Определение техник изготовления музейных предметов из бисера

Статья посвящена проблемам определения техник изготовления музейных предметов из бисера. Грамотно установленная техника расширяет информационный потенциал изучаемого предмета, облегчает проведение реставрационных работ, помогает в подготовке этикеток к выставкам, научным публикациям и каталогам. Основное внимание в работе уделено выявлению закономерностей между внешним видом бисерных изделий и техникой их изготовления. Положение отверстия бисерин внутри работы, ровность или смещение рядов относительно друг друга, внешний вид изнаночной стороны, то, как соединены бисерины между собой – все это признаки, совокупность которых позволяет определить способ изготовления памятника. Приведенный на примере нескольких техник алгоритм может быть полезен в практической работе, как музейным сотрудникам, так и коллекционерам-любителям. Статья снабжена пояснительной таблицей, в которой напротив названий техник приведены атрибутивные особенности, позволяющие отличить способ изготовления того или иного предмета.

Ключевые слова: бисер, изделия из бисера, атрибутивные особенности бисерные техники, декоративно-прикладное искусство, музейные предметы, реставрация изделий из бисера

Lyubov' G. Ganina

Definition of techniques for making museum items from beads

This article is dedicated to the problems of determining manufacturing techniques of different museum objects made of beads. Correctly identified technique increases the information potential of an object, facilitates the process of restoration and helps in the preparation of exhibition labels, scientific publications and catalogues. The main attention is paid to identifying patterns between the appearance of beaded objects and the used technique. The combination of the following characteristics allows to determine the methods used in creating a particular object – the placement of bead holes within the object, the straightness or mixing of bead rows relative to one another, the appearance of the reverse side, the way beads are connected to each other. The algorithm based on the example of several techniques can be useful in practical work for both – museum staff and amateur collectors. The article also provides an explanatory table which shows the names of various manufacturing techniques and their attribution features. This table can be helpful with distinguishing one technique from another.

Keywords: beads, beaded objects, beadwork techniques, objects of applied arts, museum objects, restoration of beaded objects

DOI 10.30725/2619-0303-2019-3-28-32

В настоящее время определение техник изготовления музейных предметов из бисера является одним из важных пунктов при атрибуции и составлении научного описания памятников. Грамотно установленная техника расширяет информационный потенциал изучаемого предмета, облегчает проведение консервационных и реставрационных работ, а также помогает в подготовке этикеток к выставкам, научным публикациям и каталогам.

Долгое время техники изготовления предметов из бисера были вне поля зрения научных сотрудников. Самые известные отечественные работы первой четверти XX в. Л. Д. Беляевой «Русское бисерное шитье» (Пг., 1923) и В. А. Дудоровой «Бисер в старинном рукоделии» (М., 1923) посвящены технологиям производства этого художественного материала, истории бисероплетения и изучению влияния господствующих художественных стилей на колорит и сюжеты готовых изделий. При этом в них лишь кратко упоминаются некоторые бисерные техники. Не касается этой темы и И. М. Ясинская – автор вступительной статьи к набору открыток «Русский бисер», выпущенному Государственным Русским музеем в 1975 г.

Интерес к бисерным техникам в отечественной науке возникает в конце 1980-х гг. Многие в этом направлении было сделано И. Ю. Меркуловой, в частности, в начале 1990-х гг. в процессе изучения и реставрации памятников декоративно-прикладного искусства ей удалось расшифровать и возродить технологии вязания с бисером крючком и на спицах [1, с. 230–231]. Е. Ю. Моисеенко и В. А. Фалеева в книге «Бисер и стеклярус в России XVIII – начала XX века» в небольшом разделе «Материалы и приемы использования» привели краткую характеристику некоторых техник (шитье «вприкреп», «сажение по бели», «низание» и др.), применяемых при работе с этим художественным материалом [2, с. 25–35]. Значительное внимание бисерным техникам отведено Е. С. Юровой в книге «Эпоха бисера в России» [3, с. 18–41]. Наиболее распространенные на территории современной Украины техники работы с бисером даны в книгах О. Федорчук «Українські народні прикраси з бісеру» [4, с. 23–48], М. Чулак «Бісерні прикраси Карпатського краю» [5, с. 103–109], Н. Мурустик «Стародавні буковинські вироби з бісеру» [6, с. 24–25].

Подробное описание техники вязания бисерных жгутов приведено сотрудницей Государствен-

ного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижь» А. А. Яскеляйнен в книге «Жемчужные и бисерные украшения в крестьянской культуре Олонецкого края» [7, с. 10–13]. Хочется также отметить монографию Е. Л. Мадлевской «Русские народные украшения», в которой техники работы с бисером рассмотрены в контексте текстильных украшений конца XVIII–XX вв. [8]. Также значительный интерес представляют характеристики бисерных техник и таблицы со схемами, предлагаемые Е. Н. Ермаковой в работе «Проблемы сохранения и реставрации произведений декоративно-прикладного искусства из бисера» [9, с. 25–45, 118–120].

Несмотря на вышеперечисленные труды по данной проблематике, приходится констатировать, что публикации о музейных предметах из бисера и этикетки на выставках с неполным или неправильным указанием техник изготовления по-прежнему нередкость, еще сложнее обстоит ситуация на антикварных интернет-рынках. Как правило, у исследователей, не владеющих практическими навыками работы с бисером, наибольшие сложности в определении вызывают такие техники, как вязание, «монастырское» плетение (или «ручное ткачество»), ткачество на станочке, которые чаще всего принимают за вышивку, а также плетение «кирпичик», «мозаика», «крестик».

Существует прямая связь между техникой изготовления и внешним видом готового изделия. Можно выделить следующие признаки, помогающие определить технику:

1. Расположение бисерин внутри работы (отверстием по вертикали, по горизонтали или под углом 45°).
2. Расположение рядов бисера относительно друг друга (ровно или со смещением).
3. Внешний вид изнаночной стороны.
4. Соединение бисерин между собой.

Бисерные изделия, выполненные в технике вязания крючком, чаще всего принимают за вышивку «полукрестом», в которой каждая бисеринка нашивается на основу отдельно. В данном случае «дезинформирующим» признаком является характерное для обеих техник расположение бисерин внутри работы отверстием под углом 45°. Фактически на этом совпадения заканчиваются. В вышитых «полукрестом» предметах бисерные ряды располагаются без смещения относительно друг друга, в то время как при вязании крючком, вне зависимости от того, идет оно линейно или по кругу, ряды всегда смещены. Разнятся и оборотные стороны: у вышитых изделий на основе будут видны вертикальные «столбики», образованные рабочей нитью, а на изнаночной стороне вязаных предметов отчетливо выделяются горизонтальные линии, расположенные параллельно друг другу.

В XIX в. в дворянской среде техника вязания крючком применялась, прежде всего, для изготовления бисерных сумочек, кошельков, игольниц, чехлов на стаканы, чехлов для мелков и прочих декоративно-прикладных мелочей [2, с. 82–83; 10, с. 10, 17, 19, 39]. И. Ю. Меркулова в статье «Некоторые технологии изготовления бисерных работ» упоминает, что самые ранние из дошедших до нас датированных изделий, связанных с бисером, относятся к середине 1810-х гг. [1, с. 231]. В крестьянской среде, в ряде губерний Российской империи, мастерицы вязали крючком шейно-нагрудные украшения в виде жгутов из разноцветного бисера [7, с. 6–9; 8, с. 154–158]. Среди европейских и русских работ XIX в. встречаются кошельки и сумочки, связанные на спицах со сплошным бисерным рисунком, чаще всего выполненные не обычной чулочной вязкой, а скрещенными петлями. Как и при вязании крючком, происходит небольшое смещение бисеринок в последующих рядах, что придает визуальное сходство изделиям, выполненным в этих двух техниках. Вязаные изделия всегда односторонние, бисеринки в них располагаются отверстием под углом 45°, однако на спицах полотно выглядит немного более «разряженным», а обратная сторона связанных на спицах предметов напоминает вышивку по тюлю – видны нитяные ячейки, в которых лежит бисер [1, с. 231].

Предметы, изготовленные в технике «монастырского» плетения, легко перепутать с вышивкой, выполненной «вприкреп», «вперед иголкой», «строчным» швом или швом «назад иголкой». Во всех случаях отверстие используемых в работе бисерин будет располагаться горизонтально, а ряды идти без смещения относительно друг друга. Главным атрибутивным признаком для таких изделий является изнанка. Вышитые предметы всегда односторонние, вне зависимости от используемого в работе шва, бисерный узор декорирует только лицевую сторону. Исключение составляет «стебельчато-строчной» двусторонний шов, применяемый для декорирования края вышиваемого изделия. Работы, выполненные в технике «монастырского» плетения, не имеют изнанки, их лицевая и оборотная сторона идентичны.

«Монастырское» плетение также называют «ручным ткачеством», поскольку внешний вид готовых предметов схож с работами, выполненными на бисерном станочке. В первой технике изделия выполняются при помощи иглы без использования дополнительных приспособлений. Вторая техника напоминает изготовление полотна способом простого перебора с использованием специального станочка, как правило, состоящего из доски-подставки с двумя деревянными порогами на концах [11]. В соответствии с желаемой шириной будущего украшения, в надсечки на порогах или на вбитые в них гвоздики закрепляется нитяная основа, по которой иглой ткется бисерный узор.

Обе техники используются для изготовления двусторонних изделий, в которых отверстия бисерин располагаются горизонтально, а ряды идут без смещения относительно друг друга. Тем не менее существует несколько технологических особенностей, позволяющих безошибочно определить способ изготовления памятника. У предметов, выполненных на станочке, при внимательном рассмотрении видны нити основы, особенно отчетливо они проступают на торцевой поверхности изделия, а также при продольном сгибании. Бисерины скреплены между собой только по горизонтали. В предметах, выполненных в технике «монастырского» плетения, каждая бисеринка соединена рабочей ниткой с соседними как по горизонтали, так и по вертикали, что придает готовому изделию большую плотность, чем при использовании станочка. Фактически, каждая бисерина находится в своей нитяной ячейке, которая также видна при сгибании, а на торцевой стороне можно наблюдать чередования одной и двух рабочих нитей. Например, если в первом ряду изделия с левого торца видна одна нить, то с правого их будет две, а во втором ряду того же изделия количество нитей поменяется. Исключение составляют участки, через которые прошло «закрепление» заканчивающейся рабочей нити или «вживление» новой, поскольку в этих местах иголка с ниткой пропускается через уже сплетенную бисерную «ткань».

Техника «ручного ткачества» может применяться для изготовления как плоскостных изделий из бисера, так и для создания предметов с внутренним объемом, например, шейных украшений – жгутов, или оплетения объемных предметов. Качество на станочке позволяет создать только плоскостные изделия, в этой технике в некоторых губерниях Российской империи во второй половине XIX в. изготавливали шейно-нагрудные украшения [8, с. 169] и старообрядческие четки – лестовки [2, с. 180; 12, с. 20].

В тех случаях, когда выполненные на станочке бисерные изделия нашиты на тканевую подложку, их можно принять за вышивку «гладьевым» швом. Бисер в обоих техниках скреплен между собой лишь по горизонтали. Если при помощи иголки слегка раздвинуть ряды, то у вышитых предметов будет видна только ткань, а у выполненных на станочке – и ткань, и нити основы, по которой выткан бисерный узор. На изнаночной стороне вышитых «гладьевым» швом изделий рабочие нити, как правило, располагаются рядами диагональных линий, а при нашивании выполненных на станочке изделий на обороте видны две идущих параллельно друг другу линии фиксирующих швов.

Еще одной двусторонней техникой является плетение «кирпичик». Эта техника позволяет изготавливать как объемные работы, например, чехлы для наперстков и игольниц, так и плоскостные, например, вставки к каминным

экранам [13, с. 193]. Изделия, выполненные в этой технике, похожи на изготовленные «ручным ткачеством», в обоих случаях плетение осуществляется горизонтальными рядами, однако в «тканых» изделиях бисерные ряды располагаются без смещения относительно друг друга, в то время как в работах, выполненных плетением «кирпичик», они идут со смещением на полбисерины по горизонтали. Бисер между собой крепится только внутри своего ряда, при плетении последующих рядов рабочая нить проходит не через бисерины предыдущего ряда, а через соединяющую их нить. Еще одним опознавательным отличием является расположение бисерин внутри работы: при плетении в «кирпичик» во всех рядах отверстия будут находиться вертикально, при «ткачестве» – горизонтально.

Другой близкой к описанным выше техникам является плетение «мозаика». Во второй половине XIX в. она применялась для изготовления сонеток – шнурков к колокольчикам, которыми дворяне вызывали домашнюю прислугу [2, с. 73; 13, с. 193]. Работы, выполненные в этой технике, двусторонние, ряды в готовых изделиях расположены относительно друг друга со смещением в полбисерины по вертикали, направление отверстий – горизонтальное, бисерины между собой крепятся через ряд (при плетении рабочая нить проходит через отверстия бисерин не своего, а предыдущего ряда). В XX в. техники плетения «мозаикой» и в «кирпичик» часто использовались для изготовления изделий с фигурным краем – шейных украшений «с зубчиками», кулонов, брошей, сережек, имеющих сложную форму, а также для оплетения кабошонов. Изделия, выполненные в этих техниках, начинают плести с самого широкого ряда. Нередки ситуации, когда готовое изделие носится под углом 90° относительно того, как оно изготавливалось. Этот момент следует учитывать для того, чтобы правильно определить расположение отверстия в бисеринах, помогающих правильно атрибутировать технику.

Отличительной особенностью техники «крестик» является чередование рядов с расположением бисерин отверстиями по вертикали и по горизонтали. Плетение выполняется в две нити, т. е. обоими концами нити, сложенной пополам. Работы, выполненные в «крестик», двусторонние, бисерины соединены между собой через ряд, ряды в готовых изделиях расположены относительно друг друга со смещением в одну бисерину, полотно готового изделия несколько более «разряженное», чем при плетении в описанных выше техниках. Во второй половине XVIII в. в этой технике изготавливали чехлы для небольших объемных бытовых предметов (шкатулок, чернильниц, бутылок и др.), а в XIX в. украшения, выполненные в этой технике, получили широкое распространение в крестьянской среде Рязанской и Орловской губерний [8, с. 194].

Определение техник изготовления музейных предметов из бисера

Приведенные примеры наглядно демонстрируют наличие ряда технологических особенностей, знание которых позволяет определить технику изготовления музейных предметов из бисера. Для удобства восприятия читателей, рассмотренный в статье материал обобщен в таблицу, где напротив названий техник приведены атрибутивные особен-

ности, позволяющие отличить способ изготовления того или иного предмета. На сегодняшний день не существует методического пособия, предлагающего алгоритм исследования музейных предметов из бисера, в то время, как подобная разработка могла бы оказать практическую помощь музейным сотрудникам и коллекционерам-любителям.

Атрибутивные особенности техник изготовления предметов из бисера

Название техники	Расположение бисерин внутри работы (отверстием по вертикали/горизонтально/под углом 45°)	Расположение рядов бисера относительно друг друга	Расположение бисерного декора	Внешний вид изнаночной стороны	Соединение бисерин между собой
вязание крючком	отверстием под углом 45°	со смещением	одностороннее (бисерный декор украшает только лицевую сторону работы)	горизонтальные «линии», расположенные параллельно друг другу	не соединены
вязание на спицах	отверстием под углом 45°	со смещением	одностороннее (бисерный декор украшает только лицевую сторону работы)	нитяные «ячейки»	не соединены
«Монастырское» плетение («ручное ткачество»)	отверстие расположено горизонтально	без смещения	двустороннее	лицевая и изнаночная стороны идентичны	соединены как внутри одного ряда, так и с бисеринами следующего (предыдущего) рядов
плетение на станочке («ткачество»)	отверстие расположено горизонтально	без смещения	двустороннее	лицевая и изнаночная стороны идентичны	соединены только внутри одного ряда
плетение «кирпичик»	отверстие расположено вертикально	со смещением в полбисерины по горизонтали	двустороннее	лицевая и изнаночная стороны идентичны	соединение только внутри одного ряда (при плетении последующих рядов рабочая нить проходит не через бисерины предыдущего ряда, а через скрепляющую их нить)
плетение «мозаика»	отверстие расположено горизонтально	со смещением в полбисерины по вертикали	двустороннее	лицевая и изнаночная стороны идентичны	соединение через ряд (при плетении рабочая нить проходит через отверстия бисерин не своего, а предыдущего ряда)
плетение «крестик»	чередование рядов с расположением отверстия по горизонтали и по вертикали	со смещением в одну бисерину	двустороннее	лицевая и изнаночная стороны идентичны	соединение через ряд (при плетении рабочая нить проходит через отверстия бисерин не своего, а предыдущего ряда)
вышивка «полукрестом» или монастырский шов	отверстием под углом 45°	без смещения	одностороннее (бисерный декор украшает только лицевую сторону работы)	вертикальные «столбики», образованные рабочей нитью	не соединены
вышивка «вприкреп»	отверстие расположено горизонтально	без смещения	одностороннее (бисерный декор украшает только лицевую сторону работы)	вертикальные «столбики», образованные рабочей нитью	соединены по горизонтали
вышивка «вперед иголкой»	отверстие расположено горизонтально	без смещения	одностороннее (бисерный декор украшает только лицевую сторону работы)	короткие горизонтальные «линии», образованные рабочей нитью	не соединены при вышивании по 1 бисерине; соединены по горизонтали при вышивании в несколько бисерин
вышивка «строчным» швом	отверстие расположено горизонтально	без смещения	одностороннее (бисерный декор украшает только лицевую сторону работы)	находящие друг на друга короткие «линии» (на изнаночной стороне длина стежка равна двум стежкам с лицевой стороны)	не соединены
вышивка «назад иголкой»	отверстие расположено горизонтально	без смещения	одностороннее (бисерный декор украшает только лицевую сторону работы)	горизонтальные «линии», образованные рабочей нитью	соединены по горизонтали
вышивка «гладьевым» швом	отверстие расположено горизонтально	без смещения	одностороннее (бисерный декор украшает только лицевую сторону работы)	наклонные «линии», образованные рабочей нитью	соединены по горизонтали

Список литературы:

1. Меркулова И. Ю. Некоторые технологии изготовления бисерных работ: к проблеме атрибуции // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: материалы V науч. конф. Москва: Магnum Ars, 2001. С. 230–235.
2. Моисеенко Е. Ю., Фалеева В. А. Бисер и стеклярус в России XVIII – начало XX в. Ленинград: Художник РСФСР, 1990. 256 с.
3. Юрова Е. С. Эпоха бисера в России. Москва: Интербук-бизнес, 2003. 168 с.
4. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. Львів: Свічадо, 2007. 120 с.
5. Чулак М. Бісерні прикраси Карпатського краю. Львів: Апіорі, 2015. 168 с.
6. Мурусь Н. Стародавні буковинські вироби з бісеру. Київ: ТВО «Мастер книг», 2017. 152 с.
7. Яскеляйнен А. А. Жемчужные и бисерные украшения в крестьянской культуре Олонетского края. Петрозаводск: Изд. центр музея-заповедника «Кижи», 2010. 16 с.
8. Мадлевская Е. Л. Русские народные украшения. Москва: Бослен, 2016. 256 с.
9. Бастыгина Л. В., Мартякова С. А., Хребтова Ю. В. Методика реставрации произведений из бисера. Ермакова Н. В. Проблемы сохранения и реставрации произведений декоративно-прикладного искусства из бисера: обзорн. информ. / М-во культуры РФ, Гос. науч.-исслед. Ин-т реставрации. Ижевск, 2017. 121 с.
10. Магия бисера: кат. выст. Санкт-Петербург: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. 60 с.
11. Сахро М. П. Прекраси з бісеру // Гуцульщина: ист.-етногр. дослід. Київ: Наукова думка, 1987. С. 441.
12. Бисер в культуре народов мира: альбом-каталог первой международной выставки. Ленинград: Петр Великий, 1990. 58 с., 24 л. ил.
13. Меркулова И. Ю. Технологии бисерных работ. Опыт изучения // Исследование и консервация культурного наследия. Москва, 2008. Вып. 2. С. 193–200.

References

1. Merkulova I. Yu. Some technologies of making beaded works: to the problem of attribution. *Examination and attribution of works of fine art: proc. of 5th sci. conf.* Moscow: Magnum Ars, 2001. 230–235 (in Russ.).
2. Moiseenko E. Yu., Faleeva V. A. Beadwork and bugle in Russia 18th – early 20 century. Leningrad: Khudozhniki RSFSR, 1990. 256 (in Russ.).
3. Yurova E. S. Beads era in Russia. Moscow: Interbuk-biznes, 2003. 168 (in Russ.).
4. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. Львів: Свічадо, 2007. 120.
5. Чулак М. Бісерні прикраси Карпатського краю. Львів: Апіорі, 2015. 168.
6. Мурусь Н. Стародавні буковинські вироби з бісеру. Київ: ТВО «Мастер книг», 2017. 152.
7. Jaskelainen A. A. Pearl and beaded jewelry in the peasant culture of the Olonets region. Petrozavodsk: Publ. house of the Museum-reserve «Kizhi», 2010. 16.
8. Madlevskaya E. L. Russian folk jewelry. Moscow: Boslen, 2016. 256.
9. Bastygina L. V., Mart'jakova S. A., Khrebtova Yu. V. Methods of restoration of works of beads. Yermakova N. V. Problems of preservation and restoration of works of decorative and applied art from beads: overview / Min. of Culture of Russ. Federation, State Research Inst. of Restoration. Izhevsk, 2017. 121 (in Russ.).
10. Magic of beads: cat. of the exhib. Saint Petersburg: The Ivan Limbakh Publ. house, 2001. 60 (in Russ.).
11. Сахро М. П. Прекраси з бісеру. *Гуцульщина: ист.-етногр. дослід.* Київ: Наук. Думка, 1987. 441.
12. Beads in the culture of the peoples of the world: album-cat. of the first intern. exhib. Leningrad: Peter The Great, 1990. 58, 24 (in Russ.).
13. Merkulova I. Yu. Technologies of making beaded works. Experience of studying. *Research and preservation of cultural heritage.* Moscow, 2008. 2, 193–200 (in Russ.).