

Без прошлого нет настоящего, без настоящего не может быть будущего. Огромное культурное наследие оставили нам предки, и все лучшее, дошедшее до нас сквозь века, мы тщательно храним, чтобы с годами не тускнели краски, чтобы не увядала красота изделий древних мастеров и лучшие традиции прошлого не уходили в неизвестность.

Народные традиции... Именно они были неисчерпаемым источником творческого вдохновения безымянных и известных авторов, создавших произведения, которым было суждено пережить века. И сегодня посетители заповедника подолгу стоят у стендов из фондовых коллекций, восхищаясь представленными здесь уникальными экспонатами.

В фондах Киево-Печерского заповедника сберегается около 60 тысяч единиц хранения: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, старопечатные книги и отдельные археологические находки.

Созданный в начале прошлого века заповедник сразу же взял на учет и обеспечил сохранность огромных художественных ценностей, накопленных монастырем за многовековой период существования. Научные сотрудники проявили подлинную самоотверженность, собирая и обрабатывая материал музейного значения. Его разнообразие и ценность дали возможность организовать на территории бывшей лавры Всеукраинский городок с музеями по самым различным отраслям знаний.

В тяжелые дни мужественной обороны Киева сотрудники музейного городка ценой больших усилий отправляли бесценные экспонаты в глубь страны. Но спасти удалось лишь часть коллекции...

Еще дымились развалины на городских улицах, когда гитлеровцы по приказу военного командования начали грабить Киев. С педантичной планомерностью фашисты расхищали музейные ценности Киево-Печерской лавры. И уходили в Германию эшелоны с аккуратно упакованными уникальными экспонатами - гордостью археологического, этнографического и исторического музеев... На фронтах еще гремели орудия, а город уже начал возвращаться к жизни. Киевляне расчищали улицы и площади, разбирали

руины Крещатика, восстанавливали заводы и больницы, чинили троллейбусную сеть и водопровод... В напряженные майские дни 1944 года вышло постановление Совнаркома Украины о возобновлении деятельности Киево-Печерского заповедника.

И сразу же началась кропотливая работа по воссозданию фондов. Основой новой коллекции стали художественные ценности, возвращенные из эвакуации, а также 45 ящиков с уникальными памятниками искусства, которые удалось вернуть из Германии. Были тщательно разобраны остатки Успенского собора. Из-под руин извлекли мраморный горельеф фельдмаршала П.Румянцева-Задунайского, детали престола, серебряные оклады икон, фрагменты драгоценных тканей, которые подверглись тщательной обработке, консервации и реставрации. Около тысячи экспонатов после этого вошли в состав фондов. В настоящее время сбор художественных ценностей продолжается. Пополнение коллекции новыми материалами идет непрерывно. Эта работа ведется путем обмена экспонатами с другими музеями и организациями, за счет безвозмездных даров коллекционеров, закупок у частных лиц. Положительные результаты дают экспедиции научных сотрудников по областям Украины. Так была обнаружена в Черновицкой области одна из первых печатных книг на русском языке - "Евангелие", изданное в 1575 году Петром Мстиславцем в г. Вильно. Свыше четырехсот монет XVII-XIX вв., найденных при археологических раскопках в БЛИЖНИХ и Дальних пещерах, пополнили коллекцию нумизматики. Уникальные табакерки из собрания академика Академии наук Украины украсили коллекцию металла. Список этот можно было бы продолжить... Экспонаты находятся в специальных фондохранилищах, гарантирующих надежный режим для их сохранения. Здесь их кропотливо изучают историки и искусствоведы. Традиции русского и украинского декоративно-прикладного искусства широко используются современными художниками при создании новых образцов ювелирных изделий и тканей.

В настоящее время заповедник обладает одной из лучших в мире коллекцией старопечатных книг, изданных лаврской типографией, а также уникальными гравюрами, типографскими клише на деревянных и медных досках, представляющими большую художественную ценность. Старопечатные издания XVI-XVIII вв. - это драгоценные памятники, отражающие историю украинского народа, его культуру. До появления книгопечатания на Украине широкое распространение имели рукописные книги, часто украшенные орнаментальными заставками, инициалами, миниатюрами, реалистичными в изображении быта и одежды. И порой это единственная возможность заглянуть сквозь века в жизнь и обычаи наших предков. Над рукописной книгой, являющейся подлинным произведением искусства, работали мастер-художник и писец, чье изображение часто помещалось на верхней доске оклада Евангелия. Такая книга создавалась медленно и

стоила очень дорого. Приобрести ее могли лишь представители духовной и светской феодальной знати и, конечно же, церковь. Подлинную революцию в культурной жизни общества произвело начало книгопечатания. Русский первопечатник Иван Федоров, издавший в 1574 году во Львове книги "Апостол" и "Букварь", заложил основы книгопечатания на Украине. Один экземпляр "Апостола" бережно хранится в коллекции заповедника. В 1615 году начала свою деятельность типография Киево-Печерского монастыря, сыгравшая выдающуюся роль в развитии просвещения, науки и культуры украинского народа. Книги, изданные здесь, пользовались большой популярностью, так как печатались на языке, близком к разговорному. Они отличались красивым шрифтом, искусными заставками, заглавными буквами, орнаментальными рамками, иллюстрациями, высокохудожественными гравюрами известных украинских мастеров-гравюров Федора и Макария (фамилии неизвестны), Леонтия Тарасовича и Данилы Галя-ховского, Ивана Мигуры и Григория Левицкого, Федора и Аверкия Козачковских. Их работы отличаются высоким качеством исполнения, богатой фантазией, смелостью художественных замыслов. Художники не боялись нарушать установленные церковниками каноны и нередко вносили в свои произведения мотивы окружающей их реальной жизни. Часто в гравюры они вкомпоновывали изображение архитектурного ансамбля монастыря, что позволяет сегодня ученым с достаточной точностью проследить за его развитием, перестройкой и достройкой отдельных сооружений. В частности, обращает на себя внимание титульный лист старопечатной книги "Беседы Иоанна Златоуста" 1623 года, украшенный гравюрой, в нижней части которой помещено изображение Успенского собора и входы в Ближние и Дальние пещеры. Ценное художественное наследие оставил известный лаврский гравер Илья, удивлявший современников не только мастерством, но и редкой работоспособностью - им было создано более 500 гравюр. В 1655-1658 гг. он исполнил серию из сорока гравюр для "Киево-Печерского патерика", где в простых и вместе с тем изысканных композициях изобразил историю и хорошо знакомый ему быт Печерского монастыря с архитектурой, пейзажами и знаменитыми лаврскими пещерами. Заставки и концовки книг украшались пышным растительным орнаментом, в котором использовались изображения стилизованных листьев, цветов, виноградной лозы и т.д. Старопечатные издания оформлялись в бархатные и парчовые переплеты, кожаные и драгоценные металлические оклады, украшались финифтевыми медальонами и драгоценными камнями. Интересно, что в орнаменты книжных гравюр и окладов проникают элементы народного искусства вышивки, вязания и плетения. С древних времен на Украине было широко распространено искусство ткачества и вышивки. Можно бесконечно долго любоваться красочными оттенками изделий из драгоценных тканей XVI-XIX вв. - бархата, парчи, шелка, представленных в экспозициях заповедника. До начала XVIII века Русское государство не имело собственного промышленного производства драгоценных тканей, а на Украине первое шелкоткацкое предприятие было основано лишь в середине XVIII века. Поэтому почти вся культовая одежда и предметы торжественного церковного обихода вначале изготавливались из привозных тканей. В XVII веке их ввозили в основном из Италии, в XVIII веке - из Франции. Художественные ткани русского и западноевропейского производства очень разнообразны как по способу изготовления, так и по характеру украшений. Фактуру материала подчеркивали, как правило, великолепная отделка и вышивка. Местные мастерицы расшивали ткани серебряными и золотными нитями, украшали их цветистыми узорами, широко используя

цветочно-растительный орнамент. Золотошвеи применяли для шитья самые разнообразные материалы - разноцветные шелка, жемчуг, бисер, стеклярус. Металлические нити накладывали равномерными рядами на узор и прикрепляли к ткани сверху шелковыми нитями. За счет искусно исполненной прокладки достигалась рельефность композиций и орнамента. Особый способ крепления золотой и серебряной нити создавал неповторимую игру светотени. На драгоценных тканях изображались сюжеты, взятые из евангельских легенд и из реальной жизни. В оплечьях культовой одежды поражают своеобразная техника шитья, орнаментальные многофигурные композиции, богатство рисунка, чистота цвета. Великолепие облачений подчеркивалось парчовыми тканями, в колорите которых преобладал цвет благородного металла.

Как свидетельствуют архивы, известные киевские мастерицы-золотошвеи по заказу Киево-Печерской лавры создали много высокохудожественных произведений. Самыми известными в XVIII веке были вышивальщицы Ефросиния, Афанасия, Ксения Бейкова и знаменитая Нектария Долгорукова (дочь фельдмаршала Б. Шереметева). Иногда они работали в содружестве с известными золотых дел мастерами, такими, например, как И. Атаназевич. В XIX веке эти традиции продолжали золотошвеи Смарагда, Досифея, Ювеналия, Магдалина и золотых дел мастер С. Стрельбицкий. Интересным экспонатом считается пелена 1682 года, созданная киевскими мастерицами. В центре ее расположена композиция "Рождество богородицы", свидетельствующая о том, что вышивальщицы, используя евангельские сюжеты, пренебрегали условностями и создавали жизненно правдивые, реалистические образы персонажей. Как памятники искусства изделия из драгоценных тканей представляют собой большую ценность. Изысканность форм, замечательное декоративное оформление, реалистическое толкование сюжетных композиций повествуют о большой одаренности и таланте многих поколений народных умельцев.

Особое внимание посетителей выставок привлекают изделия из драгоценных металлов - предметы утилитарного, бытового и культового назначения. С неподражаемым мастерством исполнены серебряные оклады икон, дарохранительницы, паникадила, драгоценные оклады старопечатных книг, столовые приборы, подсвечники, стопки, блюда, чаши, потиры, кубки и рюмки. Они демонстрируют не только изумительную технику ювелирного искусства, но и замечательное колористическое чувство исполнителей. Некоторые бытовые вещи из золота и серебра со временем утратили свое прямое назначение и стали цениться как произведения искусства. Принадлежали они, как правило, духовным и светским магнатам.

Преемники древнерусских мастеров - ювелиры XVII-XVIII вв. возрождали забытые и создавали новые способы обработки металла, обогащенные новыми художественными и техническими приемами. Они широко использовали свойства драгоценных металлов - их ковкость, мягкость, гибкость, тягучесть. Высокого совершенства достигли чеканка,

гравировка, литье, филигрань. Из золота, серебра и платины отливали и чеканили объемные скульптурные формы и рельефы, вытягивали тончайшую проволоку, из которой создавались легкие, как кружево, узоры. Изделия из драгоценных металлов часто украшались финифтью - миниатюрной живописной эмалью. Сюжетные композиции, пейзажи и портреты трактовались художниками в реалистической манере.

В Киеве с XVI века существовала настоящая школа золотых дел мастеров со своими самобытными, художественно-стилистическими особенностями. Яркими представителями этой школы были художники Иван Равич, Иеремия Билецкий, Михаил Юревич, Федор Левицкий, Иван Атаназевич. Работы Ивана Равича представляют гордость заповедника. Его произведения отличаются изысканной формой, смелым композиционным решением, для них характерна техника невысокой чеканки с широким применением растительной, чаще всего акантовой орнаментики, равномерно покрывающей поверхность. До нашего времени дошло 60 изделий этого мастера. Красивыми утонченными формами отличаются два парных подсвечника, изготовленные Равичем в 1747 году. Особое внимание привлекают их поддоны, исполненные в технике невысокой чеканки, украшенные стилизованным растительным орнаментом с маскаронами и гирляндами лент. Ивану Равичу, который признан лучшим в плеяде киевских золотарей, принадлежат также изделия, украшенные глубокой гравировкой.

В коллекции фондов заповедника имеются образцы работы мастеров Москвы, Санкт-Петербурга, Сольвычегодска, Великого Устюга. Своеобразные произведения художников Сольвычегодска отличаются расписной яркой цветной эмалью, в которой преобладают желтые, коричневые, голубые, зеленые тона.

Украинские золотых дел мастера творчески использовали художественные традиции древнерусского и западноевропейского искусства, и, придавая произведениям народное звучание, создавали самобытные оригинальные изделия, отличающиеся пышным декоративным убранством, изяществом форм, разнообразием орнаментики, натуралистическим воспроизведением сложных композиций. Неповторимые по исполнению, они стоят в одном ряду с лучшими произведениями декоративно-прикладного искусства России и Западной Европы того времени.

Золото и серебро называют благородными металлами, но если бы среди совершенных художественных изделий положить слитки этих металлов, каждый мог бы убедиться, что, пока их не коснется рука мастера, они остаются холодными и мертвыми; искру жизни и истинное благородство могут вдохнуть в них только труд, вдохновение и талант.