

За последнее десятилетие сотрудниками областного Центра культуры было выявлено около 500 мастеров, работающих в разных видах и жанрах как традиционного, так и народного декоративно-прикладного искусства.

На территории Орловской области в разных районах и селах сохранились и развиваются такие виды искусства, как резьба по дереву, домовая резьба, изготовление мебели из лозы, ковроткачество и ковроделие, вышивка, гончарство, кружевоплетение на коклюшках, плетение из соломки и пеньки, глиняная игрушка, керамика.

Искусство орловских мастеров дважды было представлено на международных ярмарках в Германии в 1989 году, во Франции в 1991 году, на международных фольклорных фестивалях в Сочи, Калининграде и других городах, на всероссийских выставках в Москве.

Трижды искусство орловских мастеров экспонировалось в Москве - в 1991 году в рамках славянского хода, в 1993 году на выставке орловского народного декоративно-прикладного искусства и в 1994 году на выставке орловского традиционного искусства.

Значительным событием в области стало открытие во Мценске 1 декабря 1992 года школы кружевниц, которая стала уникальным учебным центром, единственным на всю Центральную Россию.

Традиционными стали в городе областные выставки произведений мастеров. Ежегодно мастера участвуют в Андреевском, Тургеневском, Фетовском праздниках, 5-го августа, посвященном Дню города, в фольклорных праздниках, смотрах и фестивалях, проводимых в области.

Кружевоплетение

В конце XIX века в России возникают школы кружевоплетения. Лучшими, где преподавались также основы грамоты, счета и рисования, были только шесть. Три из них - Мценская, Паленская и Свищенская - находились в Орловской губернии. Мценская школа кружевниц была открыта в 1901 году княгиней М. К. Тенишевой и просуществовала до начала Великой Октябрьской революции. Делались попытки возродить мценское кружево в 30-е годы. В 1937 году открылась артель имени Клары Цеткин, просуществовавшая до 1941 года, а после войны промысел заглох.

В 1984 году Нина Савенкова закончила художественно-графический факультет Орловского пединститута и приехала с мужем во Мценск по распределению. Во Мценске Савенкова стала искать кружево бабушек. Собирала даже совсем ветхое плетение. Некоторые мастерицы дарили ей даже очень ценные вещи, доставшиеся в наследство от бабушек. Савенкова нашла мастериц, но они не знали секретов мценских кружев, плели только елецкие. В музее истории города Мценска было тогда мало образцов. Один из них после стирки пришел в негодность, и Нину Гавриловну попросили восстановить его. Долго пришлось разбираться, и опять изумительное терпение Нины Гавриловны помогло разгадать сложные узоры, запрятанные в кружеве. Реставрационная работа дала мценскому кружеву вторую жизнь. Савенкова читала лекции в школах и на предприятиях Мценска, куда ее так любят приглашать. Она преподавала плетение на коклюшках в учебно-производственном комбинате, в детской художественной школе. Ежегодно набирала группу женщин, которые проходили полный курс обучения во Дворце культуры, пока, наконец, администрация города Мценска и комитет по культуре и искусству администрации области не приняли решение об открытии школы кружевниц.

1 декабря 1992 года состоялось открытие. Школа занимает уютное светлое помещение, в ней появилась мягкая мебель, она пользуется постоянной поддержкой и заботой администрации. Помимо Савенковой в ней преподает Анна Алексеевна Шалыгина, талантливый педагог, которую очень любят дети. В настоящее время в школе занимаются 50 учениц. Некоторые выполняют уже сложные работы. В школе очень тонко поставлен процесс воспитания детей в духе настоящего, исконно русского народного искусства, прививается культура восприятия красоты, формируются нравственные качества, такие как усидчивость, терпение, трудолюбие.

Плешковская игрушка

В середине 80-х годов нашего столетия один из самых старинных промыслов - плешковский - начал угасать. Мастерицы умерли, не оставив учеников. Молодежь плешковскими игрушками не интересовалась. Жительница города Ливны, высокая статная красавица Наталья Фролова, попробовала вылепить игрушку и почувствовала, что получается. Вместе с мужем Александром Викторовичем деятельно взялась за возрождение промысла. Еще жива была Александра Михайловна Иванилова, преподававшая им драгоценные уроки народного творчества. Фроловым удалось постичь тайны старинного ремесла, придать своим работам тот колорит, который был присущ плешковской народной культуре.

Главная задача, которую поставили перед собой Фроловы,- выявить особенности самой глины, ее фактуру, ее тона. Глина после обжига приобретает светло-розовые, телесные оттенки, а слюда, входящая в состав глины, делает ее нарядной, словно обсыпанной серебром. Фроловы создавали игрушки самых разных форм и размеров, пока они не обрели высокую жизнеспособность и полнокровность, стали нарядными и красивыми, сильно расширился круг сюжетов.

Плешковская игрушка объехала полмира. Она экспонировалась на ярмарках народных ремесел, на фольклорных фестивалях, проходивших в крупных городах России, на выставках в Германии, Франции, Италии, Норвегии, Финляндии, США и в других странах. Самые крупные музеи закупили плешковскую игрушку, и среди

них - Тульский художественный музей, Загорский музей игрушки, Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства в Москве, Красноярский городской музей, Новосибирская картинная галерея и другие.

Фроловы переехали в Орел. Наталья Николаевна вместе с дочерью Аней лепят теперь чернышинскую игрушку. Плешковские игрушки делают Александр Викторович и сын Саша. А на ливенской земле традиции плешковского промысла продолжили Ольга Чкур и Ольга Лежепекова.

Много во Мценске мастеров, которые готовились торжественно отметить 850-летие города, и среди них очень самобытный мастер - Петр Николаевич Слизников. Он плетет чуни из пеньковой веревки по старинным образцам. Обратился к плетению не случайно. Еще в раннем детстве в деревне Стрелка Русскобродского района в 30-е годы освоил это нехитрое ремесло. А в 1966 году судьба забросила во Мценск, где он стал работать на Мценском заводе алюминиевого литья мастером термообрабатывающего участка. Работа была тяжелая, и в свободное от нее время душа тянулась к исконно народному, древнему ремеслу. И так, 30 лет назад, он как бы заново освоил это ремесло, присматривался к крестьянской утвари, к предметам народного быта. Вначале делал чуни как сувениры для друзей, затем стал плести обувь всех размеров по колодке.

Плели чуни на Руси и в древние времена. От старинных образцов отталкивался и Петр Николаевич. В старину считалось, что такая обувь обладает целебными свойствами: лечит ноги от ревматизма, полиартрита, от расширения вен, от грибковых заболеваний кожи. Поэтому и спрос на изделия мастера не убывает. Но не только это притягивает людей, главное - предметная крестьянская суть, добротность, крепость. Их приятно подержать в руках, ощутить мягкость и прочность пеньки. Она напоминает нам о трудной жизни наших предков. Чуни как бы запечатлели в себе их нравственные качества - неприязательность и мудрость в самой суровой жизни.

Декоративная скульптура из соломки

Людмила Николаевна Воропаева - неизменный участник всех выставок, проводимых областным Центром культуры, всероссийских и международных. "Русский стиль" - так можно назвать работы Воропаевой, ее особый сложившийся творческий почерк, их образно-пластическое решение, глубоко индивидуальную трактовку. Ее творчество - одно из самых ярких явлений в современном декоративно-прикладном искусстве Орловщины. Художница берет традиционные русские сюжеты - тройки, чаепития, быт русской женщины, мотивы фольклора. С одинаковым успехом воплощает в глине городские и деревенские народные сценки, увиденные в жизни и передающие свежесть и живость жизненных

впечатлений. Она убедительно показывает, что очень простой и бесхитростный материал - глина - может быть исключительно гибким и выразительным

инструментом в руках мастера. Ее не смущают технические сложности и понятия об ограниченных возможностях глины.

Воропаева создает одно-, двух-, трехфигурные композиции, подчас с шутливой трактовкой темы - "Гиревик", "У фотографа", "Гончар", "Хор", "С самоваром", "Двое" и другие. Преобладает бытовой жанр - меткие, веселые образы, живущие полноценной жизнью. Каждая из фигур - глубоко содержательный пластический образ, а живое чувство формы с пониманием пропорции и ритма усиливает впечатление. Художница, создавая композиции, постоянно обращается к народному искусству как источнику красоты, юмора, оптимизма.

При сочных пластических формах роспись на произведениях Воропаевой очень деликатная. Она избегает крупных и сильных цветовых акцентов. Цвет применяется только в отделке костюма или при подчеркивании черт лица. Накопленный художественный опыт и усвоенные традиции, большой созидательный труд художницы сложились в серьезную профессиональную школу

мастерства. Воропаева вовлекает детей в свою творческую орбиту, и дети не просто увлеченно работают, но творят с большим воодушевлением.

Много веков назад наши предки научились ценить красоту и доступность такого природного материала, как соломка. Из соломки плели всевозможных размеров посуды для хранения зерна, корзины, делали различную хозяйственную утварь, украшения для крестьянских семейных праздников.

В поселке Нарышкино Урицкого района декоративную скульптуру из соломки делают мастера Мария Алексеевна и Анатолий Егорович Богдановы. Они используют ржаную соломку, отличающуюся хорошими пластическими свойствами. В их умелых руках соломка превращается в сказочный материал, сравнимый только с перламутром. Соломка - материал гибкий и податливый, стебли из соломки Богдановы делают то витыми столбиками, то легкими стружками, то замысловатыми стоячими нитями, то просто чешуйками. Получаются изысканно красивые композиции - "Лебедь", "Павлин", "Петух", "Журавль". Создают мастера и хлебницы, вазы, конфетницы, кувшины. Есть в их коллекции даже чайники и самовары. Они привлекают ювелирной тонкостью и изяществом в работе с солодкой, филигранной точностью в отделке деталей.

Декоративная скульптура из глины

Малоархангельский район издавна богат глиной, которая отличается чудесными пластическими качествами, имеет белый цвет с розоватым оттенком. В старину промысел был обширный. Мастера из деревень привозили в город Малоархангельск на ярмарку игрушки-свистульки. Обычай требовал, чтобы все от мала до велика свистели, это усиливало веселье, создавало праздничное настроение.

Ольга Михайловна Степанова, преподаватель школы искусств, долго искала игрушки в районе. Но уже не у кого было перенимать секрет. Пришлось довольствоваться рассказами старожилков и создавать игрушку заново самой.

Долго экспериментировала, и родилась малоархангельская игрушка во второй раз. Перепробовала разные варианты решения игрушек в цвете, разные формы свистулечек. Особенно удаются ей малоархангельские соловьи, уточки, барашки. Дымковскую игрушку грунтуют перед раскрашиванием. Степанова же свою игрушку не грунтует, старается оставить и даже подчеркнуть красивый естественный цвет глины.

В прошлом году Степанова окончательно определилась: природа ее дарования - малая пластика, статуэтки, близкие русскому фарфору, что раньше производились русскими мастерами на заводах. После первой серии малоархангельских барышень она создала новую, освоила тонкостенное шликерное литье, поставив перед собой задачу добиться прочности изделий. Малоархангельская глина - мягкая, податливая, поэтому глиняные барышни Степановой утонченно красивые, у них плавные, округлые плечи, руки, изысканные наряды. Статные, нарядные, полные жизненной силы - вот какие игрушки создает мастерица.

В Малоархангельске открылась детская художественная школа. Это школа нового направления, деятельность ее будет целиком посвящена перспективам разработки малоархангельских глин. Сейчас в городе проживают восемь учеников Степановой, окончивших художественно-графический факультет Орловского государственного университета, готовятся к поступлению и другие. Есть надежда, что с открытием художественной школы окончательно решится проблема возрождения промысла глиняной игрушки.

Вышивка

Вышивка - один из наиболее старинных и традиционных видов народного искусства Орловщины. До сих пор сохранилась древняя традиция - вышивать праздничные и нарядные полотенца, украшать их вязаным кружевом, сложными и красивыми узорами. Много умелых и талантливых мастериц занимаются вышивкой, но самыми активными среди них являются Нина Васильевна Богатова, Ольга Сергеевна Лагутина и Александра Григорьевна Галушкова.

Сюжетное богатство вышиваемых ими полотенец - неисчерпаемо: цветочные и растительные мотивы, гулянья и хороводы, изображения животных, птиц и зверей. Мастерицы дают возможность ознакомиться с неувядаемым русским фольклором, почувствовать притягательную силу народных традиций. Часто вышивка дополняется народными шутками, пословицами, изречениями. Иногда на полотенцах проставляют свои инициалы, вышитые орнаментальной вязью, год создания. Чаще всего полотенца вышивают крестом, но не забывают мастерицы и гладь, и орловский спис.

Эта уникальная вышивка представляет собой тонкие контуры растительных побегов в сочетании с крупными декоративными пятнами листьев и цветов. Все

узоры заполнялись швом "набор" по счету нитей ткани разнообразными мелкими бранками. Каждый элемент узора - бранки - носил свое название: "волна", "копытце", "подковка", "вороний глаз", "дробнушка" и т. д. При этом мастерица могла придумывать и использовать бесчисленное количество бранок.

Неоценимую роль в развитии орловского списка сыграли Т. И. Степанова, Е. Д. Пименова, З. С. Голованова и Л. Н. Крылова (Зотикова). Изделия орловских вышивальщиц часто экспонировались на всероссийских и международных выставках.

В технике орловского списка вышивает панно, скатерти, полотенца одна из лучших вышивальщиц области Капитолина Семеновна Коваленко. "Орловский список - это святое, крестьянское искусство; это золотое достояние нашего народа",- говорит она. Помимо Коваленко в области еще двенадцать мастериц активно работают в этой технике вышивки. Существуют также три детских коллектива в городе и один в области, где дети осваивают это уникальное по своей технике шитье. И среди них - детская художественная студия "Мастерицы".

Гончарное ремесло

Гончарное ремесло - одно из самых древних, освоенных человечеством. И Петр Иванович Логвинов - один из первых мастеров-гончаров области, который откликнулся на проблему возрождения древнего промысла в Урицком районе. Шесть лет назад организовал он детское любительское объединение при Сергиевской школе, что в четырех километрах от Нарышкино. Большой симпатией и любовью пользуется он у ребят. Умение преподнести приемы и самые тонкие секреты своего мастерства досталось ему по наследству от предков-гончаров. С его помощью ребята сами добывали глину, готовили ее к работе, сами делали посуду на гончарном круге, просушивали, наносили орнамент, обжигали в печи.

Получались изделия очень неприхотливые по форме: миски для теста, цветочные горшки, кувшины для молока, кваса. Особой гордостью у ребят пользовались "близнецы" - сосуд с двумя горшками, схваченными одной ручкой. Предназначался он для первого и второго блюд. Его приносили в старину в поле на посев, покос, жатву. Прикрытая крышкой, пища долго не остывала и хорошо сохранялась.

У талантливого педагога учился один из самых интересных сейчас в области гончаров - Игорь Лузянин. На территории Орловщины, в Волховском районе, ему удалось обнаружить селение Распопово, в котором более 2-х тысячелетий назад

изготавливалась гончарная посуда, наконечники, стрелы. Селение это до сих пор еще не зарегистрировано, но оно притянуло Игоря Лузянина. Из распоповской глины делает он горшки, кубаны, кружки и другую хозяйственную утварь, которая сохранила в себе материальную и духовную культуру наших предков-славян,

населявших эти места. Формы сосудов, их покрытие мастер сохранил такими, какими они были в древности.

Родоначальницей кукольного промысла на Орловщине является главный художник театра кукол Любовь Жмакина. По просьбе областного Центра культуры несколько лет назад она изготовила коллекцию кукол в подлинных орловских костюмах. Несколько лет куклы показывались на выставках в Москве, Орле, других городах и районах области. После этого появились коллекции кукол у мастеров города Орла и в области.

Костюмы на куклах Жмакина делает тщательно, с большим искусством, с тонким знанием дела. Рубахи, сарафаны, завески, поневы, сшитые из шерсти, ситца, атласа, украшенные лентами, оборками, тесьмой, создают цельный согласованный ансамбль.

Плетение из лозы

Плетение из лозы - одно из самых редких ремесел. До недавнего времени мебель из лозы плел мценский мастер из деревни Какуренково Иван Федорович Тимохин. Почти в каждом дворе Мценска летом выносили из квартир плетеные кресла, стулья, столики, выполненные мастером. Зимой молодые мамы везли в санках детей. Недавно мастер умер, но ремесло его, вызывавшее изумление в Германии и во Франции, не забыто. Сын, Федор Иванович Тимохин, проживая на родной мценской земле, задумал передать, как и завещал отец, ремесло людям. Изделия свои он чаще всего дарил.

Недавно сотрудники музея-усадьбы "Ясная Поляна" сделали заказ. Любимая мебель Толстого стала ветхой и может прийти в полную негодность. Федор Иванович выполнил заказ полностью и не хуже, чем если бы за дело взялся отец. Его вещи притягивают своей красотой, уважением к высокому мастерству наших предков.