обращения: 25.01.2022).
2. Буторин Н.Д. Жизнь в любимом деле / Н.Д. Буторин; [вступ. ст. И.Я. Богуславской; фото: М. Богомолов и др.]. – Архангельск: Правда севера, 2011. – 120 с.
3. Колобов В.Н. Непрерывное профессиональное образование в косторезном искусстве: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Колобов Василий Николаевич. – Санкт-Петербург, 2019. – 200 с. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dis/diskolobovvn.pdf> (дата обращения: 16.12.2021).
4. Колобов В.Н. Технология художественной резьбы по кости: учебное пособие / В.Н. Колобов; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 83 с.
5. Летопись моржового клыка [документальный фильм] / режиссёр и автор сценария: А. Вахрушев. Уэленская косторезная мастерская 2004 г. // Youtube видеохостинг – URL: [https://www.youtube.com/watch?v=x\\_27e4TxU2w](https://www.youtube.com/watch?v=x_27e4TxU2w) (дата обращения: 15.12.2021).

6. Мастерские России [телевизионный документальный фильм] о холмогорской резьбе по кости. – Творческое объединение «Экран», Гостелерадио СССР, 1986 г. // Youtube видеохостинг – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8> (дата обращения: 20.12.2021).

7. Резная кость Уэлена. Народное искусство Чукотки / М.М. Бронштейн, И.Л. Карахан, Ю.А. Широков; Государственный музей искусств народов Востока; департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа. – Москва: Святигор, 2002. – 97 с.

8. Сказочные сюжеты в косторезном искусстве Чукотки // Государственный музей Востока. – URL: [https://www.orientmuseum.ru/events/2020/vistavka\\_skazochnie\\_syuzheti\\_v\\_kostoreznom\\_iskusstve\\_chukotki/index.php?lang=en](https://www.orientmuseum.ru/events/2020/vistavka_skazochnie_syuzheti_v_kostoreznom_iskusstve_chukotki/index.php?lang=en) (дата обращения: 07.12.2021).

9. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Норинт, 2004. – 960 с.

10. Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII–XIX веков / И.Н. Уханова. – Ленинград: Художник РСФСР, 1981. – 234 с.

11. Холмогорская резная кость // Земляки, дорога домой. Народные промыслы. – URL: <http://www.ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=51> (дата обращения: 05.02.2022).

12. Холмогорская резьба по кости конца XVIII–XX в.: каталог / Государственный Русский музей, Архангельский областной музей изобразительных Искусств. – Ленинград: Государственный Русский музей, 1984. – 144 с.

## References

1. Aleksandrova A.D. «Simvol'y i emblemata» Petra I» // Interaktivnaya nauka. – 2018. – №1 (23). – S. 18-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/simvol'y-i-emblemata-petra-i/viewer> (дата обращения: 25.01.2022).

2. Butorin N.D. ZHizn' v lyubimom dele / N.D. Butorin; [vstup. st. I.YA. Boguslavskoj; foto: M. Bogomolov i dr.]. – Arhangel'sk: Pravda severa, 2011. – 120 s.

3. Kolobov V.N. Nepreryvnoe professional'noe obrazovanie v kostoreznom iskusstve: dissertaciya kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Kolobov Vasilij Nikolaevich. – Sankt-Peterburg, 2019. – 200 с. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dis/diskolobovvn.pdf> (дата обращения: 16.12.2021).

4. Kolobov V.N. Tekhnologiya hudozhestvennoj rez'by po kosti: uchebnoe posobie / V.N. Kolobov; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 83 s.

5. Letopis' morzhovogo klyka [dokumental'nyj fil'm] / rezhissyor i avtor scenariya: A. Vahrushev. Uelenskaya kostoreznaya masterskaya 2004 g. //

Youtube videohosting – URL: [https://www.youtube.com/watch?v=x\\_27e4TxU2w](https://www.youtube.com/watch?v=x_27e4TxU2w) (data obrashcheniya: 15.12.2021).

6. Masterskie Rossii [televizionnyj dokumental'nyj fil'm] o holmogorskoj rez'be po kosti. – Tvorcheskoe ob"edinenie «Ekran», Gosteleradio SSSR, 1986 g. // Youtube videohosting – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8> (data obrashcheniya: 20.12.2021).

7. Reznaya kost' Uelena. Narodnoe iskusstvo CHukotki / M.M. Bronshtejn, I.L. Karahan, YU.A. SHirokov; Gosudarstvennyj muzej iskusstv narodov Vostoka; departament kul'tury, molodezhi, sporta, turizma i informacionnoj politiki CHukotskogo avtonomnogo okruga. – Moskva: Svyatigor, 2002. – 97 s.

8. Skazochnye syuzhety v kostoreznom iskusstve CHukotki // Gosudarstvennyj muzej Vostoka. – URL: [https://www.orientmuseum.ru/events/2020/vistavka\\_skazochnye\\_syuzheti\\_v\\_kostoreznom\\_iskusstve\\_chukotki/index.php?lang=en](https://www.orientmuseum.ru/events/2020/vistavka_skazochnye_syuzheti_v_kostoreznom_iskusstve_chukotki/index.php?lang=en) (data obrashcheniya: 07.12.2021).

9. Sovremennyj tolkovyj slovar' russkogo yazyka / Gl. red. S.A. Kuznecov. – Sankt-Peterburg: Norint, 2004. – 960 s.

10. Uhanova I.N. Rez'ba po kosti v Rossii XVIII–XIX vekov / I.N. Uhanova. – Leningrad: Hudozhnik RFSFR, 1981. – 234 s.

11. Holmogorskaya reznaya kost' // Zemlyaki, doroga domoj. Narodnye promysly. – URL: <http://www.ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=51> (data obrashcheniya: 05.02.2022).

12. Holmogorskaya rez'ba po kosti konca XVIII–XX v.: katalog / Gosudarstvennyj Russkij muzej, Arhangel'skij oblastnoj muzej izobrazitel'nyh Iskusstv. – Leningrad: Gosudarstvennyj Russkij muzej, 1984. – 144 s.