

Аналитический обзор
УДК 7.031.2
DOI 10.46748/ARTEURAS.2026.03.007

Выставочный проект «Русская традиция»: новый этап изучения художественных и духовных традиций русского народа

Ковалева Наталия Ивановна

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Российская Федерация
kovaljova_n_i@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1769-3918>, SPIN-код (Science Index): 2838-2574

Сорокина Марина Александровна ^{a, b}

^a Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Российская Федерация

^b Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Санкт-Петербург, Российская Федерация
sorokinama@mail.ru, SPIN-код (Science Index): 9314-4214

Аннотация. В статье анализируется выставочный проект Государственного Русского музея «Русская традиция», подготовленный авторами публикации. Представлен обзор состава экспозиции, структуры и содержания выставок проекта, проходивших в трех музеях Российской Федерации в 2025–2026 годах, его научная концепция, цели и задачи, состоящие прежде всего в исследовании духовных и художественных традиций. На основе междисциплинарной методологической базы исследования показаны принципы построения экспозиции выставки народного искусства в художественном музее. Поскольку единая методология для изучения междисциплинарных выставок пока не выработана, их комплексный анализ остается одной из малоисследованных областей, что и определяет обращение к этой теме в данной публикации.

При разработке концепции выставки авторы опирались на теоретические труды М.А. Некрасовой, И.Я. Богуславской, Т.М. Разиной и других исследователей народного искусства, однако в основу настоящей статьи положен многолетний опыт выставочной работы, практика общения с художниками и мастерами народного искусства, опыт подготовки ряда изданий по проблемам, сконцентрированным в проекте «Русская традиция». Это позволило представить современные научные взгляды на историю народного искусства и народного творчества в России.

Систематизация приведенных фактов дает возможность глубокого рассмотрения понятия «традиция», а также актуальных вопросов современного состояния традиционного искусства. Вводятся в научный оборот ранее не публиковавшиеся новейшие данные о состоянии и трансформации промыслов на рубеже XX и XXI веков, а также произведения, предоставляемые их авторами для участия в выставках в Русском музее.

Особое внимание направлено на личность хранителя традиции. Наряду с народными мастерами и художниками разных видов народного искусства и целых предприятий, рассматривается деятельность

такого выдающегося художника, как В.М. Зайцев; современных коллективов, которые проводят исследовательскую работу по изучению русского традиционного костюма, кукол в традиционном костюме и прочего. Представлено теоретическое осмысление концепции «хранители традиции» как особых творческих личностей, духовно связанных с культурой и природой края, носителей традиции коллективного опыта, народного эпоса.

Опираясь на собственный экспозиционный и издательский опыт, а также принимая во внимание реакцию научно-музейного сообщества, авторы приходят к выводу, что научная новизна выставочного проекта заключается в многоплановости поставленных и выполненных задач: это детальный рассказ о духовных традициях русского народа, выраженных средствами искусства, и одновременно повествование о судьбах народного творчества.

Ключевые слова: русская традиция, народное искусство, народное творчество, фольклор, духовные ценности, художественные традиции, хранители традиции, выставочный проект, Русский музей

Для цитирования: Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Выставочный проект «Русская традиция»: новый этап изучения художественных и духовных традиций русского народа // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2026. № 3 (42). С. 140–161. <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2026.03.007>. URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/1323>.

Analytical overview

The exhibition project “Russian Tradition”: a new stage in the study of the artistic and spiritual traditions of the Russian people

Natalia I. Kovaleva

State Russian Museum, Saint Petersburg, Russian Federation

kovaljova_n_i@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1769-3918>, SPIN-code (Science Index): 2838-2574

Marina A. Sorokina ^{a, b}

^a *State Russian Museum, Saint Petersburg, Russian Federation*

^b *Ilya Repin Saint Petersburg Academy of Arts, Saint Petersburg, Russian Federation*
sorokinama@mail.ru, SPIN-код (Science Index): 9314-4214

Abstract. This article analyses the State Russian Museum’s exhibition project “Russian Tradition”, prepared by the authors. It provides an overview of the exhibition’s composition, structure and content, as well as the related events which took place in three Russian museums in 2025–2026. The article also presents the project’s scientific concept, goals and objectives, primarily focused on the study of spiritual and artistic traditions. Principles for structuring a folk art exhibition within a museum setting are established on an interdisciplinary methodological framework. Since a unified methodology for studying interdisciplinary exhibitions has not yet been developed, their comprehensive analysis remains under-researched, which is why this topic is addressed in this paper. In developing the exhibition concept, the authors drew on the theoretical works of M.A. Nekrasova,

I.Ya. Boguslavskaya, T.M. Razina and other folk art researchers. This article builds upon many years of experience in exhibition work, interaction with artists and folk artisans, and the preparation of several publications on the issues central to the “Russian Tradition” project. This approach has allowed the authors to present contemporary scholarly perspectives on the history of folk art and creativity in Russia.

The systematization of these facts allows for an in-depth examination of the concept of tradition, as well as pressing issues in the current state of traditional art. Previously unpublished, cutting-edge data on the state and transformation of traditional crafts at the turn of the 20th and 21st centuries are introduced into scholarly circulation, alongside works submitted by their authors for exhibitions at the Russian Museum.

Particular attention is paid to the personality of the custodian of tradition. Alongside folk artisans and artists representing various forms of folk art and entire enterprises, the work of such an outstanding artist as V.M. Zaitsev is examined. Contemporary groups conducting research into traditional Russian costume and dolls in traditional dress are also highlighted. A theoretical understanding of the concept of ‘keepers of tradition’ is presented, framing them as unique creative individuals who are spiritually connected to the culture and nature of their region, and who serve as bearers of collective experience and folk epics.

Based on their own exhibition and publishing experience, as well as the feedback from the scientific and museum communities, the authors conclude that the scientific novelty of the project lies in the multifaceted nature of its objectives. The project succeeds not only in narrating the spiritual traditions of the Russian people through the expressive power of art, but also in exploring the very destiny of folk art.

Keywords: Russian tradition, folk art, folk creativity, folklore, spiritual values, artistic traditions, exhibition project, keepers of tradition, Russian Museum

For citation: Kovaleva, N.I. and Sorokina, M.A. (2026) ‘The exhibition project “Russian Tradition”: a new stage in the study of the artistic and spiritual traditions of the Russian people’, *Iskusstvo Evrazii = The Art of Eurasia*, (3), pp. 140–161. doi:10.46748/ARTEURAS.2026.03.007.

Available from: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/1323>. (In Russ.)

Введение

Последние десятилетия ознаменовались целым рядом крупных выставочных проектов, посвященных русской традиционной культуре, которые были подготовлены ведущими музеями России. Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, Государственный музей-заповедник «Царицыно», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Государственный Русский музей и другие представили посетителям экспозиции, демонстрирующие разные аспекты духовной и художественной традиции русского народа. В большинстве своем это проекты междисциплинарные, включающие произведения народного и изобразительного искусства, фотографии и архивные документы.

Однако выставка — явление скоротечное: несмотря на то что по ее окончании остаются альбомы, каталоги, нередко — фильмы-лекции, как правило, комплексный научный анализ выставочных проектов остается «белым пятном» в области искусствознания. Это объясняется тем, что выставка существует ограниченное время, что создает серьезные трудности для сбора эмпирических данных и делает каждое исследование уникальным

и трудноповторимым. Показательно, что до сих пор не сложилось единого методологического стандарта для изучения выставочных проектов, особенно тех, что лежат на стыке дисциплин, и поэтому специалисты вынуждены обращаться к синтезу методов из разных областей знания. Таким образом, академическое осмысление выставок сегодня носит преимущественно фрагментарный характер и требует выработки междисциплинарного теоретического подхода.

Эта публикация посвящена анализу выставочного проекта Государственного Русского музея «Русская традиция». Важным аспектом исследования стал анализ подготовки и проведения выставки, репрезентирующей в основном произведения народного искусства в академическом художественном музее. В работе детально рассмотрены приемы построения экспозиционного пространства, направленные на демонстрацию посетителю не только художественных достоинств произведений традиционного искусства, но и многовековой духовной традиции, ставшей стержнем культуры русского народа.

Методологическую основу данного исследования составил комплексный междисциплинарный

1. Афиши выставок
проекта «Русская
традиция»
в Государственном
музее-заповеднике
«Ростовский кремль»,
Рязанском
историко-
архитектурном
музее-заповеднике,
Государственном
Русском музее

подход, соединяющий методы визуальной антропологии, иконологического и семиотического анализа, что позволило интерпретировать произведения изобразительного и народного искусства как визуальные репрезентанты этнокультурных традиций, раскрывая их связь с мифологией, обрядами и коллективной памятью русского народа. Для анализа визуального языка картин применялся формально-стилистический и иконографический анализ. Настоящая статья имеет прочный эмпирический фундамент, поскольку в ее основу положен многолетний опыт выставочной работы авторов, практика общения с художниками и мастерами народного искусства, опыт подготовки ряда изданий по проблемам, сконцентрированным в проекте «Русская традиция». Авторы проекта и настоящей публикации изучали книги отзывов выставок проекта «Русская традиция», а также наблюдали за реакцией научного и музейного сообщества, пользователей в социальных сетях Государственного Русского музея (далее — ГРМ). Анализ зрительского восприятия и интерпретации выставки является важным аспектом в процессе подведения итогов любого выставочного проекта, причем акцент делался на реакцию разных групп посетителей — этнографов, искусствоведов, петербуржцев и туристов из ближнего и дальнего зарубежья.

Цели и задачи проекта «Русская традиция»

Масштабный проект «Русская традиция», проводившийся в рамках национального проекта «Семья», охватывал три выставки из собрания ГРМ в трех музеях Российской Федерации, прошедшие в 2025–2026 годах (Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Ростов Великий, Ярославская область: 5 июня — 15 сентября 2025 года; Государственный Русский музей, корпус Бенуа: 12 декабря 2025–9 марта 2026 года; Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Рязань: 25 декабря 2025–30 марта 2026 года) (ил. 1). Кураторами проекта были авторы настоящей публикации Н.И. Ковалева и М.А. Сорокина (Русский музей). Дизайн выставок разработан московским дизайнером Василисой Семёновой (ил. 2).

Сохранение традиционных ценностей — нравственных, религиозных, историко-культурных — задача, провозглашенная в России на самом высоком уровне. Об этом говорит Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»¹. В указе они определены как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской

¹ К традиционным ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

2. Зал «Семейные традиции».

На выставке в корпусе Бенуа ГРМ.

Фото: Н.И. Ковалева

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны.

Одной из главных задач проекта стало исследование духовных и художественных традиций в прошлом, их жизни в настоящем и перспектив развития в будущем. Они способны объединить миллионы людей, создать чувство национальной общности и принадлежности к великой истории великой страны. Каждая из этих духовных ценностей отразилась в национальном художественном наследии, каждая служила вдохновением для русских художников и мастеров народных промыслов. Еще одной важной темой, поднятой на всех трех выставках, стала тема «хранителей традиции». Без знания прошлого, уважения и понимания культурных кодов своей страны человек не имеет той нравственной опоры, что помогает сохранять свою национальную идентичность.

Важной научной и экспозиционной идеей выставки стало объединение в ее пространстве разных видов фольклора — «изобразительного» и устного народного творчества, создающих целостные художественные системы.

Проблемы изучения традиции

Понятие «традиция» является основным для всех, кто занимается народным искусством. Научная школа искусствоведения в Русском музее внесла значительный вклад в его изучение. Проблемы традиций на высоком научном уровне исследовались И.Я. Богуславской, доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств России, заведовавшей отделом народного искусства с 1962 по 2019 год. Ее статья «Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов», как и ряд других, прозвучала как камертон для дальнейших трудов в этом направлении: «Среди множества глобальных политических и социальных проблем современной жизни вопросы традиционного искусства могут показаться неактуальными и затерянными где-то на обочинах культуры. Но так может думать лишь тот, кто не понимает фундаментального значения традиции в жизни любого общества, в культуре в целом» [1, с. 16]. Для научного коллектива отдела народного искусства Русского музея, в котором любая исследовательская работа, выставка, экспозиция соотносятся с понятием «традиция», утверждаются главные ценности произведений,

3. **Б.К. Новосёлов.**
Шкатулка «Сказание
о Петре и Февронии».
2000.

Холуй, Ивановская
область.

В экспозиции выставки
«Русская традиция»
в корпусе Бенуа ГРМ.
Фото: Н.И. Ковалева

созданных народными мастерами: коллективность творчества и его традиционные основы. Национальный проект «Русская традиция» осмысливался авторами в том же русле, но приобрел более широкое звучание и научную глубину.

В практике не только Русского музея, но и других музеев Российской Федерации темы русских праздников, мира крестьянства и купечества, русского традиционного костюма и многие другие уже были показаны как важные пласты национальной культуры: выставки «Образы и символы старой веры» [2], «Крестьянский мир в русском искусстве» [3], «Праздники по-русски» [4], «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» [5], «Платки и шали в России» [6; 7], «Русская свадьба» [8], «В поисках народного искусства» (Государственный музей-заповедник «Царицыно», 2022) и другие.

Но впервые в настоящем проекте предметом исследования стали не только художественные традиции, но и неизменные традиционные ценности в жизни русского человека: Родина, дом, семья, гостеприимство, трудолюбие, умение веселиться от души в праздничные дни, суеверия, доставшиеся нам в наследство от далеких предков. Фольклорные традиции — музыкальные, танцевальные — живут и в народной среде, и на большой сцене; ремесло, помогавшее людям жить в давние времена, стало драгоценным наследием в наше время.

К открытию выставки «Русская традиция» в ГРМ была подготовлена книга [9], ставшая скорее не каталогом, а научно-популярным изданием,

посвященным тематике проекта. Тем более что в ней представлены не только те материалы, которые вошли в состав трех экспозиций. В каждом разделе книги последовательно и более детально, чем в залах, раскрываются важные темы: семья, дети, домашний уклад, трудолюбие и владение ремеслом, праздники, гостеприимство, политика государства по сохранению традиционной культуры и искусства, яркие явления современности, по-своему отражающие богатейший мир отечественного наследия.

Решение таких масштабных и сложных по содержанию задач невозможно без экспозиции, сочетающей произведения разных видов искусства. В целом проект включал около тысячи произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства.

Выставки проекта «Русская традиция»: методика и особенности экспонирования

Семья во все времена являлась основным хранителем традиционных ценностей. В ней совершается великое дело передачи культурных и духовных основ, творческого воздействия одного поколения на другое. Такие обычаи можно сравнить с крепкими стенами, окружающими и защищающими семью. Семейные устои — это то, что объединяет близких: взаимная любовь, доверие, уважение, желание оберегать и заботиться, проявлять доброту и сострадание. Выставка «Русская традиция» начинается именно с произведений, посвященных семье и преемственности поколений.

4 Раздел «Праздники».

Выставка «Русская традиция»

в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль».

Фото: Н.И. Ковалева

В залах Ростовского музея внимание привлекала открывавшая экспозицию шкатулка холуйского художника лаковой миниатюры Б.К. Новоселова «Сказание о Петре и Февронии» (2000, ил. 3). Благоверные князь Пётр и княгиня Феврония в России являются святыми покровителями семьи, образцом христианского брака и символом идеальных семейных отношений. История любви и семейной жизни князя и простой девушки широко известна в России. В конце 1540-х годов эту историю записал писатель-инок Ермолай-Еразм, создав выдающееся произведение древнерусской литературы — «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Пётр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года в качестве местночтимых святых. 8 июля — в день их памяти — во всех городах России празднуют День семьи, любви и верности.

Русский фольклор является носителем многовековой народной мудрости. Жемчужины народной мудрости — краткие, яркие и запоминающиеся пословицы и поговорки — мы постоянно применяем в современной речи и даже в научных трудах. В проекте «Русская традиция» были активно задействованы малые нелирические виды устного

фольклора. В книге большинство тематических разделов начинается с пословицы, загадки, яркой цитаты. В залах Конюшенного двора Ростовского кремля в дизайне «Русской традиции» были использованы пословицы и поговорки, которые располагались на стенах над витринами.

Лейтмотивом всего выставочного проекта стали краткие, известные многим образцы устного народного творчества, которые указывали темы разделов экспозиции: «Вся семья вместе, так и душа на месте», «Всякая душа празднику рада» и другие. Зачастую пословица, поговорка или загадка становилась отправной точкой нового сюжета или связкой при переходе от одной темы к другой (ил. 4). Пословицы о важности столетиями устоявшихся традиционных семейных отношений иллюстрировались произведениями живописи. Картина С.В. Иванова «Семья» (1910) демонстрировала иерархические отношения в патриархальной семье.

Картина А.И. Корзухина «Девичник» (1889) показывает один из моментов свадебного обряда — девичник, который проходил обычно в бане. Родственницы и подруги окружили невесту и с песнями ведут ее домой. Все производимые при этом

5. Раздел «Свадьба».

Выставка «Русская традиция»
в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль».
Фото: Н.И. Ковалева

6. Раздел «Приданое».

Выставка «Русская традиция»
в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль».
Фото: Н.И. Ковалева

действия — битие ухватом в медный таз, подметание дороги и тому подобное — не случайны. Они носят магический характер и исполняют роль оберега: в России продолжали жить языческие обряды, суеверия, глубоко укорененные в народной среде.

Рассказ о важном разделе выставок — «Свадьба» — начинался с пословицы: «Дочку в колыбельку — приданое в коробейку» (ил. 5–6). Эта, казалось бы, короткая фраза заставляет задуматься об очень важных вещах. Подготовка к будущему замужеству начиналась с первых дней жизни девочки — это было важной частью семейного уклада. Приданое давало молодой жене в семье мужа материальную и моральную уверенность. И приданое, и «коробейки» в экспозиции выставок были представлены широко.

Такие образцы народной мудрости, как «Детей учить — не лясы точить», «Умел дитя родить — умей и научить», проиллюстрированы произведениями живописи, прикладного и народного искусства. Выставки проекта «Русская традиция» наглядно продемонстрировали, что во все времена большое значение придавалось образовательной функции игрушек. «Ролевые игры» в куклы служили транслятором вековой народной традиции — с куклами проигрывался круг свадебных обрядов: сватовство, смотрины, девичник и тому подобное. Игрушечная посуда, целые армии солдатиков в своеобразной манере готовили ребенка к взрослой жизни. Игрушки в виде коров, коней, овец и коз, хорошо знакомых деревенским жителям, давали возможность городским детям познакомиться с важной частью крестьянской жизни — содержанием домашних животных (ил. 7). Игра в бирюльки развивала мелкую моторику, знакомила с широким кругом предметов быта «в миниатюре» и вовсе не считалась «праздной забавой», какой ее представляет расхожее выражение: «Это вам не в бирюльки играть». Да и сами крошечные предметы выполнялись из кости или дерева с большим мастерством. На выставках проекта бирюльки работы известного холмогорского костореза М.И. Перепёлкина или современного талантливого мастера С.В. Виданова вызывали живой интерес (ил. 8).

В разделе, посвященном семье, довольно неожиданно ключевой стала фигура няни, кормилицы. Картина А.Г. Венецианова «Кормилица с ребенком» (1830, ил. 9), до недавнего времени считавшаяся работой неизвестного художника и атрибутированная в процессе подготовки выставки, заняла важное место в экспозиции и привлекала внимание как трогательностью изображения, так и нарядом самой женщины. Такая «форменная» одежда была принята в России: кормилица

«обыкновенно по будням носит толстую рубашку, ситцевый сарафан и ситцевую шапочку на голове, а по воскресеньям и праздникам — непременно камлотовый сарафан, обшитый галуном, кисейную рубашку и бархатный кокошник»². Простые женщины, обычно крестьянки, становились также и наставницами, воспитательницами как самых родовитых детей в стране, так и детей в небогатых дворянских и даже купеческих семьях. До отмены крепостного права в кормилицы и няни брали, как правило, крепостных крестьянок из тех деревень, где народ был трезвым и добропорядочным. Выбирали женщин здоровых, спокойного нрава, приветливых, добрых, опрятных, усердных, набожных. Неслучайно образ няни как своеобразной «души семьи» нашел отражение в поэзии, живописи, даже народной игрушке.

Гостеприимство считается одной из характерных черт русского характера. Эта традиция глубоко укоренилась в национальной культуре и менталитете, отразилась в поговорках: «Добрый гость всегда в пору», «Гостю — почет, хозяину — честь». Теме гостеприимства было отведено важное место в экспозиции выставочного проекта «Русская традиция».

Сохранившийся и в наше время обычай встречать уважаемых гостей хлебом-солью имеет древнее происхождение. В традиции Московской Руси особую роль играл поцелуйный обряд. Австрийский посол барон Августин Мейерберг в 1661 году описал этот обряд: «Входит в столовую и жена хозяина в самой нарядной телогрее и во всём женском убранстве в сопровождении двух или многих прислужниц; она подает знатнейшему из собеседников чару водки, омочив в ней края своих губ. А пока пьет он, она поспешно уходит в свою комнату, надевает на себя другую телогрею и тотчас же приходит назад для исполнения такой же обязанности к другому собеседнику. Повторив этот обряд с каждым из прочих гостей, потом она всегда становится у передней стены: стоя там с опущенными на пол глазами и сложив по бокам свешенные вниз руки, она отдает терпеливые уста поцелуям собеседников, которые подходят к ней по степени своего достоинства» [10].

К.Е. Маковский в большой картине «Поцелуйный обряд» (1895, ил. 10) с искренним увлечением коллекционера и любителя старины изображает роскошные предметы боярского быта, шелк и парчу нарядов. Не менее интересно изучение чашек и чайников, самоваров и подносов в «Купчихе за чаем» (1918) и «Московском трактире» (1916) Б.М. Кустодиева. Разнообразие нарядной посуды и самоваров для любых застолий (от домашнего чаепития до обеда в трактире), пряничные доски для печатных пряников (вплоть до досок 1930-х

² Так описывает костюм кормилицы И.И. Панаев в повести «Барышня» в 1844 году.

7. Игрушки из дерева и папье-маше мастеров села Богородское и Сергиева Посада.

В экспозиции выставки «Русская традиция» в корпусе Бенуа ГРМ.
Фото: Н.И. Ковалева

8. Бирюльки работы М.И. Перепёлкина и С.В. Виданова в разделе «Игрушки» зала «Семейные традиции».

В экспозиции выставки «Русская традиция» в корпусе Бенуа ГРМ.
Фото: Н.И. Ковалева

годов с изображением советской символики и В.И. Чапаева) демонстрируют самобытность народных предпочтений в украшении стола, высокий художественный уровень изделий, создававшихся на разных предприятиях — от известных фарфоровых и стеклянных заводов до кустарных артелей (ил. 11–12).

С семейными ценностями, домашним очагом и уютом в русской традиции связано понятие дома.

Жилище оберегало человека от невзгод внешнего мира, создавало атмосферу безопасности, определенности, организованности. В целом деятельность крестьянина сводилась к обеспечению гармонии многокомпонентной экологической системы — хозяйства. Дом для русского человека — это модель мира и центр жизни. Здесь проживала большая семья и воспитывались дети. Слово «дом» в славянской культуре обозначало

9. **А.Г. Венецианов.**
Кормилица с ребенком.
1830.
Холст, масло.
66 × 53.
В экспозиции выставки
«Русская традиция»
в корпусе Бенуа ГРМ, зал
«Семейные традиции».
Фото: Н.И. Ковалева

10. **К.Е. Маковский.**

Поцелуйный обряд.

1895.

Холст, масло.

330 × 500.

В экспозиции выставки

«Русская традиция»

в корпусе Бенуа ГРМ, зал

«Гостеприимство».

Фото: Н.И. Ковалева

11. **Произведения**

прикладного

искусства в зале

«Гостеприимство»

на выставке в корпусе

Бенуа ГРМ.

Фото: Н.И. Ковалева

широкий круг понятий: кров, семью, строение, определенное место, а также явления, связанные с культурной организацией жизни — хозяйство, быт семьи или народа, наследство, иерархию, порядок. Рассказать об этих сложных понятиях в пространстве художественной выставки сложно, а без произведений изобразительного искусства, «иллюстрирующих» жизнь семьи в доме, — практически невозможно. Так, картина В.М. Максимова «Красный угол в избе» (1869) представляет современному зрителю уже не вполне понятные части старинного домашнего пространства, где не только совершались каждодневные молитвы,

но и проходили все значимые события семейной жизни. Неслучайна и пословица: «Доброго человека в красный угол сажают». При этом рядом с православными иконами может висеть полотенце, обрамляющее киот, с вышитыми узорами, в которых ученые видят сохранившиеся вплоть до начала XX века отголоски древних языческих воззрений славян.

Действительно, сознанием и воображением наших предков владели волшебные существа, населявшие тот мир, в котором жила некогда Русь, самые разнообразные приметы, а также советы колдунов и знахарей. В каждом деревенском доме

12. Произведения прикладного искусства в зале «Гостеприимство» на выставке в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.

Фото: Н.И. Ковалева

хранились святая вода и лечебные травы, которые применяли при болезнях.

Каждый элемент конструкции и декора дома может поведать многое не только о местности, но и о пристрастиях и опасениях своего хозяина. Выставка «Русская традиция» показала немало оберегов и «сторожей» дома в виде львов, сказочных птиц, фантастических существ.

Привлекали внимание посетителя загадочные «фараонки». Это полурыбы-полулюди, согласно легенде, известные с XVI века, произошедшие от египтян, утонувших в Черном море при погоне войск «фараона лютого» за Моисеем и евреями во время Исхода. «Фараоны» и «фараонки» на выставке «Русская традиция» представлены в украшениях волжских деревянных судов и наличниках домов. Эти существа были и женского,

и мужского пола, с лихо закрученными чешуйчатыми хвостами, а иногда — с атрибутами веселой жизни: рюмками в руках и курительными трубками во рту. Призванные служить оберегами, они редко имели грозный вид; некоторые резчики наделяли их очеловеченными лицами и добродушными улыбками (ил. 13).

Рассказ о сложных фундаментальных темах, поднятых в проекте «Русская традиция», нужно было сделать максимально доступным широкому кругу посетителей и читателей. Одной из задач проекта было показать русские традиции ретроспективно, вплоть до современного фольклора — частушек, загадок и прочего. Фольклорные персонажи, знакомые по старинным сказкам, басням, былинам, никогда не исчезали из круга сюжетов народных мастеров, несмотря на то что в XX веке

13. Домовая и корабельная резьба.

Нижегородская губ.

XIX в.

В экспозиции выставки

«Русская традиция»

в корпусе Бенуа ГРМ,

зал «Дом».

Фото: Н.И. Ковалева

не только появились новые герои — полярники, космонавты, герои войн,— но и образы нечистой силы приобрели иные качества. В миниатюрах художника палехской живописи комсомольцы и пионеры судят и перевоспитывают Бабу-ягу и другую нечисть. В издании «Русская традиция» опубликован кубок Н.М. Зиновьева «Перековка нечистой силы» (1934, ил. 14), где Баба-яга названа «новой комсомолкой» — она вышивает знамя, обучается в радиокружке [9, с. 143]. Миниатюры дополняются стихотворными текстами, озорными и злободневными, наподобие частушек: «Опостылили мне сказки — больше с Лешим не дружу, / “Коминтерн” по воскресеньям слушать в секцию хожу. / В клубе радио играет — бабы мифы рушит, / Леший “Радио Безбожник” приходил послушать».

С юмором и задором Зиновьев рассказывает о современной жизни, переплетая реальные события со сказкой. Н.М. Зиновьев — самый многогранный художник Палеха, реставратор, историк и теоретик искусства, бывший иконописец и смелый экспериментатор, находивший неожиданные темы. Его искусство раскрывает новые грани традиции советской эпохи.

Народные художественные ремесла и промыслы являются важной частью культурного

наследия России. Традиции многих ремесел уходят в глубину веков. В разделах выставок, рассказывающих о традиционном ремесле, посетители могли увидеть прекрасные образцы текстильного искусства (старинные тканые полотенца и вышитые подзоры, лоскутное шитье и образцы кружева), познакомиться с ремеслом набойщика и ткача. Эти разделы включали в себя не только текстильные предметы, но и прялки, швейки, набивные доски, являющиеся самостоятельными произведениями традиционного прикладного искусства (ил. 15).

Хранители традиции

Значительная часть выставочного проекта посвящена осмыслению личности «хранителя традиции», который в научных теориях осмысливается как народный мастер. Эту концепцию разрабатывали И.Я. Богуславская, глубоко анализировавшая творчество мастериц дымковской игрушки как хранителей пластических и живописных традиций, и М.А. Некрасова, которая в своих трудах классифицировала четыре формы бытования творчества народных мастеров [11; 12, с. 12]. Как отмечает М.А. Некрасова, народный мастер наследует традицию, вместе с ней в опыте перенимает художественную систему, достигает профессиональности.

14. **Н. М. Зиновьев.**

**Кубок «Перековка
нечистой силы».**

1934.

Палех,

Ивановская область.

Папье-маше, темпера,

лак, миниатюрная

живопись.

В.: 64; Дм: 1,5.

Частное ленинградское
собрание (СПб).

Фото: Евгений Елинер

15. **Раздел «Домашние
ремесла: прядение
и ткачество».**

Выставка «Русская
традиция» в корпусе
Бенуа ГРМ.

Фото: Н.И. Ковалева

Художник же, работающий в промысле, также принимает художественную и творческую систему, но с существенной разницей и в другом порядке: она для него, во-первых, не единственная; во-вторых, через принятую систему он развивает свое художественное видение, достигает образности художественного выражения и мастерства [13, с. 21]. Различные исторические слои живых традиций в разной степени взаимодействуют с художественной культурой города, с искусством профессиональных художников.

В проекте «Русская традиция» были ретроспективно представлены пути развития традиции многих народных художественных промыслов (художественные центры лаковой миниатюрной и декоративной живописи, финифти, хохломской росписи, керамические промыслы, ковроделие, кружево, вышивка и строчка), история некоторых прослежена до настоящего времени. Россия — одна из немногих стран, сохранивших свое традиционное народное искусство, но оно не могло оставаться неизменным на протяжении столетий. Как справедливо отмечала И.Я. Богуславская: «устойчивость не означает неподвижность. История народных художественных промыслов дает нам примеры перестройки и изменений даже в основополагающих частях местной художественной системы <...> эти изменения зависят не только от творческой воли мастера, но и от объективных условий общего прогресса» [1, с. 28]. Этой проблеме в проекте «Русская традиция» и издании к нему также было уделено немало внимания.

Народный мастер — это особая творческая личность, духовно связанная с культурой и природой края, носитель традиции коллективного опыта, народного эпоса. В настоящее время некоторые виды или центры народного ремесла уже перешли в разряд «утраченного наследия», прекратили свое существование, но оставили заметный след в национальной художественной культуре. Многие художественные промыслы представляют живую традиционную культуру. Тысячи мастеров и художников, работающих на предприятиях народных промыслов и вне их, являются ее хранителями. При этом в рамках проекта личность хранителя традиции представлена шире, чем фигура мастера или художника народных промыслов. «Главным хранителем» традиции на выставке в Государственном Русском музее стал В.М. Зайцев, всемирно известный кутюрье, в своих коллекциях сумевший показать редкостные драгоценности ивановские ситцы и павловопосадские платки, кружево и шитье, переосмыслив крой народной одежды с позиций современного костюма (ил. 16).

Передачей культурного опыта и формированием идентичности занимаются различные коллективы, основными направлениями деятельности которых являются традиционные рукоделия и ремесла. Студия традиционного костюма «Русские начала» (Москва), этнологический клуб «Параскева» (Санкт-Петербург), фольклорно-этнографический клуб «Василиса» (Пушкин) и другие принимали участие в проекте, предоставляя свои работы для экспонирования или проводя мастер-классы по изготовлению текстильных предметов по старинным технологиям и образцам. Российский колледж традиционной культуры провел показ «Русский народный костюм. Традиции и современность».

Традиционный текстиль и костюм — один из важнейших маркеров национальной идентичности. Поэтому произведения текстильного искусства и русский традиционный костюм занимали одну из ключевых позиций во всех разделах выставочного проекта «Русская традиция». Комплексы одежды жительниц Архангельского Севера, Нижегородской и Рязанской губерний, собирательные образы кормилицы и свахи стали не просто дополнением тематических разделов, они сами являли собой воплощение традиции и уникальности русского национального кода (ил. 17–18). На выставках были представлены работы современных дизайнеров и художников по текстилю. Главным образом это произведения, созданные мастерами народных художественных промыслов: гжели, крестецкой строчки, кружевницами разных центров. Это не случайно, поскольку в современном дизайне слишком часто за традицию выдаются китч и откровенная «клюква». Это легко объяснить словами выдающегося модельера, народного художника России В.М. Зайцева: «В сознание русских людей десятилетиями внедрялось ошибочное представление, будто традиционная русская одежда — это костюмы народных и псевдонародных ансамблей. Расписанные какими-то красными петухами, изуродованные каким-то нелепым “золотым” декором. В общем, безвкусица. Оттого-то мы сейчас и на пепелище...»³.

Творчество Вячеслава Зайцева всегда тяготело к образам русского традиционного костюма. Коллекция «Воспоминание о будущем» (1994) — яркий тому пример. В крое и отделке предметов коллекции прослеживаются черты древнерусских одежд. Головные уборы созданы под впечатлением от шитых золотом традиционных русских головных уборов конца XVIII — начала XIX века. В костюмах коллекции использованы ткани старейшего текстильного предприятия города Иваново — Ивановского хлопчатобумажного комбината имени Ф.Н. Самойлова.

³ Зайцев В.М. Заговор против русской одежды // Вторжение [Электронный журнал]. 2000. Отдельный выпуск № 6. URL: <https://arcto.apoliteia.ru/article/815/zagovor-protiv-russkoy-odezhdy> (дата обращения 14.05.2026).

16. **В.М. Зайцев.**
Ансамбли из коллекций
«Тайны гармонии» (1999)
и «Ностальгия» (2012).
В экспозиции выставки
«Русская традиция»
в корпусе Бенуа ГРМ,
зал «Дом».
Фото: Н.И. Ковалева

17. Традиционные женские праздничные костюмы Вологодской, Архангельской, Рязанской губ.

XIX в.

Выставка «Русская традиция» в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль».
Фото: Н.И. Ковалева

18. Зал «Хранители традиции» — произведения мастеров кружева и строчки.

Выставка «Русская традиция» в корпусе Бенуа ГРМ, зал «Дом».
Фото: Н.И. Ковалева

В.М. Зайцев к работе над своими коллекциями привлекал и современных мастеров кружевоплетения. Над созданием кружева для коллекций «Тайны гармонии» (1999), «Нашествие» (2002) работала С.А. Бондарчук — одна из самых известных художниц елецкого кружева. При подготовке коллекции Светлана Бондарчук выполнила уникальные кружевные комплекты, в которых сочетаются тонкая цветовая гамма, декоративные материалы, придающие богатство фактуре кружева, многослойность предметов и выразительность их орнамента.

Прочная дружба связывала всемирно известного модельера и Павловопосадскую платочную мануфактуру. Коллекции, созданные кутюрье на основе платков, приносили ему неизменный успех на всех подиумах. Для создания ансамбля из коллекции «Ностальгия» были использованы платки ведущих художников Павловопосадской платочной мануфактуры — шерстяной платок «Цветет сирень» (2009), выполненный по рисунку Клары Зиновьевой, и шелковый Елены Жуковой «Восточные сладости» (2011).

Еще одна важная традиция, сохраняемая в России с давних времен, — меценатство. Меценаты в России были всегда: они открывали мастерские, магазины, школы. Проект «Русская традиция» представил деятельность современных меценатов — создателей предприятий народных художественных промыслов: кружевной фабрики «Северные узоры» в Вологде и фабрики «Крестецкая строчка» в Новгородской области⁴. Они заботятся о развитии предприятий, вкладывают немалые деньги в создание художественных изделий как фонда эталонных образцов современного искусства.

Заключение

Таким образом, многолетний экспозиционно-выставочный и издательский опыт авторов настоящей публикации, объективно-критическое отношение к своим прошлым проектам, основанное на мнении коллег научно-музейного сообщества и отзывах посетителей, позволили прийти к ряду выводов относительно проекта «Русская традиция». Одним из главных итогов можно считать то, что, несмотря на обилие прошедших и проходящих в настоящее время выставок, проект «Русская традиция» можно с уверенностью назвать новаторским, причем не только в выставочной практике Русского музея. Уникальность его заключается в многослойности выполненных задач: не только рассказ о духовных традициях русского народа средствами художественной выразительности искусства, но и повествование о судьбах народного творчества, лучшие образцы которого

демонстрировались ретроспективно — от наиболее архаичных его образцов до произведений последних лет. Это позволило продемонстрировать своего рода историю народного искусства в России. В целом выставки «Русская традиция» и издание к ним стали своего рода энциклопедией народной традиции, духовной и художественной, демонстрирующей посетителю и читателю основные векторы их развития.

Работа над настоящим исследованием позволила, помимо перечисленных итогов, выделить четыре важных аспекта, которые выходят за рамки собственно выставочного проекта. *Во-первых*, применение комплексной междисциплинарной методологии создания экспозиции, а также мониторинг зрительского восприятия позволили преодолеть разрыв между академическим искусствознанием и музейной практикой. *Во-вторых*, в ходе проекта был систематизирован вещественный и фактологический материал по истории народных промыслов, что создает базу для дальнейших исследований. *В-третьих*, проект наглядно продемонстрировал, что традиционное искусство остается живым — оно не только сохраняется в музейных фондах, но и переосмысливается современными художниками, дизайнерами и мастерами, обеспечивая преемственность поколений. Полученный опыт показал, что успешная реализация подобных проектов требует гибкого сочетания научной глубины, художественного вкуса и учета запросов разных категорий посетителей, а также постоянного диалога с творческим сообществом и общественностью. *В-четвертых*, стало очевидно, что в перспективе необходимо разработать единые рекомендации по анализу междисциплинарных выставок, которые сейчас, к сожалению, остаются лакунарной областью искусствознания.

Сегодня перед научным и музейным сообществом стоит важнейшая задача нового осмысления народной культуры — духовной и художественной — и ее популяризации, тем более что в современном обществе к этим темам существует очень большой интерес. Как справедливо указывала М.А. Некрасова: «Народное искусство — это прошлое, живущее в настоящем, устремленное в будущее своей мечтой о небывалом. Оно творит свой мир Красоты, живет своим идеалом Добра и Справедливости, развивается по только ему присущим законам. Это культурная память народа, неотделимая от самых глубоких устремлений современности» [11, с. 5]. Действительно, традиционное искусство по сути своей является важнейшим хранителем традиции духовной, а его популяризации на разных информационных уровнях был посвящен выставочный проект «Русская традиция».

⁴ Подробнее об этих предприятиях см. статьи: Сорокина М.А. Современное кружево России // Искусство Евразии. 2026. № 3 (42). С. 272–287; Ковалева Н.И. Народный промысел «Крестецкая строчка»: опыт сохранения традиций // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2026. № 3 (42). С. 124–139.

Список источников

1. Богуславская И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов: сб. статей / ред. В.А. Гусева. Л.: Художник РСФСР, 1981. С. 16–43.
2. Образы и символы старой веры. Памятники старообрядческой культуры из собрания Русского музея : каталог выставки / авт.-сост.: О.В. Алексеева и др.; вступ. ст. Н.В. Пивоварова, И.В. Сосновцева. СПб.: Palace Editions; Graficart, 2008. 288 с.
3. Крестьянский мир в русском искусстве : каталог выставки / авт. ст.: Ю. Алексеев, И. Богуславская и др. СПб.: Государственный Русский музей, Palace Editions, 2005. 279 с., ил.
4. Праздники по-русски : альбом-каталог выставки / науч. рук. Е. Петрова; авт. ст. П. Климов. СПб.: Государственный Русский музей, Palace Editions, 2011. 191 с., ил.
5. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Традиционный праздничный костюм XVIII–XX веков : каталог коллекции / сост. и авт. вступ. ст.: Н.И. Ковалева, Н.О. Крестовская, М.А. Сорокина. СПб.: Государственный Русский музей, Palace Editions, 2015. 216 с., ил.
6. Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Платки и шали в России XVIII–XXI веков из собрания Русского музея : альбом-каталог выставки. СПб.: Государственный Русский музей, Palace Editions, 2018. 216 с., ил.
7. Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Платки и шали в России XVIII–XXI века. Материалы и исследования. СПб.: Государственный Русский музей, Palace Editions, 2019. 296 с., ил.
8. Русская свадьба : издание к выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды», 2019–2020 / авт. ст.: Т.Б. Андреева и др. М.: Государственный исторический музей (ГИМ), 2019. 308 с., ил.
9. Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Русская традиция : издание к выставке «Русская традиция». СПб.: Государственный Русский музей, Palace Editions, 2025. 240 с., ил.
10. Мейерберг А. Путешествие в Московию барона Августина Майерберга и Горация Вильгельма Кальвуччи, послов Августейшего Римского Императора Леопольда к Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу в 1661 году, описанное самим бароном Майербергом. М.: Университетская типография, 1874. 264 с.
11. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности : альбом. М.: Советская Россия, 1983. 219 с.
12. Некрасова М.А. К вопросу о понятии «народный мастер». О природе его творчества // Народные мастера. Традиции, школы : сб. ст. Вып. 1 / под ред. М.А. Некрасовой. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 8–26.
13. Астраханцева Т.Л. Десять «заповедей» народных художественных промыслов: основные понятия и термины (на основе научных трудов академика М.А. Некрасовой). М.: Российская академия художеств, 2025. 16 с.

References

1. Boguslavskaya, I.Y. (1981) 'Problems of traditions in the art of modern folk arts and crafts', in Guseva, V.A. (ed.) *Creative problems of modern folk arts and crafts*. Leningrad: Khudozhnik RSFSR, pp. 16–43. (In Russ.)
2. Alekseeva, O.V. et al. (comps.) (2008) *Images and symbols of the Old Faith. Monuments of Old Believer culture from the collection of the Russian Museum* [Exhibition catalogue]. Saint Petersburg: Palace Editions; Graficart. (In Russ.)
3. Alekseev, Y., Boguslavskaya, I. et al. (2005) *Peasant world in Russian art* [Exhibition catalogue]. Saint Petersburg: State Russian Museum, Palace Editions. (In Russ.)
4. Petrova, E. (ed.) (2011) *Holidays in Russia* [Exhibition album-catalogue]. Saint Petersburg: State Russian Museum, Palace Editions. (In Russ.)
5. Kovaleva, N.I., Krestovskaya, N.O. and Sorokina, M.A. (comps.) (2015) *In all outfits you, my darling, are beautiful. Traditional festive costume of the 18th–20th centuries* [Collection catalogue]. Saint Petersburg: State Russian Museum, Palace Editions. (In Russ.)
6. Kovaleva, N.I. and Sorokina, M.A. (2018) *Shawls and scarves in Russia of the 18th–21st centuries from the collection of the Russian Museum* [Exhibition album-catalogue]. Saint Petersburg: State Russian Museum, Palace Editions. (In Russ.)
7. Kovaleva, N.I. and Sorokina, M.A. (2019) *Shawls and scarves in Russia of the 18th–21st centuries. Materials and research*. Saint Petersburg: State Russian Museum, Palace Editions. (In Russ.)

8. Andreeva, T.B. et al. (2019) *Russian wedding: publication for the exhibition "Russian wedding. Traditions and rituals", 2019–2020*. Moscow: State Historical Museum. (In Russ.)
9. Kovaleva, N.I. and Sorokina, M.A. (2025) *Russian tradition: publication for the exhibition "Russian tradition"*. Saint Petersburg: State Russian Museum, Palace Editions. (In Russ.)
10. Meyerberg, A. (1874) *Journey to Muscovy Baron Augustine Mayerberg, a member of the Court Council and Horace Wilhelm Kalvucci, a chevalier and member of the Government Council of Lower Austria, the ambassadors of the August Roman emperor Leopold to the tsar and Grand Duke Alexei Mikhailovich in 1661, described by Baron Mayerberg himself*. Moscow: Universitetskaya tipografiya. (In Russ.)
11. Nekrasova, M.A. (1983) *Folk art of Russia. Folk creativity as a world of integrity* [Album]. Moscow: Sovetskaya Rossiya. (In Russ.)
12. Nekrasova, M.A. (1985) 'On the question of the concept of "folk master". On the nature of their creativity', in Nekrasova, M.A. (ed.) *Folk masters. Traditions, schools. Issue 1*. Moscow: Izobrazitelnoe iskusstvo, pp. 8–26. (In Russ.)
13. Astrakhantseva, T.L. (2025) *Ten "commandments" of folk arts and crafts: basic concepts and terms*. Moscow: Russian Academy of Arts. (In Russ.)

Информация об авторах

Ковалева Наталия Ивановна, кандидат искусствоведения, заведующий отделом народного искусства, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Российская Федерация, kovaljova_n_i@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1769-3918>, SPIN-код (Science Index): 2838-2574.

Сорокина Марина Александровна, кандидат искусствоведения, главный научный сотрудник отдела народного искусства, Государственный Русский музей; доцент кафедры русского искусства, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Санкт-Петербург, Российская Федерация, sorokinama@mail.ru, SPIN-код (Science Index): 9314-4214.

Information about the authors

Natalia Ivanovna Kovaleva, Cand. Sc. (Art History), Head of the Folk Art Department, State Russian Museum, Saint Petersburg, Russian Federation, kovaljova_n_i@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1769-3918>, SPIN-code (Science Index): 2838-2574.

Marina Aleksandrovna Sorokina, Cand. Sc. (Art History), Head of the Folk Art Department, State Russian Museum; Associate Professor, Department of Russian Art, Ilya Repin Saint Petersburg Academy of Arts, Saint Petersburg, Russian Federation, sorokinama@mail.ru, SPIN-code (Science Index): 9314-4214.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare that there is no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 20.05.2026; одобрена после рецензирования 18.06.2026; принята к публикации 19.06.2026.

The article was received by the editorial board on 20 May 2026; approved after reviewing on 18 June 2026; accepted for publication on 19 June 2026.