

А. С. БЕЖКОВИЧ

НАСТЕННАЯ РОСПИСЬ УКРАИНСКОЙ ХАТЫ

Настенная роспись на Украине известна издавна. Она применялась в городах и селах, но, к сожалению, ее старинные образцы до нас не дошли. Особенно это относится к росписи крестьянских хат, которая обычно наносилась на стены, сделанные из глины, иногда глиной же и выполнялась. Не сохранились и старые росписи более капитальных построек, о них остались лишь упоминания в различных документах, летописях и литературных источниках.

В советское время украинская настенная роспись достигла высокого художественного совершенства. Эти успехи в настенной росписи были отмечены на выставках украинского народного искусства в Москве в 1936 и 1952 гг., в Киеве в 1949 г. Можно назвать многих превосходных мастериц росписи — «малювальщиц»: Т. Пата, В. и Г. Павленко, В. Кучеренко, Н. Белоконь, Н. и Г. Пилипенко, М. Приймаченко, Х. Шеленко, С. Король, Х. Полищук, Е. Журавскую, Г. Соболенко, Х. Патыка, Д. Полищук, Т. Тимченко, Н. Глушенко, Е. Белокур, П. Власенко и других.

За годы Советской власти в украинской настенной росписи произошли большие изменения. Это прежде всего касается тематики росписи. Переход к новой тематике вполне определился к 1940-м годам. Сборы образцов росписи 1924—1925 и 1927 гг. еще не отмечали таких изменений. Теперь уже совсем изжиты из настенной росписи религиозно-культовые мотивы — «малювальщицы» их забыли. За советское время значительно улучшилось мастерство выполнения росписи. Многие панно по тонкости работы, умелому использованию красок являются полноценными самобытными художественными произведениями.

Настенная роспись тесно связана с другими видами украинского народного искусства. Она зародилась в крестьянской среде и развивалась вне профессионального обучения мастериц.

Зарождению потребности украшать стены хаты красочной росписью в немалой степени способствовали природные условия — наличие цветных глин, песка, мела, известня. Цветные глины встречаются почти всюду на Украине и с давних пор используются населением как строительный материал и как красители. Помимо цветных глин, для настенной росписи применяются растительные красители и покупные анилиновые краски.

Растительные краски колхозницы готовят домашним способом из паслена, царской бородки, волошки, материнки, шпорыша, лободы, цветов подсолнечника, листьев шелковицы (тутового дерева), «крученых панычей», вишневого сока, бузины, корней конского щавеля, дубовой коры, скорлупы волошского ореха и т. п. Широко применяются и такие естественные краски, как охра, глей (ил) и сажка. Повидимому, их следует отнести к числу наиболее древних красителей, находивших применение в простейшей росписи.

Перед употреблением краски подвергают довольно тщательной обработке. Их изготавливают по определенному рецепту, выработанному практикой. Например, анилиновые краски приготавливают на жидком мучном клее, на воде с молоком или на яйцах. Для придания блеска в состав добавляют сахарный песок. Из анилиновых и растительных красок получают наиболее ходкие цвета — красный, желтый, зеленый, фиолетовый, а также голубой и розовый. Цветные глины для приготовления красок растирают в порошок, а затем разводят на молоке или на яйцах. Разные породы глины дают различные цвета — красные, желтые, белые. Смешивая один цвет с другим, получают разнообразные оттенки. Для приготовления черной краски используют печную сажу и древесный уголь, растертый в порошок, а для синей краски — синьку. В фондах Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде хранится коллекция красок для росписи хат, вывезенная из Подольской губернии в 1925 г. Почти вся коллекция состоит из минеральных красок: зелень темная и светлая, кармин пунцовый, умбра коричневая, сурик кирпичного цвета, бакан темный, цвета бордо, крон желтого цвета, бакан с мелом, дающий лиловато-розовый цвет, бакан светлый, из которого получают красный цвет, ультрамарин синего цвета, а также сажка для черного цвета¹.

¹ Коллекции Гос. музея этнографии народов СССР, № 4321—39—49.

Этот набор красок дает возможность мастерице иметь 10 цветов для росписи хат. Такой богатый и разнообразный набор красок свидетельствует о высокой художественной подготовленности «малювальщиц», прекрасно разбирающихся в цветах.

Для нанесения настенной росписи используются самые разнообразные средства и приемы. Мы насчитываем примерно девять таких способов: 1) накатывание узора при помощи тряпки («вихтя»), 2) расписывание кистями, 3) роспись «пензлем», 4) штампование, 5) катание кукурузных початков, обмокнутых в краску, 6) раскрашивание колосьями, 7) разбрызгивание, 8) роспись перьями из птичьих крыльев, 9) раскраска пальцами. Для нанесения окружности применяют тарелки, сковороды, самодельные циркули и т. п. В. Ю. Федоренко-Коляда во время собирательских работ в 1937 г. в Николаевском и Херсонском районах установил шесть способов и средств нанесения настенной росписи, а именно: малювание «пензлем», «щиткою» или колосьями, штампование, катание и разбрызгивание². Все девять приведенных нами способов и технических средств нанесения росписи редко применяются одной мастерицей или в одном селе. Чаще одна мастерица использует 3—4 или 4—6 способов.

Кисти для настенной росписи мастерицы приготавливают из болотного растения «рогоза» или из лыка. Для более тонкой росписи применяют нежные кисточки из кошачьей шерсти, выстриженной из хвоста или из-под шеи и прикрепленной ниточкой к спичке. Твердые кисточки делают из ваты, скатывая ее в щарик, который обматывают тонкой тряпкой и также прикрепляют к спичке.

Кисточки, или «щиточки», как их называют мастерицы, бывают различной величины: для миниатюрной тонкой росписи — маленькие, а для выполнения крупных мазков — большие «щитки», сделанные из щетины. Иногда используют обычные «щитки», которыми белят хаты. На Уманщине очень распространена «щиточка», сделанная из двух куриных или утиных перьев, взятых из разных крыльев. Перья складывают противоположными изгибами и связывают ниткой. Такая «щиточка» пружинит, она очень удобна для наведения переходных линий от толстых в тонкие и наоборот. Части росписи, выполненные этой кисточкой, легко отличить от росписи, выполненной другими техническими средствами.

Употребляют также кисточки из колосьев пшеницы. Колосья складывают ровным пучком, связывают ниткой, подстригают остья и затем, обмокнув в краску, наносят ими легкий узорный рисунок, напоминающий мрамор. «Мраморный» рисунок получают также путем катания по стене кукурузного початка, смоченного краской. Некоторые мастерицы обходятся без кисточек, пользуясь «вихтем» — тряпкой, которой мажут «доливку» (пол), или штампами, сделанными из свеклы, картофеля, тыквы. Для приготовления штампа разрезают свеклу или крупный картофель на две половинки и на одной из плоскостей вырезают нужный узор, например, звездочку, крестик и т. п. Слегка обмокнув штамп в соответствующую краску, наносят им определенную часть рисунка. Листья и цветы часто «малюют» пальцем.

Роспись хаты, поделка ее и поддержание порядка в жилище считаются делом исключительно женским. Некоторые девочки, имеющие прирожденное влечение к живописи, начинают пробовать свои силы в росписи хат уже с 7—8 лет. Чаще всего искусные мастерицы встречаются среди девушек 18—20 лет или молодых женщин, которые с любовью расписывают свои хаты. Иногда встречаются и старухи («бабуси»), которые, начав «квітчати» хату своей матери еще в детском возрасте, пристрастились к этому искусству и продолжают им заниматься всю жизнь. Очень редко росписью хат занимаются юноши, иногда в силу природного влечения к этому делу или под влиянием матерей и сестер «малювальщиц». Изредка встречаются и мужчины, увлекающиеся росписью. Это природные художники, которые так любят краски и работу с ними, что не стесняются заниматься «жіночим ділом».

Искусство росписи («квітчання») хат передается по традиции от одного поколения к другому. Овладение этим мастерством зависит от личных художественных способностей девушек. Одни выполняют задуманную ими роспись посредственно, другие добиваются высокого графического совершенства и декоративности рисунка, третьи не поднимаются до самостоятельного творчества, а лишь подражают другим, повторяя уже известные композиции и признанные за лучшие образцы росписи. В каждой части села или улицы есть свои, признанные там авторитеты, которые имеют подражателей. Эти лучшие соревнуются между собой, в результате чего выявляются общепризнанные таланты, которые задают тон всему селу. Художественные росписи какого-либо села приобретают известность и распространяются по всему району или области. Некоторые же села по совершенству образцов их росписи поднимаются до общереспубликанского признания. Таким, например, стало с. Петриковка, Днепропетровской области. В этом селе большую роль в развитии и совершенствовании настенной росписи сыграла мастерица Татьяна Пата. Она создала целую школу последовательниц, среди которых выделялась ее дочь В. Кучеренко, являвшаяся одной из лучших рисовальщиц в этом селе. В Петриковке жил народный мастер Василий Вовк, искусно вырезавший настенные украшения из бумаги. Такие украшения наклеивают на стены или на печь.

На Украине и в других областях, где живут украинцы, трудно найти хозяйку дома, которая не белила бы свою хату весной и осенью. Такое заботливое отношение украинок

² В. Ю. Федоренко-Коляда, Стінні розписи в Миколаївському і Херсонському районах, «Архитектура Радянської України», 1938, № 4—5, стр. 55—56.

к своему жилищу, стремление держать свою хату чистой, уютной и нарядной способствует развитию и совершенствованию настенной росписи.

Наиболее распространенный вид росписи — это подводка «смугою» (панелью) нижней части стены. Такое оформление хаты является обязательным при каждой побелке. Внутри хаты стены подводят панелью высотой на 8—12 см. Подводят панель и мажут «доливку» жидкой глиной, одним и тем же «вихтем». Это умеют делать каждая хозяйка и все девушки в семье. Снаружи побеленную хату также обязательно подводят панелью. Наружная панель покрывает завалинку («прызбу») и поднимается выше ее на 15—20 см. Обычно панель подводят на передней лицевой («чильни») и двух или одной боковой («прычильковой») стенах. Во многих областях Украины заднюю глухую стену не белят. Но если глухая стена беленая, панель занимает всю ее нижнюю половину. Наружная подводка отличается от внутренней не только высотой, но иногда окраской и материалом. Для наружных стен употребляют более разнообразный материал, чем для внутренних. Кроме глины — серой, желтой, коричневой, применяют сажу, древесный уголь и красную охру.

Обрамляют росписью двери и окна, если они без наличников и ставень («вікониць»), а в некоторых районах и углы хаты. Чаще всего этот вид росписи выполняется жидкой глиной того же цвета, что и наружная панель, и теми же приемами, с «вихтем» в руках. Но иногда, кроме глины, применяют сажу, охру, синьку и краски различных цветов и оттенков. Наиболее простой вид росписи — обрамление окон и дверей одноцветной «смугой» — полосой в 10—15 см шириной. Иногда росписью имитируют у окон ставни в раскрытом виде. Встречается роспись в виде симметрично расположенных стилизованных цветов или шариков, квадратов, ромбов и других геометрических фигур, создающих обрамление. Такой вид настенной росписи применяется снаружи и внутри хаты.

На верхней части лицевой стены хаты под стрехой крыши обычно расписывают фриз — «хмель» в виде гирлянд из веток и цветов, красиво заполняющей пространство стены между крышей и окнами (рис. 1). Иногда роспись по углам хаты гирляндами ниспадает до завалинки — «прызбы». Межоконные простенки украшают «квітком» — росписью в виде вазонов, венков, букетов и веточек (рис. 2). Так создается вполне законченная композиция декоративного оформления передней стены хаты.

В украинском быту широко принято украшать росписью верхнюю часть печи — «комин». Рисунками покрывают или весь комин, или только части его. Комин занимает почти центральное место на печи хаты, поэтому, расписанный, он становится украшением украинского жилища (рис. 3). На стене, около которой стоит кровать (ліжка), выполняют роспись, и по узору и по расцветке имитирующую ковер. Но встречаются композиции и с антропоморфными элементами. Нередко стены внутри хаты расписывают рисунками, имитирующими обои. Иногда на таких «обоях» воспроизводят бытовые сцены, например, девушку с парнем у колодца или разговор женщин-соседок у «перелаза» и т. п. Изредка встречается роспись «стели» (потолка). Для обрамления окон внутри хаты применяется роспись, имитирующая «рушники» — вышитые или тканые с узором полотенца.

Одним из сюжетов росписи являются птицы («птахи»), либо составляющие самостоятельные композиции (например над окнами), либо сочетающиеся с растительными мотивами — с виноградом, цветами в вазоне и т. д.

Роспись хозяйственных построек иногда выглядит более декоративно, чем наружная роспись хат. На больших плоскостях, не расчлененных окнами, создаются крупные во

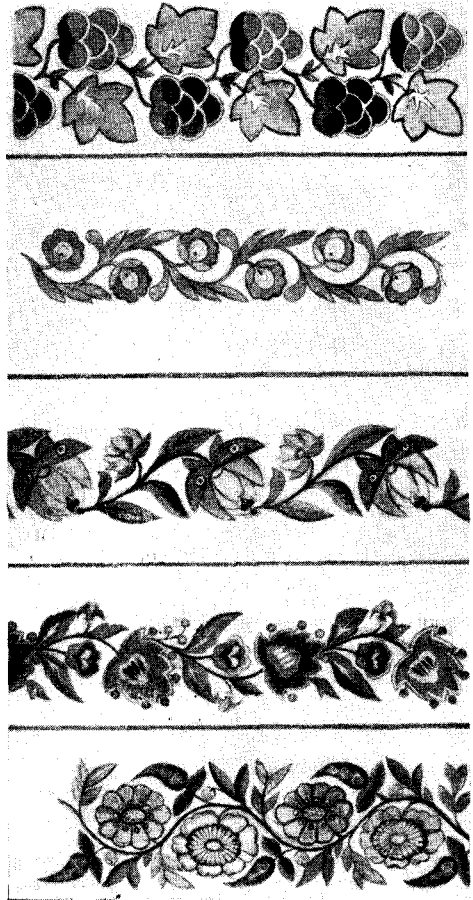

Рис. 1. Образцы украинской настенной росписи. Фриз. Работа М. К. Муха, с. Михайловка Каменецкого р-на Кировоградской обл., 1954 г. Фото А. А. Гречкина

всю стену декоративные пятна, изображающие подсолнечники, высокие кусты полевых цветов. Нередко во всю стену рисуют казаков на конях. Для большей декоративности к росписи, заполняющей центральное поле стены, прибавляют широкий фриз.

Особый интерес представляет настенная роспись общественно-политического содержания, выполняемая в виде плакатов. Композиционно она оформляется в виде венка, богато насыщенного рисунком сплетенных веток с листьями и вплетениями цветов. Центральная часть венка, обычно свободная от рисунка, заполняется художественно выполненными надписями. Так, например, на плакате, посвященном тридцатилетию Украинской ССР, в венке написано «30 років» (рис. 4).

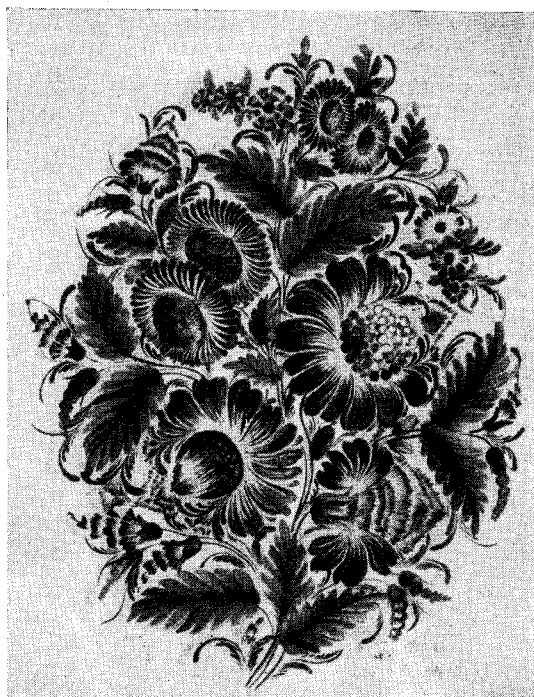

Рис. 2. Настенная роспись. Работа В. Ф. Клименко, с. Петриковка Днепропетровской обл., 1947 г. Фото А. А. Гречкина

Таким образом, по расположению в хате и наиболее постоянному характеру изображений можно различать 12 видов настенной росписи: 1) подводка панелью, 2) обрамление окон, дверей и углов, 3) роспись фриза, 4) заполнение межоконных простенков, 5) украшение печи, 6) имитация ковра, 7) роспись потолка, 8) имитация обоев, 9) имитация рушников, 10) «птахи» над окнами, 11) роспись хозяйственных построек, 12) плакаты.

Видовое разнообразие росписи такой классификацией не исчерпывается. Достаточно указать, что многие элементы, входящие в композиции, часто встречаются и как самостоятельные рисунки. Это прежде всего звезды (зірки), различные геометрические фигуры и животные.

В орнаменте росписи преобладают растительные мотивы. Характерная особенность украинского растительного орнамента — извилистость, волнистость линий, так как излюбленным мотивом являются вьющиеся растения: хмель, барвинок, огуречник, виноград. Прямая линия в растительном орнаменте встречается как исключение.

Во всех композициях настенного рисунка обязательной частью являются ветки. Обычно мастерица начинает роспись с изображения ветки, а затем уже рисует листья и цветы. Ветками определяют размер, размах рисунка. В декоративной части росписи они играют подчиненную роль и потому изображаются тонкими, мало заметными, а листья и особенно цветы — сравнительно крупными, пышными. Такая особенность росписи характерна, в частности, для ходоковских «малювальщиц».

Стебли трав — также широко распространенный мотив в самых разнообразных композициях. Особенно часто изображают любимый в народе барвинок, игравший в прошлом важную роль в свадебном обряде и считавшийся символом жизни и неувядаемости. Довольно часто встречается в настенной росписи огуречник (огірки, огірочки), воспринимавшийся ранее как символ молодечества. Одним из любимейших мотивов настенной

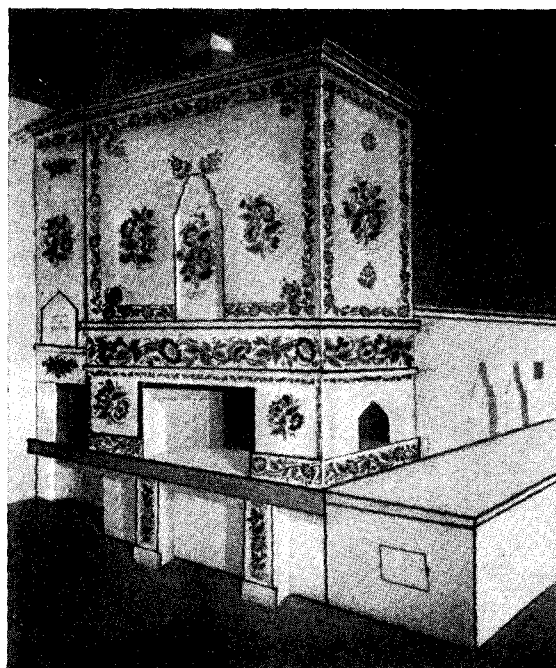

Рис. 3. Роспись печи. Работа П. И. Глушенко, с. Петриковка Днепропетровской обл., 1953 г.
Фото А. А. Гречкина

Рис. 4. Декоративная роспись — плакат, посвященный 30-летию СССР. Работа мастера народного искусства П. И. Глушенко, с. Петриковка Днепропетровской обл., 1947 г. Фото А. А. Гречкина

росписи является виноградная лоза с листьями, а иногда и с гроздьями. Изображение винограда встречается не только в настенной росписи, оно было широко распространено в украинском церковном декоративном искусстве. Известно его применение еще в Киевской Руси, например, на саркофаге Ярослава Мудрого и в росписи хоров Софийского собора в Киеве. Можно предполагать, что этот мотив перешел в украинскую

Рис. 5. Настенное украшение, вырезанное из бумаги и раскрашенное. Работа мастера народного искусства В. Вовк, с. Петриковка Днепропетровской обл., 1947 г.
Фото А. А. Гречкина

настенную роспись из церковной, но не исключена возможность самостоятельной разработки этого мотива на основе непосредственного наблюдения над природой в районах, где виноград произрастает в садовых условиях.

Довольно часто в композиции настенной росписи встречается мотив листа, приближающегося по форме то к вишневому, то к яблоневому. Иногда роспись состоит из гирлянд дубовых, кленовых, хмелевых, барвинковых, огуречных и виноградных листьев.

Мотив цветка (квітка), пожалуй, является самым распространенным в настенной росписи. Отсюда и название процесса — «квітчати» хату. Чаще всего изображают цветок в раскрытом виде с тычинками и пестиками, в обрамлении чашелистиков. Это не относится к лилиям, тюльпанам, гвоздикам и другим цветам с удлиненными лепестками, которые при таком изображении теряют свой характерный вид. Довольно часто в настенной росписи встречаются стилизованные цветы различного размера, круглой, овальной или вытянутой формы, с симметрично расположенными лепестками.

Тона окраски лепестков, тычинок и чашелистиков часто выполняются условной штриховкой или мелкими точками, а контуры цветка — прерывистой линией. Нередко цветок очерчивается лишь одной легкой контурной линией, совсем без красок, или же дается в виде одноцветного красочного пятна, без светотеней.

Иногда в композиции росписи встречаются мотивы плодов, главным образом яблок, слив, пучков вишни. Изредка изображаются еловые или сосновые шишки. Можно выделить три основных вида композиции: из растительных мотивов, геометрических и животных. Наиболее распространены композиции из растительных мотивов. Ветки, стебли, листья и особенно цветы, а иногда плоды и ягоды встречаются в самых разнообразных комбинациях. В некоторых композициях растительные мотивы сочетаются с геометрическими фигурами или с изображением животных и птиц (рис. 5). Широко распространена композиция вазона и букета, особенно в росписи «килима» на стене у кровати и в украшении «комнана».

Вазон чаще всего подается в условной форме: очень маленькая и изящная ваза, из которой как бы выросли огромные ветки, усеянные мелкими, редкими листьями и крупными пышными цветами. Украинки называют этот вид орнамента «квітком», «квітками», а не вазоном.

Изображение животных и птиц — коней, собак, лисиц, рыб, петухов, гусей, павлинов и др. — тоже довольно часто встречается в настенной росписи (рис. 6). «Малювальщиці», рисуя животных, несомненно, пользовались натурой. Даже такая редкая птица, как павлин, встречалась на Украине не только в помещичьих птичниках, но иногда и у крестьян. В восточнославянском орнаменте павлин известен давно. В Киевской Руси еще до монголо-татарского нашествия применялся орнамент с павлином. В раскопках древнего Колодяжина в мастерской была найдена шиферная литейная форма для отливки котла с изображением двух павлинов³.

Мастерицы добиваются высокой декоративности настенной росписи гармоничным сочетанием красок и их оттенков. Такие цвета, как красный, желтый, синий, зеленый, чаще дают в притушенном виде. На Украине давно укрепились традиции пользоваться в народном искусстве не яркими, а притушенными, блеклыми красками. Благодаря вы-

³ В. К. Гончаров. Древний Колодяжин, «Краткие сообщения ИИМК», ХLI, М., 1951, стр. 51.

бору мягких тонов украинская настенная роспись производит прекрасное зрительное впечатление свежести и привлекательности.

Тесная связь настенной росписи с остальными видами народного искусства Украины ярко проявляется в общности мотивов. Например, изображение букета и цветов в вазах весьма распространено в тканом узоре и вышивке рушников⁴, в растительном орнаменте ковров Полтавской области⁵, в росписи керамики⁶ и даже в резьбе по дереву⁷. Веточки («гилячки», «гилочки») тоже встречаются почти во всех видах народного искусства Украины. Применяемые в настенной росписи рисунки фриза можно встретить в вышивке рушников, края которых обрамлены подобным же орнаментом, а также на кайме ковров и в росписи посуды. Птицы, животные и рыбы, изображаемые в настенной росписи, в такой же характерной трактовке встречаются в вышивке, на коврах, на керамике и пр.

Рис. 6. Декоративная роспись на бумаге „Пава и виноград“. Работа мастера народного искусства П. И. Власенко, с. Скопцы Киевской обл., 1947 г. Фото А. А. Гречкина

Бытование настенной росписи связано с материалом жилища, поэтому она больше распространена в южных, степных областях Украины, где хаты почти сплошь глинобитные, вальковые или саманные, хорошо смазанные и выбеленные. Менее постоянна роспись в лесостепных областях, где при преобладании турлучных, т. е. каркасных, хат, как правило, всегда обмазанных и выбеленных, встречаются и рубленые хаты, не всегда обмазанные и побеленные. Значительно реже встречается роспись в северной, лесной части Украины, где хаты сплошь рубленые и почти все небеленные.

В настоящее время наиболее широким распространением и высоким живописным качеством настенной росписи Днепропетровская, Винницкая и Подольская области. Архитектор М. В. Холостенко, занимавшийся исследованием украинской хаты, отмечал, что настенная роспись очень распространена в Подолии и, в частности, в Каменец-Подольском районе, Проскурове и Летичеве, на юго-западе — в районах Ямполья и Балты⁸. Кроме Подолии, настенная роспись также распространена на Одессине, Херсонщине, Уманщине, Киевщине и в южной части Харьковщины (район р. Донца). Ареал настенной росписи совпадает с распространением глинобитных и турлучных хат. Значительно менее распространена роспись в северной части Киевской области, в частности в Коростенском районе, где хаты не турлучные, а рубленые, не всегда обмазанные и побеленные.

⁴ Альбом «Украинское народное творчество», серия III. Женские рукоделия. Рушники, вып. 1, Полтава, 1912, рис. 1—53; вып. 2, 1913, рис. 1—48.

⁵ Там же, серия II. Ковры, вып. 1, рис. 29, 33—35 и др.

⁶ Ю. А. Самарин, Подольские гончары, табл. VII, рис. 1.

⁷ Альбом «Украинское народное творчество», серия IV. Древоделие, вып. 1, рис. 82—89.

⁸ М. В. Холостенко. Форма, колір і живописна декорація, «Архітектура Радянської України», 1938, № 6, стр. 23.

За пределами Украины настенную роспись мы встречали в 1924 г. у украинского населения на Кубани. На хуторе Красном станицы Ильской хозяин дома нарисовал красной глиной на белом фоне стены над своей кроватью большую пятиконечную звезду⁹. Примерно в те же годы в станице Нововеличковской в хате С. К. Бижко мы видели расписную «долівку», выполненную разноцветной глиной. Каждую субботу при смазке «долівки» роспись заменялась новой, более или менее сходной с предыдущей. Наносилась она обычным «вихтем».

По наблюдениям В. Котельникова, настенная роспись на Кубани встречается и в настоящее время. «Печь, в отличие от белых стен, окрашивается в голубой, но чаще в желтый цвет, с обязательными цветными узорами, иногда довольно замысловатыми»¹⁰.

В 1927 г. во время этнографических работ в Казахстанской экспедиции Академии наук СССР нам пришлось наблюдать настенную роспись в Семипалатинской губернии. В хате, построенной украинцами-переселенцами, в зимовнике, расположенном в степи, километрах в 12—14 от с. Георгиевского, на внутренних чисто выбеленных стенах были нарисованы цветы. Это было творчество украинских девушек¹¹. Традиция украшать хату настолько укоренилась в народном быту украинцев, что даже в таких условиях, как временное жилище, вдали от села, в степи, — они стремились принарядить, украсить его настенной росписью.

Эта традиция в современных условиях не только сохраняется, но и получает все большее развитие. Мастерство «малювальниц» идет по пути все растущего художественного совершенства. С повышением культурного уровня колхозного крестьянства растут и его эстетические потребности, находящие свое удовлетворение, в частности, в настенной росписи как одном из средств украшения жилища. Развитие народной настенной росписи необходимо всячески поощрять, добиваясь ее широкого распространения в быту.

⁹ А. Б-ч (А. Бежкович), Комсомол на Кубани, Сб. «Комсомол в деревне», 1926, стр. 189.

¹⁰ В. Котельников, Кубань-Терек. Изд. «Молодая гвардия», 1950, стр. 80.

¹¹ А. С. Бежкович. Скотоводческий быт украинцев-переселенцев южной части Семипалатинской губернии. «Материалы комиссии экспедиционных исследований», изд. АН СССР, вып. 16. Сб. «Украинцы-переселенцы», Л., 1930, стр. 136.