

Администрация города Нижний Тагил
МБУК Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал)
ФГБОУ ВО «Российский государственный
художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

ХУДОЯРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции
Нижний Тагил, 26 – 27 октября 2023 г.

**Нижний Тагил
2023**

Устинова Е. А., Хайдукова Л. А.
ОПЫТ РАБОТЫ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ С МАСТЕРАМИ
ПОДНОСНОГО ПРОМЫСЛА..... 74

Хайдукова Л. А.
ПЕРВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ПАЛЕХА
В КОЛЛЕКЦИЮ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ..... 98

Чиркова К. В.
БЕРЕСТЯНОЕ ИСКУССТВО. ТВОРЧЕСТВО ТАГИЛЬСКИХ
МАСТЕРОВ Н. Я. И П. В. КАМНЕВЫХ.
К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Н. Я. КАМНЕВОЙ 106

СЕКЦИЯ 2. КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО УРАЛА: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Будрина Л. А.
ЯГОДНЫЕ ПРЕСС-ПАПЬЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА В
КАМНЕРЕЗНОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ (XIX–XX ВВ.) 113

Винокуров С. Е.
ВАЗЫ-БАНДО В АССОРТИМЕНТЕ СВЕРДЛОВСКОГО ЗАВОДА
«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ»: К ПРОБЛЕМЕ АВТОРСТВА 120

Денисова Е. В., Груздева И.А.
НАСЛЕДНИКИ КАМНЕРЕЗНОГО УРАЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, РАЗВИТИЕ,
НОВАЦИИ..... 126

Михайлова Т. Б., Пупкова М. А.
ФОРМИРОВАНИЕ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ АМНЕРЕЗНОГО
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 131

Титова А.А.
РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАСТЕРАМИ
КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА УРАЛА 136

Толстоброва О. А.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КАМНЕРЕЗНОГО
ИСКУССТВА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 142

изведениях славные события прошлой истории Русского государства, запечатлеть строительство новой советской жизни и образно и многосторонне отразить борьбу советского народа с нацистской Германией. Отметим, что годы Великой Отечественной войны для художников Палеха были очень трудными: из-за отсутствия денег договоры с мастерами часто расторгались, многие из них ушли воевать и не вернулись с войны, а часть работала на трудовом фронте. Произведения Палеха 1930 – 1940-х гг. являются уникальными и редкими экспонатами декоративно-прикладного искусства. Именно они явились одними из первых произведений прикладного искусства в собрании НТМИИ и стали в дальнейшем той базой для формирования отдельного музейного фонда хранения «Декоративно-прикладного искусство».

Список источников и литературы:

1. Великая Отечественная война. Каталог выставки / вст. ст. Г. В. Жидкова. – Москва : Издание ГТГ, 1943. – 136 с.
2. Пирогова, Л. Л. Палех. История и современность / Л. Л. Пирогова. – Москва: Искусство, Роскнига, 1994. – 208 с.

УДК 745/749

К. В. Чиркова,
заведующий отделом учета музейных фондов
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
г. Нижний Тагил,
uchetk@list.ru

БЕРЕСТЯНОЕ ИСКУССТВО. ТВОРЧЕСТВО ТАГИЛЬСКИХ МАСТЕРОВ Н. Я. И П. В. КАМНЕВЫХ.

К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Н. Я. КАМНЕВОЙ

В статье описывается творческий путь тагильских мастеров Н.Я. и П.В. Камневых. Даны краткие сведения о технологии создания, особенностях декорирования берестяных изделий, внедрении новых приемов в работе с берестой, краткое описание авторского стиля художников на примере произведений из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств (НТМИИ).

Ключевые слова: Камневы, береста, технология, туеса, резьба, роспись, инкрустация, орнамент.

K. V. Chirkova,
Head of the Museum Funds Accounting Department
Nizhny Tagil Museum of Fine Arts,
Nizhny Tagil, uchetsk@list.ru

BIRCH BARK ART.

CREATIVITY OF TAGIL MASTERS N.Ya. AND P.V. KAMNEV. TO THE 70TH ANNIVERSARY OF N.Ya. KAMNEVA

The article describes the creative path of Tagil masters N. Ya. and P. V. Kamnev. Brief information is given about the technology of creation, the features of the decoration of birch bark products, the introduction of new techniques in working with birch bark, a brief description of the author's style of artists on the example of works from the collection of NTMP.

Keywords: Kamnevy, birch bark, technology, tuesa, carving, painting, inlay, ornament.

В конце XX – начале XXI вв. берестяной промысел на Урале стал переходить в разряд декоративно-прикладного искусства. Помимо изделий, имеющих утилитарное значение, создается множество произведений, в которых большее внимание уделяется декоративности. Важное влияние на решение этой художественной задачи оказало творчество тагильских мастеров Павла Васильевича и Натальи Яковлевны Камневых [1, с. 26]. В 1991 г. в Нижнем Тагиле они первыми возродили искусство художественной обработки бересты.

На тот момент Наталья Яковлевна и Павел Васильевич имели техническое образование, окончив к 1973 г. Машиностроительный техникум в Нижнем Тагиле. В 1977 – 1989 гг. Павел Васильевич работал инженером-технологом в отделе главного технолога, а позднее заместителем начальника цеха Уралвагонзавода, Наталья Яковлевна в 1973 – 1989 гг. занимала должность инженера-конструктора в том же отделе. Наталья рисовала с самого детства, но только в 1989 г. решила поступить на основной курс отделения живописи и графики факультета изобразительных искусств заочного Московского народного университета искусств. В 1994 г. она закончила и его двухгодичный повышенный курс, получив диплом по специальности художник–дизайнер. После чего, несмотря на 17-летний стаж работы на заводе решила заняться творчеством, работая художником-оформителем в кинотеатрах «Кадр» и «Рассвет» в 1990 – 1991 гг. Затем в 1992 г. перешла на должность художника дизайнера первой категории в цех «Народные промыслы» ОАО «Нижнетагильского металлургического комбината» («РемБытТехника»). С 1993 г. Наталья Яковлевна полностью посвятила себя творчеству, заинтересовав и мужа Павла Васильевича [6], который работая на Уралвагонзаводе, совместно с женой начал создавать в домашней семейной мастерской берестяные тuesa.

Первые произведения декоративно-прикладного искусства представляли собой украшения из бересты. Об этом увлечении Наталья Яковлевна

вспоминает: «Захотелось сделать себе необычное украшение на шею. Просматривая разные альбомы, фильмы, наткнулась на резные изделия из бересты, материал понравился своей теплотой, мягкостью, лёгкостью» [7]. Именно в это время супруги увидели документальный фильм об умельцах из Мариинска Кемеровской области, рассказывающий об особенностях промысла, о технологии создания и декорирования берестяных изделий и решили остановиться на прорезной бересте.

В процессе изучения технологии создания таких изделий благодаря материалам В. А. Барадулина, кандидата искусствоведения, занимавшегося исследованиями в области народного искусства, уральской художественной росписи по дереву, бересте и металлу [8], Камневы выяснили, что снимать бересту необходимо в самом начале июня во время активного движения соков внутри дерева. После заготовки материала, мастера приступили к созданию изделий. Ошкулив внутреннюю поверхность коры, они обрачивали обшивой из прямоугольного пласта бересты «сколотень», снятый целиком со спиленной берёзы. В качестве способа соединения бересты использовали метод «замка». Затем заготовку распаривали в кипятке и вставляли деревянное дно, которое плотно фиксируется стенками туеса после остывания и высыхания бересты. Верхнюю крышку из липы, ольхи или кедра тщательно подгоняли по размеру [1, с. 6].

Технологические навыки и инженерный опыт помог художникам, ведь приемы работы с берестой на тот момент не были разработаны и описаны полностью, хотя эти традиции коренные, народные [11]. Работали так, как их приучили еще на Уралвагонзаводе: Наталья Яковлевна как инженер, делала чертежи, а по ним Павел Васильевич, как технолог, создавал изделия. Они самостоятельно освоили всю технологию: от заготовки и хранения бересты до ее украшения и сборки изделия [6].

Первые туеса художников были весьма простые. Они состояли из ручки, обшивки, подзоров и рубашки. Рубашки представляли собой лист бересты. Позднее на рубашке стали применять выжигание. Как правило, это были сюжетные композиции с пейзажами лесов, прудов, озер, Нижнего Тагила. Следующим этапом стало применение всевозможных чеканов разных размеров и форм. Чеканы начали применять для украшения подзоров, при помощи них Камневы создавали различные геометрические орнаменты. Также начали применять резьбу ножом. Использование резьбы позволило мастерам ощутить свободу, найти свой художественный стиль, создавать всевозможные рисунки [5]. Орнаментальные мотивы и технологические особенности в процессе резьбы по бересте напоминают произведения мастеров Шемогородской волости Великоустюгского уезда Вологодской губернии России, известных еще с XVI в. Такие узоры состоят из стелющегося стебля с удлинёнными листьями и спиралевидно закрученными ветками, завершает рисунок кайма из листьев, треугольников, волнистых линий. В отличие от шемогородских мастеров, которые на первом этапе наносят основные контуры тупым шилом, Камневы используют тиснение графитным карандашом 6Н и 7Н по берестяной поверхности через бумажный эскиз. А

затем прорезают узор стамесками под определенным углом в отношении к плоскости бересты. Эта кропотливая, ювелирная работа, не приемлющая ошибок и требующая особого мастерства и фантазии, как и эскиз, выполняется Натальей Яковлевной. Туеса и шкатулки Камневых могут состоять из трех рубашек: наружной, фоновой и внутренней, наружная – прорезная, а фоновая окрашена в определенный цвет, внутренняя, не имеющая декора, фиксирует конструкцию, в естественном виде подчеркивает эстетику природного материала. После этапа резьбы изделие попадает к Павлу Васильевичу на сборку, оплетку, тиснение, тонировку. Он стамеской прошивает подзоры на туесах настолько аккуратно, чтобы хвостики берестяной ленты не были заметны, а выглядели сплошной, проходящей по периметру изделия, тесьмой. Достигнуть такого уровня мастерства помог художникам не только профессиональный подход к работе на Уралвагонзаводе, но и ножи, стамески, являющиеся авторскими разработками Павла Васильевича [3].

Новым и нетрадиционным в творчестве Камневых оказалось введение в бересту поделочного камня в 1992 г. Эта идея принадлежала дизайнеру по камню М. А. Ковальчуку, совместно с которым Наталья Яковлевна работала в цехе «Народных промыслов», разрабатывая изделия из камня и металла. Сочетание этих материалов вывело художников на более высокий художественный уровень, придало еще больше оригинальности их творческой манере. Прекрасным примером такого совмещения послужила шкатулка «Жар-птица», в которую было инкрустировано до 40 поделочных камней. Со временем это сочетание по достоинству оценили музейные специалисты и Камневы начали принимать участие не только в выставках декоративно-прикладного, но и камнерезного искусства. Сейчас этот оригинальный прием используют многие мастера по созданию берестяных изделий в Свердловской области, а это уже говорит о существовании уникального художественного стиля Камневых.

В 1992 г., на первом этапе творчества мастера демонстрировали свои произведения музейным сотрудникам Нижнего Тагила, нашли поддержку в Нижнетагильском музее заповеднике «Горнозаводской Урал» (НТМЗ) в лице А. С. Смирнова и Э. Р. Меркушевой [9], которые направили художников в Екатеринбургский музей изобразительных искусств, где произошло знакомство с О. П. Губкиным [2], на тот момент заведующим отделом декоративно-прикладного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Так их работы появились в фондах музея-заповедника и с тех пор в поле зрения музейных сотрудников, благодаря которым впоследствии было организовано множество выставок с участием Камневых.

Первую выставку устроили на Уралвагонзаводе в родном отделе. В начале 1993 г. художники приняли участие в региональной выставке «Береста и плетение из лозы» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Это была их первая выставка в стенах музея и первый успех. Затем Камневы экспонировали свои произведения на выставках разного уровня: районных, городских, региональных, зональных, всероссийских до десяти раз в год.

Первые персональные выставки Камневых прошли в НТМЗ в 1994 г. («Художественная береста»), в 1996 г. – в НМИИ, в 1998 г. в Екатеринбургском музее изобразительных искусств («Кладовая сказок»). В экспозиции некоторых персональных выставок мастеров были включены живописные и графические произведения Натальи Яковлевны, созданием которых художница увлекается и по сей день. Удачно решенные в неярком, естественном колорите, они передают красоту и поэтичность уральской природы [12]. Всего было организовано порядка десяти персональных выставок Натальи Яковлевны и Павла Васильевича Камневых. За период активной творческой деятельности они стали участниками 70 выставок, в том числе международного уровня.

В 1990 – начале 2000-х гг. Камневы плодотворно работали и принимали участие во многих выставках и конкурсах. В 1999 г. их совместная работа – туес «Сказка о попе и работнике его Балде» занял первое место во Всероссийском конкурсе к 200-летию А. С. Пушкина. В 2005 г. художники получили Гран-при и звание «Мастер года» на городском конкурсе декоративно-прикладного искусства им. Худояровых за туес «По щучьему велению» [1, с. 30]. В 2000 г. Наталья Яковлевна и Павел Васильевич стали членами Союза художников России [9].

2010 – 2017 гг. – тяжелый период в жизни Камневых, в результате чего заниматься творческой работой у художников не было возможности. Но вскоре мастера увлеклись резьбой по дереву, созданию мелкой декоративной пластики. В 2020 г. появилась идея создания ковшей в форме утиц и лебедей по мотивам хохломских изделий. Павел Васильевич по традиции взял на себя резьбу, а Наталья вплотную занялась декорированием изделий в технике многослойной росписи, выбрав в качестве основного материала росписи акрил. Роспись повторяет дивное хохломское узорочье, непрерывные завитки, растительные орнаменты, подобно тем, что используют для украшения икон и окладов.

Главная тематика всех работ – это славянская мифология и сказки А. С. Пушкина. Вдохновляется Наталья Яковлевна стилем модерн, скандинавским и древнерусским узорочьем. Неслучайно самой любимой серией работ является серия, посвященная сказкам А. С. Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке» [4]. В нее вошли несколько крупных туесов в технике прорезной бересты, и выполненные из ольхи и липы скульптурные композиции малых форм.

Отличительной особенностью художественной манеры Камневых являются уникальные декоративные навершия на крышках туесов и шкатулок в виде сказочных персонажей, архитектурных сооружений, предметов быта. За счет свойственного им лаконизма, монохромности, оригинальности, они придают завершенность авторским изделиям из бересты. Искусствоведы отмечают, что пластика прорезной бересты никому не удастся так хорошо, как Камневым, их филигранные узоры поражают многих [3].

Особняком в творчестве мастеров стоит скульптура малых форм, резь-

ба по дереву. Основная тематика произведений – русские народные сказки и их герои. Особенностью таких произведений является детализация, отражающая характерные черты сказочных персонажей. В коллекции НТ-МИИ хранится произведение малой пластики «Баба Яга с букетом цветов» (1998) [Ил. 1] из серии «Бабки-ежки» (1996 – 1997). Выразительная в пластическом решении, эта работа передает особенности костюма старушки, выделяя одежду с заплатками, лапти и платок, повязанный под подбородком, раскрывая характер и настроение персонажа.

В коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств хранится еще 4 произведения мастеров Камневых: это шкатулка «Лютики» (1999) [Ил. 2], инкрустированная камнями; туес «Модерн» (2014) [Ил. 3]; и солонки «Лето» и «Осень» (2017) [Ил. 4], выполненные в технике прорезной бересты. Шкатулка «Лютики» – пример совмещения в одном произведении многих техник: резьбы, тиснения, инкрустации камнем (празем), тонирования. Причудливые узоры, вплетаясь в общую композицию, создают эффект настоящего берестяного кружева. Берестяной туес «Модерн», украшенный изящным прорезным узором на тулове и крышке, имеет лазурно-голубой цвет фона, дополнен тисненным узором и лаконичной петлеобразной ручкой из нескольких слоев бересты. Очевидно, что при создании этого произведения мастера вдохновлялись красотой уральской природы, именно поэтому им удалось достигнуть гармонии форм и удачного сочетания декоративных элементов. Похожая техника используется и при создании солонки «Лето» и «Осень». Искусная ювелирная работа, виртуозное мастерство сборки и оформления, тонкость, изящество линий в сочетании с красным и зеленым цветом фона, множество декоративных элементов придают изделиям особую нарядность.

Сейчас Наталья и Павел Камневы – ведущие мастера берестяной пластики на Урале. Их работы выставлены в стационарной экспозиции музея изобразительных искусств в Екатеринбурге. Они нашли признание у искусствоведов Москвы. Камневы – родоначальники нового стиля, характерная черта которого – синтез славянской культуры: они используют сюжеты русских народных сказок и сказок А. С. Пушкина, русскую языческую символику, в орнаменте – мотивы каменного узорочья облицовки старинных храмов. Камневы постоянно экспериментируют, используют различные техники: чеканку и выжигание, резьбу, тиснение, тонирование бересты морилкой, дающей удивительный эффект «грязайль», живописную роспись. Включают в берестяные произведения поделочные и полудрагоценные камни, кап, кость, металл. Предметы утилитарного, бытового назначения в исполнении Камневых превращаются в образцы настоящего искусства, сохраняя при этом свою функциональность [11]. Народная основа и современное понимание – принцип их творчества. Художникам присуще чувство материала – формы изделий строги и гармоничны (цилиндры, овалы), продуманы в пропорциях, деликатны в тонировке [10].

Их творчество – это современный очаг берестяного промысла в Нижнем Тагиле, они не только возродили традиционный в России вид обработки

бересты, но и дополнили это искусство новыми видами, разработали свои мотивы, усложняя и обогащая их.

Список источников и литературы:

1. Бураки тагильские: берестяная сказка : альбом / Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» ; авт.-сост.: Т. А. Коваль, С. С. Перевозкина. – Нижний Тагил : Репринт, 2020. – С. 4-39.
2. Губкин Олег Петрович [Электронный документ] // Уральский альманах предметов коллекционирования : [сайт] <https://collectioner.su/staff/12/> (дата обращения 14.07.2023).
3. Елагина Е. У нас есть такое чудо / Е. Елагина // Тагильский рабочий. – Нижний Тагил, 2002. – 23 августа.
4. Камнева Н. Я. «Потомков поздних дань...»: [Интервью с нижнетаг. мастером по бересте Н. Я. Камневой / Вела Г. Повелонец] // Горный край. – Нижний Тагил, 2001. – 28 июня. – С. 8.
5. Камнев Г. П. (студент УУПИ) Творчество тагильских художников Камневых : реферат 2002 года. – Архив НТМПИ. Опись 1. Личные дела Камневых.
6. Мустакимов М. Береста толста, да податлива / М. Мустакимов // Горный край. – Нижний Тагил, 1998. – 28 июля.
7. Нижнетагильский музей изобразительных искусств [Электронный ресурс] <https://vk.com/artmnt> (дата обращения 29.06.2023).
8. Памяти Бородулина / текст А.С. Максяшина [Электронный документ] <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/22716/1/iurg-2008-55-44.pdf> (дата обращения 29.06.2023).
9. Повелонец Г. О супругах Камневых / Г. Повелонец // Муниципальные вести. – Нижний Тагил, 1995. – 31 августа.
10. Рудакова В. К. У нас есть такое чудо / В. К. Рудакова // Горный край. – Нижний Тагил. 1996. – 28 августа.
11. Смирнов А. Как выходят в мастера [И. Смыкова и Н.и П. Камневы] / А. Смирнов // Горный край. – Нижний Тагил, 1998. – 14 июля.
12. Чудинов Ю. Живое тепло [о выставке «Кладовая сказок» в ЕМПИ] / Ю. Чудинов // На смену. – Екатеринбург, 1998. – 10 декабря.

Ил. 1. Камнева Н.Я., Камнев П.В. Баба Яга с букетом цветов. Малая декоративная пластика. 1998. Дерево, резьба

Ил. 2. Камнева Н.Я., Камнев П.В. Лютики. Шкатулка. 1999. Береста, празем, резьба, оплетка, инкрустация, тиснение, тонирование

Ил. 3. Камнева Н.Я. Модерн. Туес. 2014. Береста, дерево, темпера, резьба прорезная, тиснение, тонирование

Ил. 4. Камнева Н.Я., Камнев П.В. Солонки. Лето. Осень. 2017. Береста, дерево, темпера, резьба прорезная, вырезание