

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Из истории сохранения, изучения и реставрации)

На протяжении столетий в духовной жизни населения, обитавшего на Русском Севере, в том числе и на территории нынешней Вологодской области, в народном быту, в религиозной и обрядовой практике зарождалась, устанавливалась и развивалась богатая художественная культура, способствовавшая формированию на месте неустойчивых родоплеменных групп и объединений жизнестойкой и высокоорганизованной этнокультурной общности со своими обычаями и традициями, социальными и культурными институтами. Как и всюду, в разнообразных формах и видах изобразительного творчества, от мезолитической керамики и наскальных росписей до узорочья народных одежд, иконописных образов и реалистической живописи, человек стремился к самоутверждению в системе мироздания, к обеспечению магией искусства благополучия и комфортного бытия в своей земной жизни, к обоснованию и закреплению в реальных чувственных образах идей бессмертия и божественного происхождения человеческого духа.

В государственных и муниципальных музеях Вологодской области ныне сосредоточены основные фонды памятников материальной и духовной культуры региона, создававшиеся поколениями народных мастеров. Музейные коллекции народного искусства, иконописи, произведений живописи, графики и деревянной скульптуры, декоративного искусства насчитывают многие тысячи единиц хранения¹.

Истоки собирательства и хранения памятных раритетов и ценностей уходят в глубокую древность. В миру это была прежде всего широко распространенная традиция заботы о сбережении семейных реликвий, а также издавна известное увлечение любителей-энтузиастов

коллекционированием предметов культуры и искусства. К наиболее известным собирателям и хранителям культурных ценностей на Севере относятся именитые люди Строгановы, сосредоточившие в своей сольвычегодской резиденции в XVI—XVII веках выдающееся по тому времени собрание икон, предметов декоративно-прикладного искусства и рукописных книг, в том числе лицевых. Собирателями исторических раритетов были также служитель вологодского Архиерейского дома Иван Слободской, написавший в начале XVIII века свой вариант Вологодской летописи, епископ Вологодский и Устюжский Евгений (Болховитинов, 1808—1813), дворяне Межаковы, имевшие в конце XVIII—XIX веке в своем поместье близ Кубенского озера с. Никольском домашнюю картинную галерею, вельский крестьянин В.Ф.Кулаков, собравший в конце XIX—начале XX века крупную коллекцию старинных предметов народного быта и искусства, и ряд других².

Но если личные коллекции и семейные реликвии часто переходили из рук в руки и при этом нередко рассеивались, а иногда и вовсе исчезали, то более устойчивой и потому более важной была традиция хранения исторических и художественных ценностей в монастырях и церквях епархии. Драгоценные древние иконы, золотые и серебряные сосуды, кресты, оклады икон, резные и расписные тьябла иконостасов, царские врата и киоты, расшитые шелками, золотом и серебром пелены, покровы и плащаницы, резные и чеканные скульптурные изображения особо чтимых святых заполняли интерьеры храмов и их ризницы. Уже с XVI столетия стал вводиться достаточно строгий учет церковного и монастырского имущества, способствовавший его сохранности. Хотя нередкие

чрезвычайные происшествия (пожары, нападения татарских и иных разбойных отрядов, пограбления и т. п.) приносили северным монастырям и церквям немалый ущерб, все же наиболее чтимые и ценные предметы (иконы, кресты, сосуды) братия, прихожане и причт старались и в этих обстоятельствах вынести, укрыть и спасти³.

Первые общественные музейные учреждения в Вологодской губернии возникли в последней четверти XIX века по инициативе земских деятелей и интеллигенции и при поддержке духовных и светских властей. Пионером в пропаганде северных художественных ремесел был Музей местных кустарных изделий, открытый в 1882 году при Вологодском реальном училище (позднее реорганизованный в Постоянную выставку кустарных изделий). С 1885 года функционирует как музей Домик Петра I в Вологде (куплен на средства Вологодского земства у купца Витушечникова в 1872). В 1896 по инициативе преподавателя Вологодской духовной семинарии и редактора «Вологодских епархиальных ведомостей» Н.И.Суворова образовано Вологодское епархиальное древлехранилище, где уже к моменту открытия существовала коллекция, насчитывавшая свыше 1000 экспонатов (иконы, деревянная скульптура, рукописные и старопечатные книги и др.). Примерно в это же время открываются Церковно-археологический кабинет при Михайло-Архангельском монастыре в Великом Устюге, зарождается музей при Петровском ремесленном училище в Тотьме, формируется музей при учительской семинарии в Череповце, несколько позднее группой местных краеведов создается небольшой музей в Белозерске. В 1910-е годы трудами членов Северного кружка любителей изящных искусств (Е.Н.Волковой, А.Н.Каринской, А.А.Борисовым, Ф.М.Вахрушевым и др.) формируется Вологодский художественный музей, размещавшийся сначала в здании Дворянского собрания (ныне здание Вологодской филармонии), а затем в доме Волковых на Петербургской улице. Музейные коллекции собирались и краеведами, вошедшими в образованное в 1909 году Вологодское общество изучения Северного края, как в Вологде (с 1911 назывался Музеем естественно-историческим и бытовым), так и при некоторых уездных отделениях (в частности, в Тотьме)⁴.

После Октябрьской революции путем слияния и реорганизации дореволюционных музейных учреждений создаются Музей северодвин-

ской культуры в Великом Устюге (1918), Вологодский государственный музей (1923), историко-краеведческие музеи в Тотьме, Череповце, Устюжне, Кириллове. Прежние музейные коллекции в них стали быстро пополняться и расширяться вследствие конфискации собственности аристократии, дворянства и купечества, а также в результате закрытия монастырей и храмов. В состав конфискационных и ликвидационных комиссий далеко не всегда приглашались специалисты, способные оценить историческую и художественную значимость конфискуемого имущества, поэтому многие культурные ценности при этом гибли или бесследно исчезали. Остатки старой интеллигенции, еще работавшие в структуре музеев, библиотек, вузов, архивов, пытались отчаянно противостоять этой обвальная гибели российской культуры, нередко ценой собственной свободы и жизни. Такими подвижниками, которым мы сегодня обязаны полнотой и богатством музейных собраний, сохранностью уникальных произведений художественной культуры, были И.В.Федышин и его жена Е.Н.Федышина в Вологде, Н.Г.Бекряшев в Великом Устюге, Д.А.Григоров в Тотьме и ряд других местных деятелей просвещения, культуры и искусства⁵.

Немалую помощь в сохранении памятников культуры на местах оказывали специалисты и ученые, представители старой академической школы, объединившиеся в рамках деятельности Музейного отдела Главнауки при Народном комиссариате просвещения в Москве, особенно важную роль сыграла Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, созданная в 1918 году И.Э.Грабарем с привлечением ряда ученых и специалистов-реставраторов (А.И.Анисимова, Г.О.Чирикова, П.И.Юкина и др.). За короткий срок в целях выявления, изучения и музеефикации важнейших памятников культуры членами Комиссии было предпринято 15 экспедиций, и в числе первых были организованы экспедиции в Вологду, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Спасо-Каменный монастыри. В 1924 году Комиссия реорганизована в Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), которые с 1944 года стали называться Государственной центральной художественной научно-реставрационной мастерской (ГЦХНРМ), с 1960 года ей присвоено имя академика И.Э.Грабаря. В 1974 году на базе ГЦХНРМ создан Всероссийский художественный научно-реставрационный

центр имени академика И.Э.Грабаря (ВХНРЦ), на который возложена задача реставрационного обслуживания музеев Российской Федерации⁶.

На протяжении всего периода своей деятельности Центр имени И.Э.Грабаря уделял постоянное внимание ведущим музеям Вологодской области в сохранении, изучении и популяризации хранившегося в их фондах исторического художественного наследия Русского Севера, в подготовке хранителей и реставраторов. При его содействии в 1926 в Вологду для проведения научно-реставрационных работ в Вологодском музее был направлен опытный мастер-реставратор и талантливый художник-миниатюрист А.И.Брягин (1888 — 1948). За годы работы в Вологодском музее им были раскрыты многие уникальные иконы XIV — XVI веков из музейного собрания⁷. В 1944 году к нему в реставрационную мастерскую пришел учеником Н.И.Федышин, два сына которого, И.Н.Федышин и Н.Н.Федышин, продолжают сегодня в Вологодском музее-заповеднике семейную традицию занятий реставрационным делом.

В послевоенный период для выполнения реставрационных работ на территории Вологодской области была создана областная научно-реставрационная мастерская (ВСНРПМ). Известному ленинградскому художнику-реставратору Н.В.Перцеву, ведущему с 1962 года реставрацию фресок вологодского Софийского собора, было поручено организовать при ВСНРПМ мастерскую по реставрации памятников живописи области, которая действовала с 1968 года. В 1978 году Вологодская мастерская по реставрации живописи вошла в состав Межобластной СНРПМ объединения «Росреставрация», а в 1985 году на ее базе был создан Вологодский филиал ВХНРЦ имени академика И.Э.Грабаря. В настоящее время в структуре Вологодского филиала ВХНРЦ функционируют секторы реставрации темперной и масляной живописи, произведений графики, художественных тканей и художественного металла. Филиал включил в орбиту своей консервационно-реставрационной деятельности почти все существующие музеи Вологодской области.

Идет процесс создания собственных реставрационных мастерских в крупных районных музеях области. Кроме Вологодского музея-заповедника, такие мастерские существуют при Великоустюжском и Кирилло-Белозерском музеях-заповедниках, при Череповецком музейном объединении.

Ведут реставрацию и изучение художественных памятников Вологодской области и другие реставрационные учреждения. Так, значительный объем работ по реставрации иконописи из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника выполнили специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации; с Великоустюжским музеем-заповедником активно сотрудничает Межобластная СНРПМ (Москва). Ряд реставрационных работ для музеев Вологды, Череповца, Великого Устюга и Тотьмы выполнили реставраторы ГРМ и кооператива «Декор» (Санкт-Петербург).

Проделанную реставраторами разных организаций огромную работу по консервации, раскрытию и изучению памятников художественной культуры Вологодской области и отражает данная выставка произведений из коллекций вологодских музеев.

В экспозиции выставки «Возрожденные шедевры Русского Севера» в залах Вологодской областной картинной галереи представлены уникальные произведения русской и зарубежной художественной культуры XIV — XX веков из фондов музеев Вологодской области, открытые и возвращенные в активный фонд духовной культуры России плодотворным и напряженным трудом ученых, музейных работников и реставраторов за последние 50 лет.

Состав выставки обусловлен многообразием видов и жанров искусства в художественном наследии Вологодской области, нашедшим отражение в богатстве и специфике музейных коллекций.

Ведущим разделом выставки являются произведения русской иконописи XIV — XIX веков, реставрированные мастерами научно-реставрационных центров России и музейными реставраторами. Древнейшие иконы, раскрытые в 1960 — 70-е годы и включенные в каталог выставки, — «Собор архангела Михаила» и «Богоматерь Умиление Подкубенская» начала XIV века (некоторые исследователи относят их к XIII столетию) — по стилистическим признакам и согласно отрывочным историческим сведениям связываются происхождением с Ростовом Великим как важным центром художественной культуры Древней Руси, в значительной мере определявшим в XIII — XV веках церковную и духовную жизнь многих северных земель, в том числе окрестностей Кубенского озера и Великого Устюга, откуда эти иконы поступили в музейные собрания. Группу икон XIV — начала XVI века составляют произведения иконописцев

из Пошехонско-Моложского региона, где в процессе взаимодействия художественных традиций Ростова Великого, древней Твери и Великого Новгорода формировались самобытные локальные центры художественной культуры. В качестве главных центров для этого региона выступали основанный в XIV веке Череповецкий Воскресенский монастырь и Устюжна Железопольская.

Формирование вологодской школы иконописания завершается к XVI веку. В эпоху царствования Ивана IV Грозного в Вологде уже работают крупные мастера иконописи, которые подписывают свои наиболее значительные произведения, как бы удостоверяя их высокое качество. Из таких редких памятников впервые представляется зрителю икона «Рождество Богородицы», написанная мастером Сухим Милово в 1565/1566 году. Выдающиеся мастера-иконописцы Ермолай Сергиев, Иван Марков, Дмитрий Сумароков и другие работали в Вологде в XVII — XVIII веках. Иконы их работы также отреставрированы и экспонируются на выставке.

Высокого уровня развития достигло искусство иконописания в Великом Устюге и Тотме. Иконы устюжского письма известны с XIV века. На выставке ранний период устюжской иконописи представлен образом «Никола Зарайский, с деисусом и избранными святыми» конца XV века, на котором имеется одно из древнейших изображений местного святого Прокопия Устюжского. Позднее устюжские и тотемские иконописцы испытали сильное влияние строгановской школы иконописи, у них все более ценится миниатюрность письма и ювелирная тонкость моделировки, что заметно как на демонстрируемых больших иконах из Троице-Гледенского монастыря, так и в миниатюрной живописи популярных на Севере икон-складней.

В рамках новгородской художественной традиции в ее северном варианте долгое время развивалось творчество обонежских иконописцев, произведения которых представляет на выставке Вытегорский краеведческий музей. Большое впечатление на население этого северного края произвела реформаторская деятельность Петра I, с именем которого здесь связывались многие важные события и явления культуры (в том числе строительство храмов знаменитого Кижского погоста). Этот своеобразный культ Петра Великого нашел отражение в иконографии иконы «Богоматерь Азовская», прославляющей взятие Петром I турецкой

крепости Азов. Такая икона была написана местным священником Климентом Макарьевым в 1729 году.

Интереснейший пласт дворянской культуры и купеческого быта приоткрывается в результате реставрации серии картин и портретов XVIII — XIX веков из музеев Вологды, Череповца, Устюжны, Великого Устюга. Образы представителей старинных вологодских дворянских родов Межаковых, Брянчаниновых, Олешевых, Омеляновых, строивших в российской глубинке величественные уединенные усадьбы и создавших живописные ландшафтные парки, предстают на них в ореоле владевших умами того времени романтических идеалов эпохи Просвещения. В более энергичной реалистической манере выполнены портреты представителей просвещенного предпринимательства XIX века великоустюжских купцов Булдаковых и Захаровых, вытегорских купцов Фомина и Игнатьева, устюженской династии Поздеевых. При знакомстве с этими полотнами становится понятней, каким образом нашим предкам, людям ясного ума и могучей воли, удавалось в короткий исторический срок решать исполинские задачи по освоению бескрайних территорий евроазиатского материка, покрыть эту землю гигантской сетью железных дорог, наполнить и оживить ее пульсирующей системой промышленности и торговых связей, сохраняя при этом способность к поэтическому восприятию природы и молитвенному предстоянию перед Богом.

В разделе графики привлекает внимание широта духовных запросов и интересов бывших владельцев и заказчиков гравюр, рисунков и миниатюр, отразившаяся в богатом спектре их сюжетов. Портреты близких и знакомых людей, пейзажи родных мест и дальних стран, батальные сцены времен Наполеона и китайские народные картинки, гравированные минеи (лицевые календари) и лубки с популярными персонажами народных легенд и сказок украшали интерьеры домов всех чинов и сословий, от дворянских и купеческих хором до скромной крестьянской избы. Большинство из представленных на выставке графических работ ранее находились в загрязненном и сильно поврежденном, аварийном состоянии, они в буквальном смысле спасены от гибели умелыми руками реставраторов.

Искусство резьбы по дереву имеет на Руси глубокие исторические корни, его первоисточки теряются в глубине дохристианской культуры славянских и финноугорских племен. Сохраняя

сравнительно скромные позиции в народном быту и в гражданской общественной жизни (главным образом, в оформлении жилых покоев, в изготовлении утвари и орудий труда и быта, изредка в крепостном строительстве), скульптурные изображения в виде рельефов и горельефов охотно и часто использовались в храмовом зодчестве. Особенно активно, с нарастающей интенсивностью, церковная деревянная пластика развивалась в XVI—XVIII веках. С развитием высокого иконостаса восточная сторона храма представляла входящему в него как бы увитой символом вечной жизни и райских кущей виноградной лозой и акантовыми листьями, искусно вырезанными из дерева и вызолоченными по левкасу. Вверху иконостас увенчивался резным «Распятием» с фигурами предстоящих ангелов, Богоматери, Иоанна Богослова, иногда воинов. В северных храмах пользовались популярностью также резные фигуры страдающего «Христа в темнице», Николы Можайского, Параскевы Пятницы, Георгия Победоносца. Представительными коллекциями деревянной скульптуры XVI—XVIII веков обладают ныне Вологодский музей-заповедник, Великоустюжский и Тотемский музеи, есть интересные произведения пластики в фондах Череповецкого и Устюженского музеев. Часть экспонатов из этих коллекций отреставрирована и включена в состав выставки.

Традиционные женские художественные ремесла представлены на выставке расшитыми золотом, серебром и шелком тканями, изделиями из наборного бисера и жемчуга. Эти виды искусства были распространены как в народном быту (при изготовлении одежды, обуви, предметов быта и ритуала и т. д.), так и в культовой практике. Украшению женских повседневных и особенно праздничных одежд и обуви, свадебных нарядов, женских и девичьих головных уборов на Севере издавна придавалось особое значение и уделялось большое внимание. Используя при этом традиционные узоры, символические фигуры и образы имели не только декоративное значение, но и выполняли магическую защитно-охранительную функцию, обеспечивая хозяйке и ее роду здоровье, благополучие и процветание. В северных церквях встречались шитые иконы, покровы на раки (гробницы) почитаемых северных святых, плащаницы, используемые в пасхальном богослужении, «воздухи» (покровцы для священных сосудов), священнические облачения, оклады икон и другие предметы служебного назначения.

Демонстрируемые на выставке женские головные уборы и туфли, уникальные шитые покровы, плащаницы и покровцы отреставрированы опытными мастерами Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э.Грабаря, а также реставраторами Вологодского музея-заповедника и Вологодского филиала ВХНРЦ.

В северных городах и посадах существовали целые районы и улицы, где жили кузнецы и серебряники, неподалеку же располагались их мастерские и кузницы, а на торговых площадях имелись специальные ряды, где продавались эти изделия. Искусством художественной обработки металла славились кузнецы и серебряники Вологды, обслуживавшие запросы местного купечества, а также окрестных церквей и монастырей, вологодского Архиерейского дома, но особенно отличались мастера Великого Устюга, где до наших дней дожил древний художественный промысел чернения по серебру.

Музеи Вологодской области обладают обширными коллекциями художественных изделий из просечного и кованого железа, из меди и серебра со сканью, чернью, гравировкой и чеканкой, с белой и цветной эмалью, но большая часть их нуждается в реставрации. Экспонируемые на выставке кресты и церковные сосуды, черневой оклад Евангелия XVII—XVIII веков, финифтяные изделия и серебряные предметы обихода XVIII—XIX веков, холодное и огнестрельное оружие прошли реставрационную обработку в мастерских и лабораториях Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э.Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, в Вологодском филиале ВХНРЦ и на отделении реставрации металла Суздальского художественно-реставрационного училища.

Выставка «Возрожденные шедевры Русского Севера» посвящается 850-летию городов Москвы Вологды и Великого Устюга, 600-летию Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. Демонстрируя успехи Вологодской области в музейном строительстве и в развитии реставрационного дела, она достойно отражает богатую и разнообразную многовековую художественную культуру Русского Севера.

Александр Рыбаков,
кандидат искусствоведения

Примечания

1. На территории Вологодской области в настоящее время действуют 3 государственных историко-архитектурных и художественных музея-заповедника (в Вологде, Великом Устюге и Кириллове), областная картинная галерея, 2 музейных объединения (в Череповце и Тотьме), муниципальные музеи в Устюжне, Вытегре, Белозерске, Устье-Кубенском, Грязовце, Тарногском Городке, Чагоде.
2. О них см.: *Шмурло Е.Ф.* Митрополит Евгений как ученый. СПб., 1888; *Макаренко Н.* Искусство Древней Руси у Соли Вычегодской. Пг., 1918; *Андреевский Л.И.* Очерк крупного крепостного хозяйства на Севере XIX века. По данным архива с. Никольского Вологодской губернии. Вологда, 1922; *Введенский А.А.* Иконные горницы у Строгановых в XVI—XVII в. // Материалы по русскому искусству. Т. 1. Л., 1928; *Казакова Н.А.* Вологодское летописание XVII—XVIII в. // *Вспомогательные исторические дисциплины*. Т. 12. Л., 1980; *Искусство строгановских мастеров в собрании Государственного Русского музея*. Каталог выставки. Л., 1987, и др.
3. Сведения о приобретении, накоплении и составе художественных ценностей в храмах и обителях северных епархий содержатся в многочисленных летописных и агиографических источниках, в приходно-расходных, описных и переписных книгах, в актовом и эпистолярном наследии, а также в специальной исторической и краеведческой литературе, посвященной исследованию и описанию устройства, быта, состояния, истории и раритетов отдельных церквей, соборов, монастырей, например: *Суворов Н.И.* Описание вологодского кафедрального Софийского собора. М., 1863; *Никольский Н.К.* Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII в. (1397—1625). Вып. 1—2. СПб., 1897—1910; *Бриллиантов И.И.* Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный монастырь, место заточения патриарха Никона. СПб., 1899; *Шлятин В.П.* Житие праведного Прокопия Устюжского чудотворца и историческое описание Устюжского Прокопьевского собора. СПб., 1903, и др.
4. О возникновении музейных учреждений на территории Вологодской области и их коллекциях см.: *Домик Петра Великого в Вологде*. СПб., 1887; *Ненеин А.С.* Музей церковной и художественной старины в г. Вологде. Вологда, 1918; *Кудрин Н.М.* Запечатленная память. Записки краеведа. Архангельск, 1986; *Валдаева Л.А.* Славное имя (к 90-летию со дня рождения Б.М.Яковцевского) // Устюжна: Историко-литературный альманах I. Вологда, 1922; *Соболева Т.П.* Художественные коллекции Череповца // *Московский журнал*, 1933, № 8.
5. Истории существующих музеев Вологодской области и хранящихся в них памятникам художественной культуры посвящена обширная литература. Из изданий последнего времени можно отметить: *Вздорнов Г.И.* Вологда. Л., 1972; *Тельтевский П.А.* Великий Устюг. Архитектура и искусство. XVII—XIX вв. М., 1977; *Бочаров Г., Выголов В.* Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М., 1979; *Кочетков И.А., Лелекова О.В., Подъяпольский С.С.* Кирилло-Белозерский монастырь. Л., 1979; *Рыбаков А.А.* Художественные памятники Вологды. Л., 1980; *Он же.* Устюжна. Череповец. Вытегра. Л., 1981; *Бочаров Г., Выголов В.* Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма. М., 1983; *Рыбаков А.А.* Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995, и др. Издано также большое количество буклетов и каталогов выставок.
6. Реставрационная и научно-исследовательская деятельность подразделений ВХНРЦ имени И.Э.Грабаря периодически отражается на его отчетных выставках в России и за рубежом, сопровождающихся научными каталогами (одна из последних выставок состоялась в Македонии, каталог «Русская икона XV—XVIII вв. Проблемы реставрации». Охрид-Скопје, 1997), а также в периодически издающихся сборниках научных трудов (последний сборник, посвященный реставрации и исследованию произведений скульптуры и прикладного искусства, вышел в Москве в 1993).
7. О работе А.И.Брягина в Вологде см.: *Железняк В.С.* Мастер тонкой кисти.— В кн.: *Мунин А.Н.* Художники-вологжане. Вологда, 1959, с. 131—143; Из истории реставрации древнерусской живописи. Переписка И.В.Федышина (1924—1936). Подг. к печати Г.И.Вздорнов. М., 1975.