Н.Н. БЕРТЯЕВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «История и теория декоративного искусства и дизайна» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: foxrus@inbox.ru

N.N. BERTYAEVA
Candidate of Art History, department of History and Theory of Decorative Art and Desigh of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: foxrus@inbox.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_1_164_172

ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА В ИСКУССТВЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ: ТВОРЧЕСТВО ДИАНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ СМИРНОВОЙ

THE PERSONALITY OF THE ARTIST IN THE ART OF LACE MAKING: CREATIVITY OF DIANA ALEKSEEVNA SMIRNOVA

Статья посвящена художнику по кружеву Диане Алексеевне Смирновой. Заслуженный художник РСФСР (1976), член Союза художников СССР (1965), Лауреат Государственной премии РСФСР (1991), Народный художник России (1999), Диана Алексеевна более полувека посвятила изучению традиционного кружева Рязанской земли, разработке новых орнаментальных мотивов и созданию собственных рисунков кружева — как для изделий массового ассортимента, так и для уникальных выставочных произведений. Заслугой Смирновой является возрождение почти забытого численного михайловского кружева. Ее сотрудничество с фабрикой «Труженица» способствовало развитию кружевного промысла.

The article is dedicated to the lace artist Diana Alekseevna Smirnova. Honored Artist of the RSFSR (1976), member of the Union of Artists of the USSR (1965), Laureate of the State Prize of the RSFSR (1991), People's Artist of Russia (1999), Diana Alekseevna devoted more than half a century to studying the traditional lace of the Ryazan

land, developing new ornamental motifs and creating her own lace designs — both for mass-produced products and for unique exhibition works. Smirnova's merit is the revival of the almost forgotten numerical Mikhailovsky lace. Her collaboration with the Truzhenitsa factory contributed to the development of the lace industry.

Ключевые слова: Диана Алексеевна Смирнова, кружево, художник, Михайлов, Рязанская область.
Keywords: Diana Alekseevna Smirnova, lace, artist, Mikhailov, Ryazan District.

Кружевоплетение — искусство создания ажурного узора из нитей с помощью специальных приспособлений. В отличие от вышивки, для создания кружева не требуется тканая основа: плетение выполняется путем переплетения нитей, зафиксированных на деревянных палочках — коклюшках.

Плетением кружев занимались во многих регионах России. Одним из них является Рязанская область, где сложились несколько центров кружевоплетения со своими техническими и орнаментальными особенностями. Пожалуй, самым ярким центром, сохранившим традицию создания кружев, является город Михайлов. В прошлом здесь находилось много селений, где плели кружево на продажу. Первым исследователем кружевного промысла в России Софьей Александровной Давыдовой приводятся сведения о существовании кружевного промысла в самом городе Михайлове и его двенадцати слободах [2, 37–64]. На протяжении XIX века кружевоплетение активно развивалось и было востребованным. Михайловское кружево стало предметом промысла, неоднократно выставлялось на всероссийских и международных выставках. Европейцев всегда восхищала полихромия русских кружев, а потому его покупали не только в России, но и за рубежом. Так, михайловское кружево имеется в коллекции музея Виктории и Альберта [9; 100-107]. На протяжении XIX века кружево имело постоянный сбыт, но к концу столетия оно постепенно стало утрачивать свое разнообразие. В XX веке мода уже диктовала новые условия: изменился быт людей, народный костюм стал исключительно праздничным, кружево все чаще исполняли в виде однотонной узкой полосы однообразного орнамента, что делало его менее востребованным. Однако в 50-е годы XX века в Рязанской области появился человек, который смог

Рис. 1. Диана Алексеевна Смирнова (1925–2021)

Рис. 2. Панно «Кузьминская ГЭС» (1950–1951). Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

вдохнуть в развитие промысла новую жизнь. Речь идет о художнике по кружеву Диане Алексеевне Смирновой (рис. 1).

Диана Алексеевна училась на кружевном отделении Московского художественно-промышленного училища имени М.И. Калинина (рис. 1). Изначально она хотела поступать на живописное отделение, но ей, уроженке Вологодской области, было предложено учиться на отделении кружевоплетения. Впервые увидев цветные кружева, Диана Алексеевна осталась очарованной этой красотой на всю свою жизнь. Именно в кружеве художнику было суждено воплотить свое тонкое видение цвета.

После защиты дипломной работы Диане Алексеевне предложили поехать в один из традиционных промысловых центров. Смирнова выбрала Рязанскую область, а точнее — кружевную артель имени 1 Мая села Журавинка Ряжского района. Именно здесь она создала свою первую большую работу — панно «Кузьминская ГЭС» (1950–1951), задуманную в сложной и трудоемкой технике, комбинирующей сцепную и многопарную (рис. 2). Очевидно, что подобная задача могла быть решена только высокопрофессиональным художником, знающим специфику технологии и художественные возможности кружевоплетения. В те годы большинство государственных заказов составляли крупные выставочные вещи. Так, данное панно было посвящено электрификации страны и предназначалось для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Панно должно было отразить идею повсеместного распространения электричества, сочетая в себе графическую точность рисунка и декоративность

кружева. По словам Дианы Алексеевны, наибольшую сложность вызвал архитектурный силуэт, который непросто было исполнить в технике кружевоплетения. Созданию панно предшествовало множество эскизов и проработок в материале.

В совершенстве владея мастерством плетения и умением рисовать сколки, Смирнова обращалась к разным техникам создания кружев, непременно следуя традициям этого вида декоративно-прикладного искусства. На Рязанской земле уже с XVIII века одновременно развивались все три техники плетения — сцепная, численная и многопарная, причем каждая из них имела ряд местных технических особенностей. Диана Алексеевна приложила много усилий для изучения технологии плетения — она ездила по селам Рязанской области, общалась с мастерицами, выясняла нюансы различных приемов, зарисовывала новые для себя образцы и пыталась воспроизвести их в материале. Затем, творчески перерабатывая старинные рисунки, она работала над созданием современного облика рязанского кружева. В каждом случае художник выявляла самое характерное для техники плетения и узора той или иной местности, творчески дополняя традиционные приемы.

На заре своего творчества Смирнова занялась воссозданием и развитием цветного численного кружева, которое бытовало в окрестных селах города Михайлова в XIX веке. Численное кружево Михайлова выполнялось по счету перевивов нитей и сохраняло булавки только по краям для фиксации плетеной ленты на основе. Понимая, что эта технология усложняет процесс и ограничивает возможности применения такого кружева, Диана Алексеевна вводит в употребление подробный технический рисунок кружева — сколок. Это дало возможность исполнять кружево разной ширины и варьировать его рисунок. Художник обогатила его новыми декоративными приемами, разработала принцип стилизации антропоморфных и зооморфных мотивов. Например, в узор скатерти «Счастливое детство» она вводит забавные фигурки девочек, играющих в мяч.

Пожалуй, важнейшим нововведением Смирновой можно считать разработку построения прямого угла на основе полосы кружевного узора. Это значительно расширяет ассортимент предметов с кружевной отделкой. Благодаря этому нововведению, стало возможным исполнять разнообразные оплеты для прямоугольных и квадратных скатертей. Пример внедрения нового технического приема демонстрирует оплет скатерти «Васильки с гнутиками» (1980). Подобные прямоугольные оплеты в михайловском

Рис. 3. Косынка «Михайловская городская» (1990)

Рис. 4. Панно «Птица счастья» (1995). Рязанский государственный областной художественный музей

кружеве раньше никогда не выполнялись. Смирнова выполнила в численной технике плетения множество декоративных отделок. Круглая скатерть «Солнышко» (1970) демонстрирует излюбленный прием Смирновой — оформление края изящными плетешковыми петлями.

В сцепной технике Смирнова исполняет целый ряд штучных вещей — предметов, целиком выполненных на коклюшках. Сцепная техника бытовала в самом городе Михайлове и известна нам по образцам XIX века. Это кружево было предназначено для представителей высшего сословия и сильно отличалось от крестьянского, численного. В отличие от наиболее известных центров — Вологды и Ельца, кружево Михайлова выполняли полихромным, сочетая лен с цветным шелком. Как обычно, в традициях XIX века, художник создает новый современный облик сцепного кружева и активно применяет цвет. Примером может служить косынка «Михайловская городская» (1990) (рис. 3).

Панно «Птица счастья» (1995) было создано художницей к 900-летию Рязани (рис. 4). Оно также демонстрирует сцепную технику, но цветовая гамма его больше характерна для яркого численного кружева. Насыщенно-красный орнамент на фоне светлой, едва заметной за пестротой красок решетки наделяет панно народным характером. Крупный узор подчеркивает монументальный характер панно и усиливает его

декоративное начало. Так, михайловское городское кружево, которое выполнялось в первой половине XIX века, но было забыто почти на целое столетие, получило в творчестве художника новую жизнь.

Кружево города Скопина, центра керамического и кружевного промыслов, привлекало Диану Алексеевну своим изяществом и одновременно точностью выверенного геометризованного рисунка. Для скопинского кружева характерны частое переплетение нитей, мелкая фоновая решетка. Его плели по сколку, часто используя до 50 пар коклюшек, вследствие чего это кружево стали называть «многопарным русским сколочным». Уже первые работы Смирновой в этой технике — полотенца «Скопинское» (1989), «Скопинское диво-дивное» (1990) — иллюстрируют сложность многопарного способа плетения: широкий кружевной край целиком выполнен на коклюшках, не разделяясь вставками из ткани. В 2000-х художник снова возвращается к многопарной технике. Ею выполнена серия полотенец, посвященных Рязани, Скопину и Ряжску — городам Рязанского края, где бытовал данный способ плетения (рис. 5).

В селе Ижеславль Михайловского района издавна существовало своеобразное многопарное кружево с толстой сканью. К концу XIX века оно вышло из обихода, поскольку не нашло прежнего применения в новом костюме. Познакомившись с образцами этого кружева в музее, Смирнова возрождает и этот способ плетения, обогатив его изобразительными

Рис. 5. Край полотенца «Великолепное» (2008). Посвящается В.И. Иванову. Из комплекта «Кружево судьбы». Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

Рис. 6. Край полотенца «Хлеб-соль» (1970). Рязанский государственный областной художественный музей

элементами. Примером является столешник «Цветут сады в Ижеславле» (1988) из собрания музея Декоративного искусства. Декоративная стилизация отражает особенности техники: выполненные сканью по ромбовидной решетке, фигуры сведены к простым геометрическим формам. Полотенце «Хлеб-соль» (1970) привлекает точно найденной композицией и оригинальным сюжетным началом (рис. 6).

Особое место в творчестве художника всегда занимали уникальные выставочные произведения. Своеобразный синтез всех трех техник — численной, сцепной и многопарной — позволил художнику создать еще одно монументальное произведение — занавес «Михайловский» (1980) (рис. 7).

В 2000-е годы, как всегда, отталкиваясь от традиций, художник продолжила формировать новый современный облик сцепного кружева с активным применением цвета. Совместно со своей дочерью, художником по вышивке Любовью Яковлевной Смирновой, Диана Алексеевна выполнила серию произведений: скатерть (2001), полотенце «Весна в Рязани» (2001–2002) и скатерть «Сказочная Русь» (2002–2003). Общим для всех трех вещей является включение в орнамент изобразительных мотивов — фигурок человека и животных.

Яркой и масштабной работой Дианы Алексеевны стала коллекция «Золотые россыпи» (2000–2005). Коллекция включает скатерти «Овальная» (2000–2005) и «Круглая дворянская» (2002), салфетки «Бирюзовая», «Голубая», «Сувенирная», «Царские» (2000–2005), большую круглую скатерть «Праздничная» (2000–2005) и полотенце «Волшебный лес» (2000–2005). Все они выполнены в сцепной технике плетения и отличаются изысканной цветовой гаммой: наравне с шелком, мулине или льном, в плетении исполь-

Рис. 7. Занавес «Михайловский» (1980). Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

Рис. 8. Край полотенца «Волшебный лес» из коллекции «Золотые россыпи» (2000–2005). Рязанский государственный областной художественный музей

зован золотистый люрекс. Эффектным приемом стало использование в кружеве драгоценных камней и натурального жемчуга. Создав эту коллекцию, Диана Алексеевна не только обратилась к древнерусскому наследию — камни нанизывали еще на металлические нити кружева XVII века, но и выполнила вполне современные по духу вещи. Край полотенца «Волшебный лес» выделяется из всей коллекции особой пышностью, сочным рисунком с изобразительными элементами, обилием драгоценных камней. Охристые, темно-зеленые и коричневые нити сливаются в нежный золотистый колорит (рис. 8). [1]

Рис. 9. Панно «Рязань гостеприимная» (2015). Рязанский государственный областной художественный музей

Одной из последних крупных работ Дианы Алексеевны является монументальное панно «Рязань гостеприимная» (2012–2015). Ею были созданы кружевной оплет и несколько фактурных вставок, а вышивку выполняла Любовь Яковлевна. Стилизованная женская фигурка, встречающая гостей караваем, с нарядным полотенцем, выполнена контрастно и дополнена рельефными нашивками в виде полудрагоценных камней (рис. 9). В данной работе сочетаются любимые творческие приемы Смирновой: образная выразительность, грамотно выстроенная композиция, точно продуманный колорит, верно расставленные фактурные акценты. Наравне с занавесом «Михайловский» и панно «Птица счастья», «Рязань гостеприимная» отличается монументальностью и эффектно воспринимается издалека. Вместе с тем, как всегда в кружеве, при близком рассмотрении становятся очевидными фактурные и колористические нюансы.

Благодаря многолетнему творчеству Дианы Алексеевны Смирновой, единственное в своем роде цветное михайловское кружево не только не осталось за пределами XX века, но и значительно обогатилось в приемах плетения, колорите и композиционном отношении. Фактически, по многим рисункам Смирновой на фабрике «Труженица» в городе Михайлове Рязанской области цветное численное кружево плетут до сих пор. Несмотря на то, что кружево выполняется в больших объемах, в его

основе по-прежнему лежат авторские сколки. Кружевной промысел на Рязанской земле был поддержан и развит именно благодаря личности художника, своим талантом и мастерством сохранившего неповторимую преемственность традиций.

Примечание:

1. В 2006 году коллекция «Золотые россыпи» была представлена вниманию московской публики. По итогам выставки, проходившей в выставочном зале Российской академии художеств, Диана Алексеевна Смирнова была удостоена премии Центрального Федерального округа в области литературы и искусства за развитие и сохранение народного творчества и награждена дипломом второй степени. В 2018 году коллекция была удостоена высшей награды Союза художников России — золотой медали имени В.И. Сурикова.

Список литературы:

1. *Веденин Ю.* Сложный нити узор: лирико-публицистический очерк. — Рязань, 2003.

2. *Давыдова С.А*. Кружевной промысел в Рязанской губернии // Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. Выпуск 7. — Санкт-Петербург, 1881.

3. *Давыдова С.А.* Очерки кружевной промышленности в России // Кустарная промышленность в России. Женские промыслы. — Санкт-Петербург, 1913.

4. *Климова Н.Т*. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево. — Москва, 1993.

5. Кружево судьбы. Каталог выставки в Рязанском историко-архитектурном музее - заповеднике / вступительная статья С.Н.Есениной. - Рязань, 2015.

6. Народное искусство Рязанской земли. Из собрания Рящанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина / каталог; составитель О.А. Козодерова, вступительная статья И.И. Денисовой. — Рязань, 2010.

7. *Фалеева В.А*. Русское плетеное кружево. — Ленинград: Художник РСФСР, 1983.

8. *Cole A.* The collection of lace in the South Kensington Museum. — London, 1881.

9. *Palliser B.* Descriptive Catalogue of the lace in South Kensington Museum. — London, 1873.