

Геннадий

Панин

РУКОМЕСЛО

Широкий Андрей

Геннадий Панин

РУКОМЕСЛО

Вельск - 2008

Что ни рукоделие, то промысел!

Рукоделие – рукотворное ремесло, рукодельное мастерство и таинство, труд ручной и умение человека, его промысел. Работы изготовленные кустарным способом обладают сильным эмоциональным воздействием, сочетанием пользы с красотой, охраняют людей и землю от сил мрака и зла, несут радость, здоровье и счастье. Именно это отличает их от продуктов магии. Художественные традиции прамастеров наиболее полно сохранились в крестьянской среде и в поморских селениях.

В данной книге представлены основные традиционные ремёсла и промысловые занятия Русского Севера.

Короткая Галля

© Панин Г.Л., 2008

© Беяев С.А., 2008

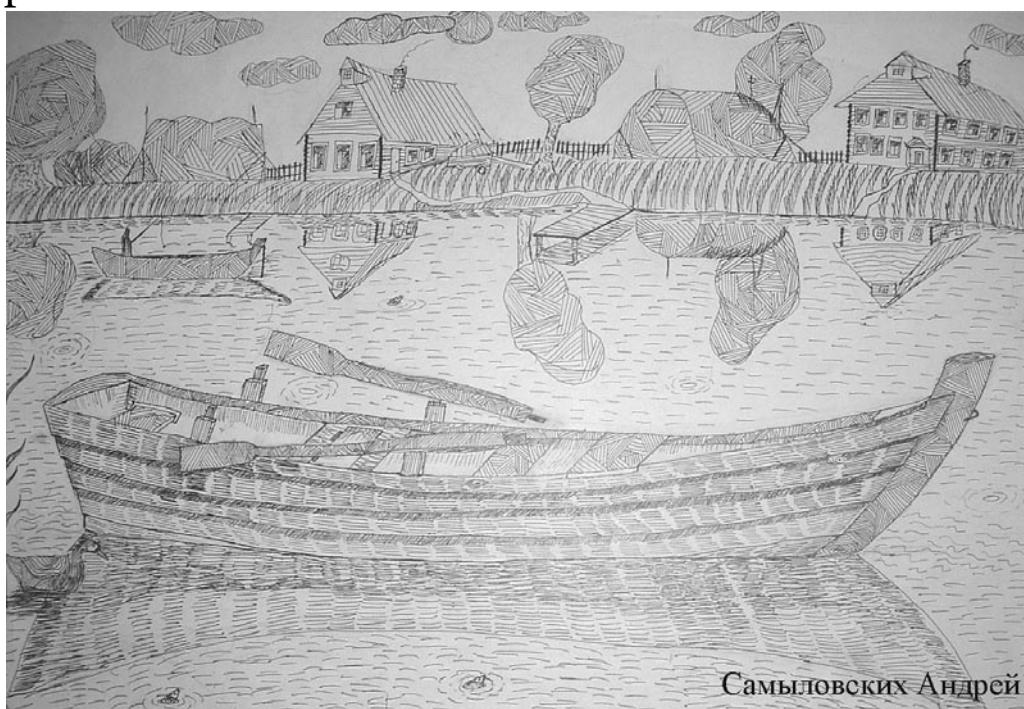
© Издательство ГП “Вельти”, 2008

Живые традиции

Солнце дарует на Земле всему живительный свет, а настоящий мастер своего дела вкладывает в труд частичку души. Сила мастера в его единении с природой и с историческим прошлым, в гармонии с собой и с окружающим миром.

В народных ремёслах продолжается жизнь, собирается опыт и талант многих поколений, проявляется национальный характер. Самобытное изделие, сотворённое с любовью, дух захватывает своим видом, согревает сердце душевным теплом. Только истинный мастер способен наполнять поэзией чувств простые рукоделия, умеет показать в них красоту природы и духовность самого человека. Существует тесная связь и влияние ремёсел друг на друга, заимствование элементов.

Ещё богата земля народными умельцами, местными традициями! Это каргопольская глиняная игрушка, вышивка и ручное ткачество, вологодское кружево и узорная резьба по дереву, мезенское орнаментальное вязание и республики Коми, холмогорская резьба по кости, ошевенские тетёрки, верхнетоемская и мезенская роспись по дереву и бересте, лешуконская щепная птица, пинежские пояса, онежское традиционное судостроение...

Древние письма

Икона пишется по откровенью,
Когда душа имеет благодать
И на добро дано благословенье,
И живописец жаждет созидать.

Он за работу сядет без гордыни,
Молитвой укрепляя крепче дух,
И сотворит поистине святыню –
“не рук людских” живую красоту.

Рождённый новый образ Божий
Найдёт в миру свой вскоре храм
И людям послужить там сможет,
Приняв молитвы к небесам.

На всё промысел Божий.

Иконопись

Икона (от греческого “образ”) – это изображение-символ, таинственно связанное с божественной силой. Зародилось иконописание во втором веке. Северные письмена более яркие, пёстрые, но менее изысканные, с духовным созерцательно-просветлённым выражением ликов. Изображение тяготеет к примитиву. На иконах сюжет чаще с “житийными” фактами и бытом, подобно рукописям они переписываются с более ранних образцов. Иконописцы, чтобы получить Божественную энергию, принимались за работу помолившись, с добрыми помыслами. Иконы писались в основном на сосновых досках, иль холстах. На иконной доске прорисовывалась композиция, а сделать рисунок – “знамя” – мог только настоящий иконописец.

Пагнуев Саша

Глиняная игрушка и гончарный промысел

В былые времена многие крестьяне, в свободное от сельскохозяйственных работ время, садились за гончарный круг, или лепили игрушки. Игрушки в прошлом были связаны с культом плодородия (фигурки-божества), а узор на них представлялся небесным огнём. Это скульптура небольших размеров с орнаментом, с “классической” раскраской в 2-3 цвета, лепится в основном из целого кусочка глины, налипных деталей мало. Сам образ даётся обобщённо, условно, по-детски наивно. Получается первобытная форма игрушек. Характерно очеловечивание животных. Звонкоголосые свистульки-утушки особо любимы детворой. Век детских игрушек короток.

Изделие перед обжигом сохнет дней пять и поворачивается, чтоб в печи не разорвало (похожая технология и у кирпичников). Глина в огне принимает каменистую твёрдость. Далее наводится узор. Существует и производство обварной керамики (в мучной болтушке).

Оберег

Пригоршню возьму родной землицы,
Родниковой окроплю водой –
Я слеплю из глины небылицы
Собственной мозолистой рукой.
Лепку обожгу в печи на кухне,
Там, где в жар пекутся пироги.
В час, когда все угольки притухнут:
«Господи, - шепну, - обереги!
Сохрани всю силушку земную.
Оберег родной своей земли,
Людям красоту дари живую,
Взятую из сказок, да былин...»
Эта глиняная небылица
Ещё тёплой примет свой наряд –
Краской баско оживится:
Будет внук игрушкам рад!

Нужда придёт - стала не стала цена, а продавай.

Кросно*

За станок свой ткачиха садилась весной,
До начала работ полевых и тепла:
Холст из нити льняной становился землёй,
Заклинаньем тканьё – чтоб земля родила!

А узор красно-жаркий – с небесным огнём –
Пробуждал всё живое от зимнего сна,
Материнским питал животворным теплом,
Стужу-мрак поскорее стараясь прогнать.

Так крестьянка молила большой урожай:
Человеку, зверью, птице разной – плоды.
И просила: «Земля, ты обильней рожай.
Вдоволь пей, набирайся сил талой воды!»

Велика Святорусская наша земля,
Светит “солнышко красное” в каждой избе:
Ткани браные радуют душу и глаз.
На полях лён становится цветом небес.

* Кросно – означает крест, огонь, крестьянский холст,
или ткацкий стан.

Кормит не широкая полоса, а долгая.

Ручное ткачество и плетение поясов

Ткать – значит плести из нитей полотнище. В V веке до н. э. уже появился ручной ткацкий стан, с помощью которого переплетали продольные нити основы, намотанные на станок, с поперечными нитями. Вид узорчатого ткачества называют браным (от слов “братъ-набирать”). Для домотканых тканей характерна узорчатость с красным цветом, равномерным заполнением фона. Ткутся холсты, полотенца (рукотёры, утиральники, набожники...), половики, скатерти, дорожки из лекарственных трав, пояса для одежды. Ткётся и ляпачиха – свадебное покрывало (символ земли), в которое затыкаются мелкие лоскуты (символы восходов, плодородия).

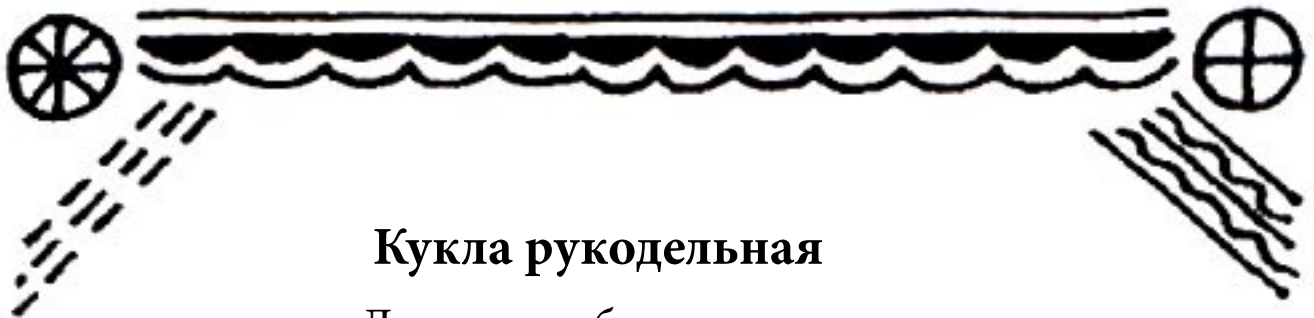
Колорит и ритмика, декоративное решение половиков, складывались с учётом местной цветовой культуры, основой является чередование светлых и тёмных горизонтальных полос. Пояса не только ткали, но и плели на дощечках. В сравнении с половиками пояса более яркие по цвету.

Традиционная (обрядовая) кукла

Данное рукоделие – это оберег, прообраз человека, идола, божества, а для детей игрушка и воспитатель. Традиционные куклы повсеместно безлики – чтоб не “ожили” во время игр. Они символичны. Игрушечное мастерство многолико: рождественские «Ангелочки»; «Малышок-голышок»; «Масленица»; простая «Закрутка» из тряпочек; «Мокрина» (со слезиной) для вызова дождя; символ плодородия у куклы «Вепсской» (делалась она с большой женской грудью); кукла «Отдарок» изготовлялась детьми с двух лет и ею благодарили за подарок; «Параскева Пятница» – кукла коллективная, в виде креста, а одежд на диво надевалось на неё множество, сами мастерицы хвастались обновой... Параскева Пятница – бабья святая, покровительница женского рукоделия, запрещающая заниматься рукоделием по пятницам. Разновидностями кукол являются каменные, ледовые, снежные и горящие скульптуры.

Кукла рукодельная

Девочки собрались,
в куколки играют,
При игре старательно
мамам подражают.
Куклы рукотворные
смастерили сами
Из соломы, дерева,
бересты, да ткани –
Бабушка Татьяна
показала деткам!
Малым рукоделием
не гнушались предки.
Кукла рукодельная,
как тут без терпения?
Для души занятие –
не до праздной лени!:
Кукла «Ангелочек»
будет как подарок,
Кукла «Брат-сестричка» –
мамочке подарок,
«Малышок», да «Пеленашка»
– это игровые.
Завтра дети с бабушкой
сделают другие!

Не учи безделию, а учи рукоделью!

“Лоскуточек к лоскутку...”

Лоскуточек к лоскутку –
полотно сшивается,
Под рукою мастерицы
вот что получается:
То панно с “карманами”,
коврик, одеяло,
Грелка к чайнику, игольник,
скатерть, покрывало...
Волшебство рук мастерицы –
в цветовой гармонии!
Дарится изделию
и тепло ладоней.
Лоскуточки разных тканей,
сшитые в единое,
Живописны по себе
и сродни картине!

Заплаточки с заплаточками беседуют.

Лоскутное шитьё

Лоскутное шитьё – это искусство сшивания небольших разноцветных лоскутов в единое целое, в результате получается необычная мозаичная ткань. Из простых по форме деталей создаётся (набирается) изделие радостной окраски, с теплом домашнего уюта. Например, в северной части России традиция изготовления лоскутного одеяла связана со свадебным обрядом, рождением детей. Такое приданное символизировало собой будущее благополучие семьи. Из практических соображений использовались обрезки различных тканей, даже старые с изнанки получали вторую жизнь. Лоскутное шитьё делалось на глазок. Оригинальным приёмом работы с лоскутом является нашивание на основу мелко нарезанных кусочков тканей, что даёт объёмность и интересную фактуру, похожую с тканной ляпачихой. При наклеивке лоскутов на определённую основу получают коллажи.

Шитьё и плетение из бересты

Примитивное плетение знали ещё первобытные рыболовы и охотники. Берестяники используют бересту (верхний слой коры) при шитье и плетении, берёза после снятия бересты не гибнет. Сколотень (береста цилиндрической формы) сколачивается со спиленного дерева. Прорезь бересты и чеканка выполняется на шкатулках, туесах... Плетут из сосновой дранки и корня, лозы; шитьё делают влажным сосновым корнем (дерут осенний – он крепче). Изделия несут в себе дух старины. Берёза избу освещала (лучина), несла грамотность (берестяные грамоты), ум давала (розги), обувала (лапти). И по сей день берёза дом согревает (дрова) и украшает своей красотой, крик утешает (детские игрушки и музыкальные инструменты), больных исцеляет (красотой, теплом изделия, и мастера работой), чистоту соблюдает (банный веник), накормит и сохранит продукты (посуда), напоит (берёзовый сок).

Турчина Оксана

Берестень

Есть ремесло – работа с берестой –
То промысел исконно русский.
Плетением, тиснением, резьбой,
Иль росписью займутся руки.
Звать “берестень” – ту вещь из бересты,
Она прочна, легка, изящна,
Естественной природной красоты
(берёза значилась, как “светлой”, “ясной”
у наших предков неспроста совсем).
А снятый “белый плащ” берёзы
Известен утварью домашней всем.
Из склотня, или полосок,
Рождались: музыкальный инструмент,
Иль лапти, туес для варенья,
Ковш родниковый, ваза для конфет,
Игрушки-шаркунки, да украшения.

Кабы не лыко и береста, так мужик рассыпался.

“Ка’тали катали валенки...”

Говорят в народе так:
«Если бьёт – то значит любит!»
Он, похоже, неспроста
Бьёт, аж в пух! Поверьте, люди.

Чешет, да колотит шерсть,
Добавляет и катает,
Парит, выжмет, всё по чести,
Снова валенок валяет.

Чудо, от любви такой –
Валенцы, прям загляденье,
Любо и надеть зимой
Тёплое приобретение!

Хоть на ногу надевай, хоть на выставку выставляй.

Валяние валенок

Валенки – это тёплая валяная обувь из овечьей шерсти с высоким голенищем, округлым носком, плоской подошвой без каблука. При необходимости валенки подшиваются. Крестьяне держали в своём хозяйстве овец, из зимней шерсти которых и делали валенки. От горячей воды и пара, давления и трения шерсть сцепляется – получается войлок.

И “мытьём и катаньем” делались те катанки (самокатки, катаники, выходки, чесанки, валяные сапоги...). Чаще мастерка таль валял катанки на одну колодку, не различая правой и левой ног.

Кузнечное дело

Настоящий кузнец может оживить каждый завиток у кованого изделия, из грубого куска железа сотворить шедевр. Податливый под его молотом металл становится веткой с листьями, тонким лепестком цветка...

А в старые времена кузнецы мастерили для защиты своих земель булавы, мечи, мушкеты и прочее оружие, предметы необходимые в быту и по хозяйству.

Тесно с кузнечным делом связаны медницкий промысел, чеканка по металлу и литьё.

Овчинников Андрей

“Живой металл...”

(свободный стих)

Кузнец – что дрессировщик,
А кузница – арена!
На жёсткой наковальне-тумбе
Ершист металл-зверь, неподатлив
 (“характер” -то железный!),
Но всё ж под действием кнута-кувалды,
Становится покорным.
От силы рук недюжинных
Зверь приручается.
А свыкнувшись,
Остыв от жара,
Собой гордится,
Благородством новых форм своих:
Ведь он теперь – светцы,
... или подсвечник,
... паникадила,
... иль навес дверной,
А не простая грубая болванка!

У кузнеца рука легка: была бы шея крепка.

Домовая резьба

Дом обрёл своё лицо:
Кружевной наряд из сказки,
Вот с перилами крыльцо,
И конёк венчает скаты...
Выстроен забор резной,
Радует глаза и души.
Мастеру несёт настрой
Запах свежеснятой стружки.
Приукрашен и внутри –
Стол резной, да конь-качалка,
Проявлением любви
Не обижена и прятка,
Да хозяйюшки станок.
А в углу, напротив печки,
Виден всем довольный Бог,
И горят без треска свечки.

Не то дорого, что красного дерева,
а то дорого, что доброго мастера.

Резьба по дереву и столярное дело

Резьба – рисунок, вырезанный (или прорезанный) на твёрдом материале. Дерево очень удобный для резьбы материал. Мастера по художественной резьбе называют резбарём, а простую обработку дерева, да изготовление изделий из него, делает столяр. Излишним украшением легко испортить изделие. Домовая резьба – это внешнее украшение дома деревянными узорами (одеть в кружева!). Фантазией умельца, с помощью домовой резьбы и внутреннего резного убранства, обычное жилище превращается в сказочный дворец. В прошлом ручная прялка (станок для прядения нитей из кудели) отмечалась особым узорочьем и неповторимой красотой.

Орнаментальное вязание

Вязание – это набор петель из шерстяной (или иной) нити в определённой последовательности с помощью спиц, крючков, или руками. При желании вязанную вещь можно распустить и связать новую. Овечья шерсть традиционно скручивалась от пряжи с прялки на веретено в нить, и при необходимости окрашивалась растительными отварами. Узор создаётся специальным переплетением нитей. С помощью вязания имеется возможность одеться буквально с ног до головы и носить модные неповторимые вещи, а не магазинные. Народные умелицы вяжут крючком коврики из длинных тряпочек.

“Петелька за петельки сцепилась...”

Петелька за петельки сцепилась...

Спицы виноваты, иль крючок?

Руки заняты – так мастерица

Коротает с делом вечерок.

Из ручной, чисто-овечьей, пряжи

Набирается по схеме ряд.

То с узорами изделие вяжет,

Северный орнамент взят.

И “клубок обыкновенный” ниток

Превратится в нужную ей вещь:

Варежки, носочки, или свитер.

Сохранит тепло рук долго шерсть.

Мужик не прядёт, а без рубахи не ходит;
а баба прядёт, да не по две носит.

Разузоренные вышивкой

Сей кумачник девка шила,
Бога истинно молила,
Чтоб в любви и радости
носить до самой старости.
Красной нитью вышивала,
с плата знаки повторяла,
Все стежки, как в землю зёрна,
в полотно “сажала” ровно.
И божественные знаки
делали изделье баским.
Выйти на люди, как видно,
в плохо вышитом постыдно!

Иглою и бороной деревня стоит.

Вышивка, шитьё золотом и шёлком

Вышивка – украшение шитьём. Узор – украс – служит для украшения полотна, подчёркивая форму, нарядность изделия. Узор – древнеславянское “узрети” (увидеть), а так же “красота” и “благо”. Вышивкой отделывали рубахи, передники, головные уборы, а так же предметы интерьера избы, скатерти, полотенца. Большинство изделий вышито в традиционном красно-белом исполнении. Применялось при шитье и жемчужное убранство, бисером, стеклярусом. Шитьё золотом делали специалисты-золотошвейки, а вышивку – простые крестьянки.

Вышивка делается вручную нанесением небольших стежков иглой, заправленной нитью, в виде символических изображений, идущих от глубокой древности. Одежда девушек и женщин в праздники отличалась обилием украшений и украс.

Широких Маша

Широких Маша

Щепная птица и игрушка

Щепная птица – резное деревянное изделие, с тонкими волнистыми оперениями крыльев. Мастерилась она из двух кусочков влажного дерева (или в распаренном состоянии), способного к расщеплению. Подвешивалась в красном углу у стола, напротив русской печи. По поверьям эта птица приносит многие блага в дом. Из обычной щепки, несколькими движениями ножа, с помощью таких технологических приёмов, как срез, надлом и стружка делались игрушки-”минутки” (для одной детской игры): олени, собачки и другие зверята.

Птица как солнце!

Птица щепная,
птица резная
работы ручной.

Птица домашняя,
птица для счастья
дарит покой.

Оберег-птица
плавно кружится
под потолком.

Птица весенняя
и поднебесная –
солнцем ты в дом!

Мастеровой, что курица: что ступит, то и клюнет.

“Ладно скроена и крепко сшита...”

Как без лодки рыбною порой?
Порыбачить – хлеба заработать!
Вёсла, снасть сготовятся зимой,
А весной дел мастеру до пота
Потрудиться, сладить “транспорт” свой.

Звонко рубит плотницкий топор,
Подгоняет свежую тесину,
Лодку новенькую шьёт помор:
Пусть ему не дал Бог сына –
Внук, зато, несёт какой задор!

Малый руку лодочкой сложил,
А берёзовый листок, как парус,
Сверху над ладошкой примостил.
Ветер налетевший взял управу
И “кораблик” по́ небу поплыл...

И то ремесло, коли кто умеет сделать весло.

Шитьё лодок, изготовление снастей

Лодка – небольшое, обычно гребное (вёсельное) судно. Она изготовлялась из смолистой древесины, которую рубили зимой, когда дерево спит. Такая древесина легко поддаётся обработке, гнётся.

В снастях для сетей и ловушек применялось узелковое плетение из веревок. Существует более 700 узлов, которые используют моряки, рыбаки, альпинисты, ткачи, портные, хирурги, строители, и в макраме...

Роспись свободно-кистевая по дереву и бересте

Роспись – живопись на стенах, потолках, предметах быта. Издревле человек рисовал. Примером тому служат изображения в пещерах и на скалах, или устрашающая раскраска лица, татуировки на теле. Деревенские художники расписывали дома, как снаружи (ставни, фронтоны изб, выносы кровель), так и внутри (переборки комнат, двери), украшали шкафы, сундуки, посуду, сани, дуги... Со временем преобладала тенденция в украшениях от резьбы к росписи.

Роспись настоящий мастер делает на глаз по окрашенной поверхности без предварительного нанесения контуров рисунков. Кисточка держится вертикально. Большое влияние на свободно-кистевую роспись оказали мастера по переписке, оформлению священных книг, да иконописцы.

**“Станет будничное
праздничным...”**

Точка, круг, штрих, завиток,
Полоса, дуга, листок
И затем изящный росчерк –
Получается цветочек...
Делает свободно кисть
Разноцветные мазки.
Туесок покрыла роспись,
Тут янтарных ягод россыпь,
Кустики и трав шелка...
Гляньте – роспись сундучка,
Где снаружи каждой стенки
Нарисовано по сценке,
Видно полюшко с травой,
Солнышко, изгиб речной...
Сказочно и живописно,
Кисть порхает балериной –
Пируэт за пируэтом:
Красочность взята у лета.

Дело толком красно.

Красильное художество

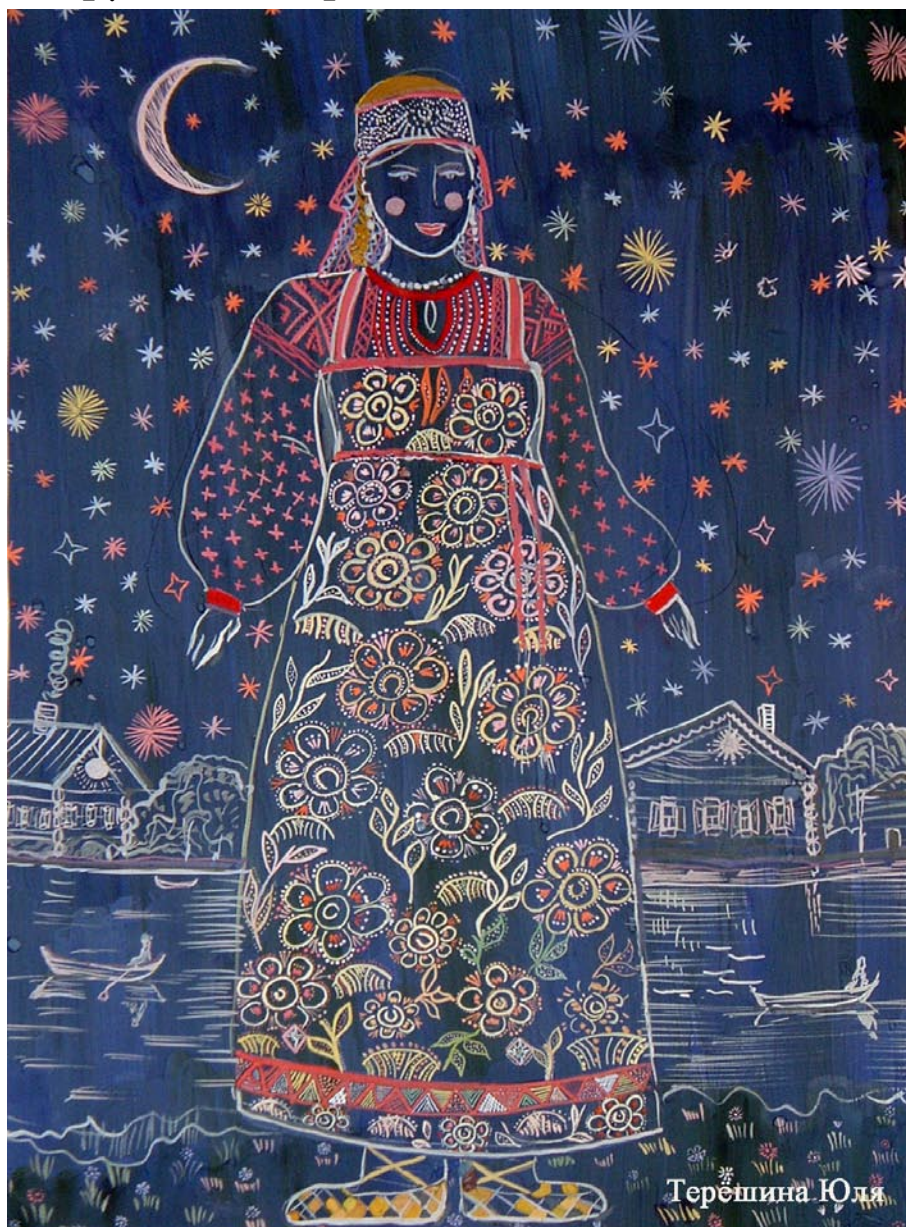
Красит колотильщик ткань,
Колотушкой “набивает”
Среди трав узор цветка.
Ткань набойкой называют!
Оттиск от резной доски
Кажется живым, объёмным.
«От движения руки, -
Мастер выскажется скромно, -
Ну, а главный тут секрет
От состава чудо-краски:
Ею пользовался дед,
Нанося на ткань раскраску!»
Холст, как летняя земля,
Пропитался цветом новым -
Будут в праздник щеголять
Бабы, понашив обновы!

От изъяну нигде не уйдёшь.

Набойка

Набойкой называют ткань с набитым вручную узором, или сам узор. Формами для крестьянской ручной набойки служат резные деревянные доски. При набойке на домотканый льняной холст накладывают покрытую краской форму и ударяют по ней колотушкой. Получаются цветные пятна и линии. Старые набивные ткани имели крупный узор. Количество цветов зависит от количества форм. С древности использовали масляную краску на олифе (верховую) и растительные красители. Рецепты изготовления красящего раствора мастера держали в тайне. После просушки окрашенные ткани обильно промывали в ручьях или речках.

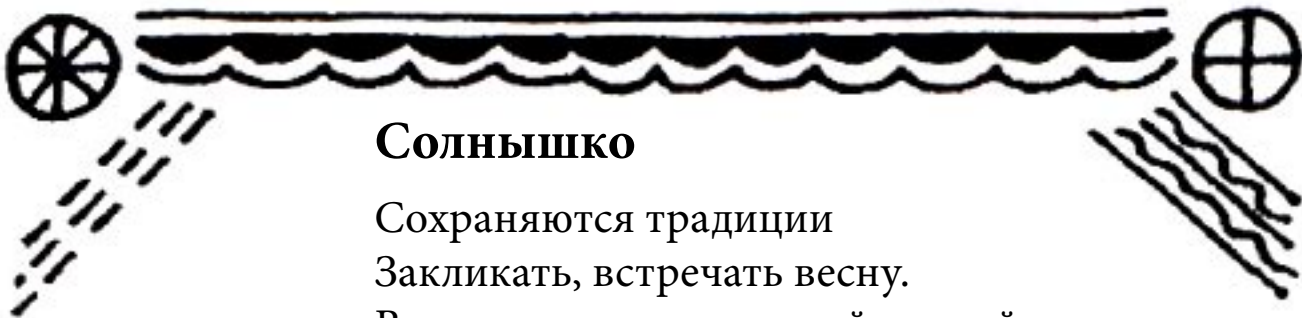

Тетёрки и пряничное дело

Тетёрки – это особое витое обрядовое печенье, являющееся символом солнышка и здоровья, плодородия земли в новом году. Большая радость-угощение для ребятишек! А собратьев и сестриц у «тетёрок», скажем, хватит: тут «сороки», «петушки», да «воробышки» вам нате, «жаворонки», «кулики»... Пекутся тетёрки на праздник весеннего солнечного равноденствия – 22 марта, размером с тарелку. Дивные на них вручную завиваются кружева-узоры из густо замешанного теста: ветвью, клеточкой, крестом, именные, ёлочкой, волной, восьмёркой, лебедем, берёзкой, цветиком, коником, то кольцом, то крендельком...

Пряники – хлебное лакомство с разными пряностями. Пряничные доски ускоряли процесс подготовки пряников к выпечке, закрепляя удачные узоры, продолжая традиции.

Солнышко

Сохраняются традиции
Закликать, встречать весну.
Вешним солнцем, дивной птицей
Зиму радостно спугнуть!
Так весной по всей России
Ждут печёных званых птиц,
Что дают от солнца силы
Через руки мастериц.
И такое птичье царство
В дом несёт достаток нам!
Это «сканое» богатство
Дополненье к пирогам.
Прежде «скусные тетёрки»
«скали» в праздник всей роднёй.
Вились разные узоры.
Тесто из муки ржаной.
Кружевницы лепку споро,
На дощечки разложив,
На ночь выставляли в холод –
Крепче станет на разрыв.
Печь с утра «стопив» пожарче,
«приопустят» жар в трубу,
Так «тетёрочки» удачей
Испекутся на поду.
Кружева из русской печи
Вынут пропечёнными,
Их помажут льняным маслом –
Станут золочёнными!

Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит.

Жизнь после жизни

Плавал кит и бегал мамонт –
В прошлой жизни было так!
Посмотрите, без обмана,
Кем пришлось им ныне стать:
Тут олень, а там куница,
Белка, что орех грызёт ...
Сколько разных композиций
Косторез создаст ещё?

Живой не без промысла.

Резьба по кости

Резьба по кости – часть декора. Украшения ценились всегда (браслеты, броши, серьги, ларцы, шкатулки, кубки, вазы...). Мастера косторезного промысла выполняют малосерийные работы с ажурной резьбой из драгоценной кости. К примеру, из мамонтового бивня, зуба кашалота. Они покоряют своей внешней хрупкостью и сложностью выполнения, соперничая с работами китайских умельцев. В композициях изделий чаще использовались орнаментальные мотивы с изображениями животных и цветов.

Колпакова Катя

Кружевоплетение

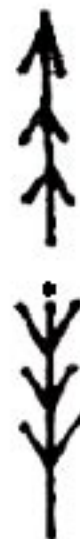
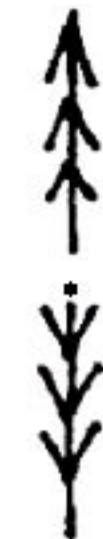
Кружева – узорное плетение из нитей льна, шёлка..., иногда с цветной шерстяной нитью по контуру узоров. Это изделие без тканевой основы, в котором ажурный рисунок образуется переплетением нитей. Уникально тонкое и нарядное кружево применяется для украшения (отделки) одежды, белья и предметов антуража. Кружево плетётся коклюшками, и на кутузе-подушке, есть и тканое кружево. Коклюшка – точёная палочка с утолщением к одному концу и шариком на другом, для намотки ниток, плетения поясов и кружев. Некоторые кружева плелись на 70-90 парах коклюшек.

Руки мастерицы

Два “паука”-трудяги
Плетут искусно сеть –
Что ж, их хозяйка хочет
Воротничок иметь
По виду как снежинка*,
С узорною каймой.
Ажурное изделие
Шарм порождает свой!

* - здесь есть подтекст
на знаменитое Вологодское
кружевное объединение “Снежинка”.

Работа хвалит мастера.

Скорбь

Забыты Боги, падают кресты...
А из живьём схороненных церквей,
Где ветром с кровель вырваны листы,
С утра порой лишь галки побыстрее
Все вылетают порознь, тихо, прочь.
Потом они, как души мёртвых в плоть,
Со скорбью возвращаются на ночь.
Там им даёт приют опять Господь.
Что ж людям? До спасенья ль грешных душ?
Теперь до веры ль в святость Божьих слов?
– Своих хватает горестей и нужд!
...Но слабый перезвон колоколов
С рассветом ясно чудится в тиши
И расплывается средь зыбких снов.
И крик проснувшейся больной души
Вновь мечется и ищет Божий кров.
Но скорбно – с наступлением весны
Всё также с неба падают кресты...

Человек сыт одним хлебом, да не одним ремеслом.

Деревянное и каменное зодчество

Северное зодчество отличается редкой слитностью с природой. Свежесрубленная из брёвен изба завораживает своим видом, хорошо вписывается в природный ландшафт. Большинство селений располагалось по берегам рек и озёр. Строились рубленые избы с дворами для скотины, амбары, крепости с башнями, церкви и храмы, монастыри...

Под кровом куполов храмов каменных в смутные времена укрывался люд, защищаясь от набегов врагов. Даже малодворные деревни имели свои деревянные церквушки, которые в большинстве своём уже разобраны за ветхостью, или сгорели. Лучшие плотники (древоделы) и каменщики становились строителями церквей.

Широких Маша

Медницкий промысел и мелочной потребной работы

Медники обрабатывают металл литьём, ковкой, чеканкой, гравировкой... Литьё – это получение изделий (отливок) из расплавленных металлов, принимающих объём литейной формы, сохраняя её после затвердения. Литьём делаются церковная и обеденная посуда, пуговицы, переплёты книг, кресты и колокола, иконки... Мастера-литейщики пользовались старыми формами XVI-XVII веков, или старообрядческими. Чеканить – значит выдавливать в холодном состоянии на поверхности металла рельефное изображение, а гравировать – вырезать такое изображение. К мелочным работам причисляется всякая всячина (клёпка, правка, пайка...).

«Разлетелась ребятня...»

Разлетелась ребятня по городам,
Опустела отчая деревня,
Скрип качелей позабыв деревья
Приютили здесь вороний гам.

Беспризорные, без клумб, цветы
Живо детскими пестрят глазами,
Робко высятся над сорняками,
Дожидаясь ми'рской суеты.

Заболоченный родник застыл,
Старый ковшик сброшенный за камень
Плачет к ночи медными слезами
Без людей свой охлаждая пыл.

Каков мастер, такова и работа.

Тайны древнего орнамента

Слово “орнамент” означает “украшение”. Орнаменты бывают с изображением животных, растений, геометрических фигур... Это знаковое украшение, обычно с повторением рисунков на одинаковых расстояниях. Тайна таких узоров передавалась из поколения в поколение. Народная память тщательно отобрала и бережно хранила лишь то, что должно было способствовать благу, хорошему урожаю, изобилию, и зафиксировала эти добрые пожелания в игрушке, вышивке, в резьбе по дереву... с помощью знаков-символов.

– солнце (солярный знак).

– плодородие, изобилие, пожелание блага, добра.

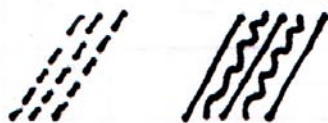
– засеянное поле.

– вода.

– земля.

– знак дождя.

– охранительный знак, оберег.

– небо.

– луна.

– растительные знаки.

Широких Маша

Рудный Павел

Народный костюм

Русский народный костюм формировался веками, он не менее важен по своей значимости для государства как и русский язык. Это комплекс традиционной одежды, характерный для определённого этноса, с учётом пола, возраста, социального, семейного и религиозного положения человека. Основу мужского летнего костюма составляют рубаха-косоворотка с поясом и штаны; женского – рубаха, пояс, сарафан, или понёва, передник. В костюм так же входят головной убор и обувь (к примеру: кокошник, лапти...). Предметы костюма многозначны: рубаха закрывает тело; сарафан скрывает естественные формы здорового тела; пояс символически сравнивают с пуповиной (а живот человека с землёй); понёва стала символом засеянного плодородящего поля; передник является оберегом женщины и её семьи от внешних воздействий; головной убор указывает на стремление к духовному, к свету и жизни; обувь защищает человека от плохого и грязного (поэтому возник обычай оставлять обувь у порога в жилище, или отряхнуть-очистить её от грязи перед входом). Чужеземная одежда считалась “бесовской и нечистой”, а своя родная – оберегом.

Традиции изготовления костюма опираются на земледельческое мировоззрение, связь с природой, её циклами. Мастерница показывала гармонию человека и окружающего мира. В народном костюме наблюдается обилие красного цвета (огня), особенно для девушек на выданье. Старики и дети носили одежду с минимальным количеством орнамента. Вплоть до первой трети XX века народная одежда воспринималась как знак простонародья, социальной отсталости. В современной жизни народный костюм чаще используется на праздниках и народных гуляниях, для приёма гостей, в общественно-политических мероприятиях. Происходит и стилизация современных одежд под “народное”.

О мастерах

Знаменитая игрушечница лепит зверьков-человечков из глины, а за ней восторженно, восхищённо наблюдает гость, который вдруг восклицает:

- Теперь я понял, как Бог сотворил всякую живую тварь на земле!

◇ ◇ ◇

Встреча с иностранцами, пикник у речки. Одна из участниц фольклорного ансамбля достала свою кухонную деревянную доску, резную, очень красивую, и режет на ней огурцы в салат.

Замешательство среди гостей!!!:

- А у вас пластмассовых досок нет, что ли?

◇ ◇ ◇

Американская девочка в книжке увидела русскую самодельную куклу.

- Мама, я хочу такую.

- Доченька, давай тебе Барби купим?

- Нет, я хочу такую!

- Ну, купим Барби со всем приданным, мебелью...

- Нет, только такую!!

- Да ты что, разорить нас хочешь? Это же ручная работа!

◇ ◇ ◇

Одной известной ткачихе часто задавали такой вопрос:

- Как же Вы цвета подбираете на лоскутные покрывала, половички?

На что она один раз и не сдержалась, будучи не в настроении:

- Разуай глаза, да выгляни в окно-то и присмотрись!

◇ ◇ ◇

На личной выставке народную мастерицу по ткачеству спрашивают:

- А, почему у Вас такое покрывало невзрачное?

- Да, загрязнили природу – вот и покрывало такое.

Содержание

Живые традиции	3
Иконопись	4
Глиняная игрушка и гончарный промысел	6
Ручное ткачество и плетение поясов	8
Традиционная (обрядовая) кукла	10
Лоскутное шитьё	12
Шитьё и плетение из бересты	14
Валяние валенок	16
Кузнечное дело	18
Резьба по дереву и столярное дело	20
Орнаментальное вязание	22
Вышивка, шитьё золотом и шёлком	24
Щепная птица и игрушка	28
Шитьё лодок, изготовление снастей	30
Роспись свободно-кистевая по дереву и бересте	32
Набойка	34
Тетёрки и пряничное дело	36
Резьба по кости	38
Кружевоплетение	40
Деревянное и каменное зодчество	42
Медницкий промысел	44
Тайны древнего орнамента	46
Костюм народный	49
О мастерах	50

Художественно-познавательное издание о народном творчестве

Панин Г.Л. Рукомесло. – _____ : “_____”, 2008. – 52 с., 27 цв. ил.

Книга проиллюстрирована рисунками учащихся каргопольской Детской школы искусств (преподаватели Дикова Е.И., Кулишов Г.А.): Атарщиков Витя, Галибина Настя, Данилов Миша, Колпакова Катя, Кокорев Данил, Коротяева Галя, Кулишова Настя, Овчинников Андрей, Пагнуев Саша, Песьякова Женя, Рудный Павел, Самыловских Андрей, Серебренникова Настя, Тарасова Нина, Терёшина Юля, Турыгина Оксана, Широкий Андрей, Широких Маша, Хлюстова Маша. Елена Дикова с 1991 года является главным художником ежегодных российских праздников народных мастеров в городе Каргополе. Рисунок на обложке – Данилов Миша. Рамки орнаментные: на обложке – Широких Маша, у стихотворений – Панин Г., фон на обложке – травные дорожки Паниной Татьяны (мастера по ткачеству каргопольского Центра народных ремёсел “Берегиня”).

В главе “Тайны древнего орнамента” использован материал из пособия для занятий по изобразительному искусству для детей 3-6 классов Рудометовой О.А. Тайны древнего орнамента. - Каргопольская типография, 1994. - 9 стр.

Набор текста, дизайн книги, компьютерная верстка – Панин Г.Л., макет – “Дом на Пятницкой”. Объем ____ п.л., тираж _____ экз., отпечатано в типографии

ТАРАСОВА НИНА 13л

