

Юлия Евдокимова

ДРАГОЦЕННАЯ РОССИЯ

Нескучный путеводитель
по народным
промыслам

ХЛЕБ-СОЛЬ®
КНИГИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ВКУСНЕЕ
Москва

УДК 746(470+571)
ББК 85.12(2)
Е15

Серийное оформление *Г. Булгаковой*

Евдокимова, Юлия Владиславовна.

Е15 Драгоценная Россия : нескучный путеводитель по народным промыслам / Юлия Евдокимова. — Москва : Эксмо, 2027. — 288 с.: ил. — (Золотой ларец России: города, легенды, вкусы).

ISBN 978-5-04-240137-4

Человеческая память коротка, а мир меняется так быстро! То, что недавно казалось незыблемым, уже кануло в лету. Уходят мастера, закрываются фабрики, исчезают рецепты, а вместе с ними — и мы сами, потому что без памяти и нас нет.

Книга приглашает читателя в необычное путешествие: не по достопримечательностям, а по народным промыслам. Но это совсем не скучный справочник. Хотя в каждой главе дается практическая информация, главное здесь — живые истории, вкус маленьких городков и несколько рецептов. А еще немного интриги. Мы с вами научимся отличать настоящий предмет от подделки.

Нам предстоит путешествие по той России, которую не найти на карте туристических маршрутов. Потому что она в вещах, сделанных руками тех, кто знал: ремесло — это не работа, это разговор. С материалом, с самим собой и с теми, кто будет держать эту вещь через сто, а может, и через триста лет. Этот разговор все еще продолжается. Ведь пока в наших домах есть гжельская чашка, жостовский поднос, дымковская игрушка, оренбургский платок — мы не потеряли связь с историей.

УДК 746(470+571)
ББК 85.12(2)

© Евдокимова Ю.В., автор текста
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2027

ISBN 978-5-04-240137-4

Содержание

Часть 1. В ДВУХ ШАГАХ ОТ МОСКВЫ

ГЖЕЛЬ: ТАЙНА СИНЕЙ ПТИЦЫ

От игрушек до фарфоровой империи 14
Роза по имени Агашка и дыхание Востока 15
Времена упадка и славное возрождение 16
Рождение красоты сегодня 17
Секрет мастера: гжель настоящая.
Как отличить от подделки 18
Земля, помнящая огонь 20
Местный вкус: маринованная щука 21
Практическая информация 23

ЖОСТОВО: ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ВЯНУТ,
ИЛИ ЖАР-ПТИЦА НА ЖЕСТЯНОМ ПОДНОСЕ

Уральские корни в Подмосковье 27
Золотой век и его испытания 28
Как рождается чудо 30
Танец кисти: семь слоев букета 30
Местные байки 31
Хранители традиций 34
Секрет мастера: когда поднос не обманет.
Как отличить от подделки 35
Практическая информация 37

Содержание

ФЕДОСКИНО: ТИШИНА, ЛАК
И СОРОК СЛОЕВ ТЕРПЕНИЯ

От киверов до шкатулок 40
Шкатулка как валюта и как подарок монархам 42
Картон, масло и сорок слоев лака 43
Два способа писать свет 44
Хозяйка Медной горы и «троечники» 44
Атомный век и древнее ремесло 45
Книга рекордов и самая маленькая шкатулка 46
Местный вкус: двойной холодный суп 46
Секрет мастера: как не купить пустышку
и отличить от подделки 49
Практическая информация 50

ПАЛЕХ: ИДЕАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ С ЖАР-ПТИЦАМИ

Палехское письмо 55
Рождение миниатюры 56
Суд пионеров над Бабой-ягой 57
Как создается палехская роспись 58
Практическая информация 61

ХОЛУЙ: ГОНДОЛЫ ПО ВЕСНЕ

Тысячи образов для простых людей 64
Рождение нового ремесла 64
Волшебство простоты 65
Практическая информация 67

МСТЁРА: ТИХАЯ КРАСОТА

Лаковая миниатюра Мстёры 72
История слободки 74
Особенности мстёрского письма 75
Мстёрские сазаны 76
Местные байки 77
Местный вкус: вишневый морс 78
Секрет мастера: как отличить все три миниатюры
от подделки 80
Практическая информация 83

Содержание

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ: ОГОНЬ, ПЕСОК И ДЫХАНИЕ МАСТЕРА

Рождение промысла 84
Почему Гусь и почему Хрустальный? 85
Царский поставщик и династия Травниковых 86
Печальное время и советский ширпотреб 86
Второе рождение — фольклорный ренессанс 87
Музей в соборе — неожиданно и красиво 88
Дома с историей и озеро в центре 89
Мещёра — леса, болота и тропа Паустовского 89
Местные байки 90
Память и продолжение 93
Секрет мастера: хрустальный звон. Как отличить подделку 94
Практическая информация 96
Местный вкус: солянка на молоке (по-гусевски) 98

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД: СОТКАННАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ПЛАТОК СТАЛ СУДЬБОЙ ГОРОДА

Начало: женщины и грубое полотно 100
Шерсть, шелк и секреты ткани 101
«Крок» — тайный язык художника 102
«Манера» и «цвéтка» — старые формы, умелые руки ...103
Сегодня: машины, трафареты и ручная отделка 104
Три музея, три взгляда на платок 105
Секрет мастера: четыре вопроса к платку. Как отличить от подделки 107
Местный вкус: селянка по-павловопосадски 108
Те, кто пишет узоры 109
Неформальный музей в голове художника 112
Практическая информация 114

ТОРЖОК: ЗЛАТОШВЕИ ТОРЖКА

Сафьяновый сапожок и царский указ 116
Монастырские мастерицы и 16 килограммов женской судьбы 116
Рукавичка для приданого 117

Как устроено чудо 118
Канитель и ее язык 119
Возрождение промысла 119
Сто видов швов и одна судьба 121
Прикоснуться к чуду 121
Секрет мастера: не все то золото, что блестит.
Как отличить от подделки 122
Старый Новый Торг 124
Местный вкус: пожарские котлеты 130
Легенды старого города 137
Практическая информация 141

ФИНИФТЬ: ОГНЕННОЕ ПИСЬМО НА МЕДИ

Секрет Жана Тутена 144
Цена одного мазка 145
Ростов — духовный центр 146
Как финифть выжила 147
Где рождается чудо 147
Вглядеться, чтобы увидеть 148
Прикосновение к красоте 149
Секрет мастера: благородство.
Как отличить от подделки 149
Практическая информация 152

ТУЛА: ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК

Сладкая тайна, или Как пряник стал легендой 155
От жамок до шедевра 156
Тайна, запертая в голове 157
Мастер-печатник — человек с золотыми руками 157
Триумф на Елисейских Полях 158
Забвение и возрождение 159
Традиция жива 160
Музей сладкой истории 160
Местный вкус: рецепт тульского пряника
для домашних условий 161
Яснополянские малосольные огурцы по-старотульски ...163
Секрет мастера: сладость, да не та.
Как отличить от подделки 164

Практическая информация 165

БЕЛЁВ: БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА 169

КОЛОМНА: ПАСТИЛА НА ПОСАДЕ

Прогулки по городу — что смотреть в Коломне 175
Легенды Старой Коломны 190
Живые музеи Коломны 193
Коломенская пастила: чай от всех бед
для важной купчихи 197
Местный вкус: коломенская пастила 202
Практическая информация 204

ЧАСТЬ 2. МЕЖДУ ВОЛГОЙ И УРАЛОМ

ХОХЛОМА: СВЕТ СРЕДИ КЕРЖЕНСКИХ ЛЕСОВ

Где родилась хохлома 211
Легенда о Лоскуте 212
Как рождается чудо 213
Музей «Золотая Хохлома» 214
Семеновская матрешка 215
Маленький Париж 215
Семен Ложкарь и его печальная история 216
Секрет мастера: золотой огонь.
Как отличить от подделки 218
Местный вкус: ветлужский пирог 220
Практическая информация 221

БАЛАХНА: ЧЕРНЫЙ АЖУР БАЛАХНЫ 222

ГОРОДЕЦ: СЛАДКИЙ ПРОМЫСЕЛ ГОРОДЦА 225

ДЫМКОВО: ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА:
ПОСВИСТИ — ДЕНЬГИ БУДУТ

Свистульки для исторической памяти 227
Загадочный город Киров 230
Красный замок и другие дома с историей 232
В поисках кикиморы 237
Местный вкус: вятский суп «дожинальница» 239
Что смотреть 240

Секрет мастера: гладкость. Как отличить от подделки ... 243
Практическая информация ... 245

ОЖЕРЕЛЬЕ РАСПИСНЫХ ИГРУШЕК

Абашевские игрушки — глиняные свистульки
в виде зверей и людей ... 247
Филимоновская игрушка ... 248
Каргопольская игрушка ... 249

Часть 3. ПЕСНИ СТЕПНЫХ ВЕТРОВ

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК: ПАУТИНКА ОТ ВОСТОЧНОГО ВЕТРА

Каза́чки, узоры и 250 лет истории ... 255
Секрет тепла, или Как продеть платок сквозь кольцо 255
Какими бывают оренбургские платки ... 256
Узоры оренбургского платка ... 258
Любимая песня ... 259
Платочные рекорды ... 260
Секрет мастера: не только легкость.
Как отличить от подделки ... 261
Практическая информация ... 263

СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА

Рождение современного промысла ... 265
Не только керамика: путешествие в степь ... 270
Вкус места: донской кулеш ... 272
Практическая информация ... 275
Почти потерянное прошлое ... 276
Борщ как судьба ... 277
Местный вкус: ростовский борщ... с раками ... 280
Эпилог ... 283
Алфавитный указатель ... 286

Кто превращал в искусство тяжкий, ежедневный труд сначала — на себя, а затем — на господ? Основоположниками искусства были гончары, кузнецы и златокузнецы, ткачихи и ткачи, каменщики, плотники, резчики по дереву и кости, оружейники, маляры, портные, портнихи и вообще — ремесленники, люди, чьи артистически сделанные вещи, радуя наши глаза, наполняют музеи.

А. М. Горький. «Об искусстве». 1935 г.

Порой вещи помнят больше, чем мы.

Знаете, что общего у глиняной свистульки из Вятки, хрустального бокала из Гусь-Хрустального и пухового платка из Оренбурга? Они помнят. Помнят руки и голоса тех, кто их создавал. Помнят праздники, на которых посуду ставили на стол, и будни, в которых платки согревали.

А мы — увы — часто забываем. Человеческая память коротка, а мир меняется так быстро! То, что казалось незыблемым каких-то десять лет назад, уже кануло в Лету. Уходят мастера. Закрываются

фабрики. Исчезают рецепты, которые хранились веками. А вместе с ними — и мы сами, потому что без памяти и нас нет.

Поэтому я приглашаю вас в необычное путешествие. Не по достопримечательностям, а по промыслам. Но эта книга — не скучный путеводитель. Хотя в каждой главе дается практическая информация, главное здесь — живые истории, вкус маленьких городков и даже несколько рецептов. А еще немного интриги. Да-да, интриги! Потому что мы с вами научимся отличать настоящий предмет от подделки — и это порой увлекательнее любого детектива.

Представьте: вы держите в руках шкатулку. Черная снаружи, красная внутри, на крышке — тройка лошадей. Вроде бы все правильно. Но вы открываете ее, и крышка падает с глухим стуком. Настоящая федоскинская шкатулка открывается бесшумно, как вздох. А эта — «погремушка», как говорят мастера. Где-то такие штамповали сотнями, не вкладывая ни души, ни сердца, а продавец на рынке уверял вас, что это «ручная работа, уникальный экземпляр, последний в коллекции».

Подделки окружают нас повсюду. Они научились маскироваться, притворяться, обманывать. Но у каждой есть одна слабость: они не помнят. В них нет души мастера, его дыхания, его ошибок и побед. Они идеальны — потому что безжизненны. И мы с вами научимся их вычислять.

Впрочем, самое важное — не знать, а чувствовать. Почувствовать ту самую нить, которая тянется через века. Понять, что все это — глина, дерево,

металл, пух, лак и краски — не просто материалы. Это свидетельства того, как жили, верили, любили, горевали и радовались наши предки. И пока мы помним и передаем дальше, мы не теряем себя.

Нам предстоит путешествие по той России, которую не найти на карте туристических маршрутов. Потому что она в вещах, сделанных руками тех, кто знал: ремесло — это не работа. Это разговор. С материалом, с самим собой и с теми, кто будет держать эту вещь через сто, а может, и через триста лет.

И этот разговор все еще продолжается.

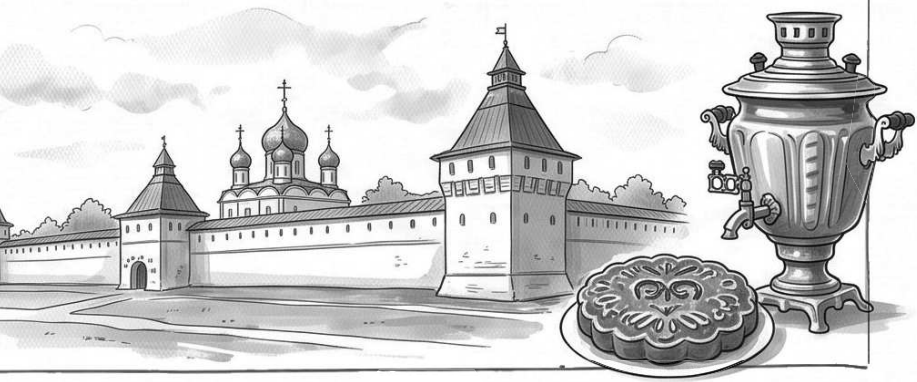

Часть 1

В двух шагах от Москвы

ГЖЕЛЬ: ТАЙНА СИНЕЙ ПТИЦЫ

Знаете, что объединяет алхимиков XVII века, деревенских кустарей и современные модные интерьеры? Ответ прост: хрупкий фарфор с дерзким синим узором. Вы нередко видели эти завитки и розы, а скорее всего, чашечка, или вазочка, или молочник давно прописались на вашей кухне.

Почему рисунок всегда синий? И как обычная глина под ногами превратилась в символ России, который покупают в разных частях света?

Все началось… совсем не с советских сувениров. Садитесь поудобнее! Сейчас мы вскроем эту историю, словно старую фарфоровую шкатулку.

ОТ ИГРУШЕК ДО ФАРФОРОВОЙ ИМПЕРИИ

Век восемнадцатый стал для Гжели временем расцвета. Игрушки здесь лепили сотнями тысяч ежегодно. Не просто горшки и плошки, а целые истории, застывшие в глине. Вся Москва собирала гжельских барынь и свистульки, и казалось, что сча-

стье ремесленников будет длиться вечно. Сотни тысяч игрушек в год позволяли волости жить безбедно.

Но в начале XIX столетия в деревне Володино братья Куликовы решили: довольно играться в свистульки, пора творить фарфор. Они вывели свой тайный состав фаянса и открыли первый завод, который вскоре стал законодателем керамической моды в России. Секреты производства охранялись как зеница ока. Но случилась прямо-таки детективная история: рецепт украли! И к 1812 году по окрестностям дымили уже двадцать пять заводов-последователей. Так гжельское искусство разрослось, не утратив ни капли своего очарования.

РОЗА ПО ИМЕНИ АГАШКА И ДЫХАНИЕ ВОСТОКА

К 1829 году мастера нашли идеальную форму: изящную, белоснежную, стойкую к огню и воде. Поначалу это был лишь «белый лист» — чистота, ожидающая своего голоса. Но человеку свойственно стремиться к красоте, и тут в судьбу промысла вмешалась магия Востока.

Из азиатских стран пришла мода на кобальт. И случилось чудо: яркая, многоцветная майолика, которой славилась Гжель исстари, вдруг обрела строгую, благородную гамму — сине-белую, как студеное утро в январском лесу. Этот союз двух цветов стал ее визитной карточкой.

Главная роза в гжельском узоре носит имя «Агашка». В этом имени — нежная история. Столетиями

мастера вырисовывали тугой бутон с раскинутыми лепестками, пока не достигли совершенства и назвали бутон в честь местной красавицы Агафьи. Теперь, всякий раз глядя на эту розу, знайте: перед вами женский портрет, навечно запечатленный в фарфоре.

ВРЕМЕНА УПАДКА И СЛАВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Конец XIX века принес промыслу тяжелые испытания.

Кризис, революция, заводы один за другим замолкали.

Казалось, сказке пришел конец. В начале XX столетия купцы Кузнецовы, уроженцы Гжели, предприняли попытку возродить производство и даже вывезли изделия за границу.

Но мир был еще не готов оценить эту тонкую красоту.

Истинное возрождение промысла наступило в 1945 году, после войны. Мастера вновь собрались в артели и дали друг другу слово: писать только кобальтом, только по белому. Тогда, в середине века, художник Александр Салтыков утвердил ту самую технику мазка, которая стала «фирменным почерком» гжельской росписи.

А с 1960 года синие узоры отправились покорять мир. Зарубежные выставки принесли награды, а следом — и мировое признание. Деревня, некогда тихая и неприметная, превратилась в Мекку ценителей русского фарфора.

РОЖДЕНИЕ КРАСОТЫ СЕГОДНЯ

Не верьте тому, кто скажет, что гжель штампуют на конвейере. Каждое изделие — ручная работа. От начала и до конца.

Сначала жидкий фарфор заливают в форму. Потом — первое «крещение огнем», первый обжиг.

Затем наступает самый трепетный момент: ювелирная работа кистью.

За ней — погружение в глазурь и финальный обжиг, закрепляющий рисунок навечно.

Порой мастера возвращаются к истокам и пишут зеленым, желтым — словно вспоминая древнюю майолику. Однако сердце промысла, его душа — по-прежнему кобальт с его удивительной долговечностью. Вы не отличите кружку, сделанную вчера, от той, что стояла в буфете вашей бабушки: время бессильно перед белоснежным и синим сиянием.

Сегодня Гжель — не только производство, но и учебное заведение в Раменском районе, где учатся молодые мастера, влюбленные в свое ремесло. Они бережно принимают эстафету из рук старых умельцев и не дают угаснуть тому огню, что зажгли их предки.

Выделяется несколько мотивов гжельской росписи.

СЮЖЕТЫ: *сельские сцены, времена года, пейзажи.*

ОРНАМЕНТ*: сетки, капельки, гребенки.*

ЖИВОТНЫЙ МИР: *в этой категории популярнее всего птицы.*

РАСТЕНИЯ*: цветы, ягоды, ветки.*

Самый популярный рисунок — роза; теперь вы знаете, что у нее есть имя.

СЕКРЕТ МАСТЕРА:
гжель настоящая
Как отличить от подделки

1. Важно: настоящая гжель — это фарфор, а не фаянс. *У фаянса звук при легком постукивании глухой, а стенки толще. Хороший фарфор, наоборот, звучит звонко и может слегка просвечивать на свету. Если основа имеет серый или желтоватый оттенок — это почти наверняка фаянс. Еще один маркер фаянса: донышко полностью залито глазурью, без неглазурованного опорного ободка.*

2. Ключевой момент — ручная работа. *Кобальтовая краска наносится вручную, и только после второго обжига проявляется синий цвет. Если узор плоский, однотонный или состоит из абсолютно идентичных элементов (что выдает трафарет или деколь), перед вами подделка. В настоящей гжели мазки объемные, с плавными переходами от насыщенного синего к почти прозрачному голубому («мазок с тенями»). Проведите пальцем по рисунку — в оригинале будет ощущаться легкий рельеф.*

Важный цветовой маркер: фиолетовый оттенок говорит о другом пигменте, а серые или черные тона — о нарушении режима обжига.

3. Клеймо и маркировка. *На дне подлинного изделия обязательно есть клеймо: либо завода-изготовителя (например, «Гжельский фарфоровый завод»), либо личное клеймо мастера. У некоторых предприятий (как «Объединение Гжель») есть своя особая маркировка, например, двуглавый орел*

с надписью «Гжель». Также на авторских работах могут стоять инициалы художника.

Дополнительная защита: некоторые предприятия (например, «Объединение Гжель») наносят на изделия голограммы подлинности с уникальным номером — это серьезный дополнительный маркер.

4. Качество исполнения. *Внимательно осмотрите изделие со всех сторон. На подлинной гжели не должно быть сколов, трещин, наплывов глазури. Форма выверена вековыми традициями и должна быть практичной: если носик подтекает или горлышко слишком узкое — это признак кустарной работы. Также на настоящем фарфоре не бывает пузырьков в глазури.*

5. Художественные особенности. *В классической гжели есть узнаваемые мотивы: растительные узоры (особенно «гжельская роза»), геометрические орнаменты (сетки-гребенки), стилизованные птицы. Композиция выстроена так, что в центре — крупный акцентный элемент, а второстепенные детали его окружают. Нарочито декоративная, вычурная форма — тоже повод насторожиться.*

6. Цена. *Слишком низкая цена — частый признак подделки. Но помните: встречаются и очень качественные, но все же не подлинные изделия, поэтому цену стоит рассматривать в комплексе с остальными признаками.*

7. Что еще учесть? Авторская гжель. *Некоторые художники создают новаторские работы. Такие изделия могут отличаться от классики, но они все равно остаются подлинными, если сделаны вручную и подписаны автором.*

ЗЕМЛЯ, ПОМНЯЩАЯ ОГОНЬ

Наша история началась не в шумном цехе и не в академических аудиториях. Она родилась в тихой подмосковной деревушке с непривычным именем Гжель; там, где обычный глаз видит лишь глину, гжельский мастер всегда видел нечто большее — красоту и будущее, застывшее в пластичной материи.

Кстати, название деревни связывают со словом «жечь» (или с производным от финно-угорского слова «кустарник», но это же не так интересно!).

Официальная летопись промысла ведет свой отсчет с 1339 года. Так датированы духовные грамоты Ивана Калиты, в которых волость названа «прибыльной». Но историки, изучающие древние слои, утверждают: ремесленники обживали эти земли уже в XI столетии. Стало быть, гжельский фарфор — это не просто производство, а память, которая вызревала в русской печи почти тысячу лет.

Известно, что и российских правителей не обошло увлечение алхимией (о, какие истории связаны с алхимиками Ивана Грозного!), поэтому неудивительно, что в 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ: гжельским крестьянам надлежало поставлять глину «для аптекарских и алхимических сосудов».

Правда, сам термин «алхимические сосуды» в том указе использован не в мистическом смысле, а скорее как обозначение тонких химических и медицинских работ. При дворе Алексея Михайловича действительно служили алхимисты-аптекари, а государству требовалась качественная лабораторная посуда.