А.С. ГОРАЗДИН

Доцент кафедры «Дизайн-текстиль» МГХПА им. С.Г. Строганова

e-mail: asgorazdin@mail.ru

A.S. GORAZDIN

Associate professor of the department «Design Textiles» of the Stroganov Academy (MGHPA)

e-mail: asgorazdin@mail.ru

РУССКОЕ УЗОРНОЕ ТКАЧЕСТВО: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

RUSSIAN PATTERNED WEAVING: HISTORICAL ASPECTS AND PECULIARITIES OF TECHNOLOGY

Ручное узорное ткачество отличается большим разнообразием технологических приемов, которые имеют свои художественные и технические возможности. Оригинальность, неповторимость — одна из характерных особенностей ручных тканых изделий. Крестьянское домашнее ткачество стало основой создания текстильной промышленности в России XVIII–XIX веков. Развитию ручного узорного ткачества начали придавать большое значение с середины 30-х годов XX века, в 1961 году была организована специальная текстильная лаборатория. В 90-е XX века многие предприятия ручного ткачества закрылись. В настоящее время необходимо сохранять и возрождать традиции этого вида народного искусства.

Hand patterned weaving is distinguished by a wide variety of technological methods that have their own artistic and technical capabilities. Originality, uniqueness — one of the characteristic features of hand-woven products. Peasant home weaving became the basis for the creation of the textile industry in Russia of the XVIII–XIX centuries. The development of hand-made weaving began to be given great importance since the mid-30s of the XX century; in 1961 a special textile laboratory was organized. In the 90s of the XX century,

many hand weaving enterprises closed down. Nowadays it is necessary to preserve and revive the traditions of this kind of folk art.

Ключевые слова: ручное ткачество, технология, народное искусство, узор, орнамент.
Keywords: hand weaving, technology, folk art, pattern, ornament.

Ручное узорное ткачество издавна являлось частью народного искусства. Свои истоки оно берет еще в домонгольском периоде. В рамках натурального хозяйства в деревенском быту ткачество позволяло обеспечить каждую крестьянскую семью тканями для одежды и другими необходимыми изделиями. В сельской местности узорное ткачество бытовало до 20–30-х годов XX века. В отдаленных районах Вологодской, Архангельской областей, Северной Карелии, республике Коми, в Удмуртии и позднее на примитивных станках — «кроснах» — продолжали ткать старинные браные и ремизные узоры. В основе развития ручного узорного ткачества всегда лежал принцип преемственности технических и художественных приемов, а также сохранения сюжетно-изобразительной схемы. Геометрический характер орнаментальных мотивов в ткачестве обусловлен особенностями технологии и ассоциативно связан с природными образами или с обычаями и верованиями людей. Помимо домашнего ткачества, в рамках натурального хозяйства с XVI века существовали ремесленные ткацкие слободы в городах, в боярских вотчинах и на монастырских землях. Например, в Москве — это Кадашевская ткацкая слобода и Хамовники, а в Ярославской области — села Брейтово и Черкасово. Крестьянское домашнее, помещичье-усадебное и ремесленно-слободское ткачество стало фундаментом для развития в России XVIII–XIX вв. отечественной текстильной промышленности и крестьянских ткацких промыслов. С середины XIX века постепенно усовершенствуются деревянные ткацкие станки, появляются сновальный ручной барабан, самопрялки и другие приспособления. Широко распространяется многоремизное ткачество. Дошедшие до наших дней тканые изделия, которые относятся ко второй половине XIX века, свидетельствуют о том, что узорное ткачество отличалось большим разнообразием технологических приемов, имевших свои художественные и технические возможности: это закладное, браное, выборное, ажурное, ремизное, а с 30-х годов прошлого века — и переборное ткачество.

Закладное ткачество относится к самым древним и трудоемким. Узор и фон здесь ткутся отдельными участками. Челнок не применяется из-за большого количества ремизных утков по ширине ткани, что делает процесс ткачества более трудоемким, но позволяет свободно варьировать цвета. Основа практически не видна, узор формируется только уточными нитями, переплетением уточный репс. Многоцветные орнаменты могут быть как очень простыми, так и достаточно сложными, отличаются звучным колоритом и декоративностью. Встречаются и красно-белые двухцветные узоры. Узор ткется по счету нитей, на основе рисунка на канвовой бумаге. В местах, где встречаются нити разного цвета, появляются зазоры, образующие небольшие уступы, характерные для ковровой техники палас «зырчатый». Закладное ткачество было распространено в центральных и южных районах России, особенно в Рязанской губернии в районе г. Сапожка, где закладными узорами украшали крестьянскую одежду. На севере красно-белыми «закладами» украшали части женского костюма и полотенца.

Браное ткачество значительно отличается от закладного. В нем узор рельефно выступает над поверхностью ткани и напоминает вышивку. Это происходит за счет применения двух утков: фонового и узорного. Чем толще узорный уток, тем рельефнее смотрится орнамент на поверхности ткани. Особенно интересный эффект получается при ткачестве белым по белому за счет игры светотени. В основном браные ткани двухцветные — красно-белые с горизонтальным фризовым расположением орнамента. Встречаются геометрические узоры, стилизованные изображения птиц, животных, человека. Для прокидки нитей утка применяется дощечка-«бральница», на которую набираются нити основы по счету нитей узора. Ткань получается практически двухсторонняя, узор на изнанке является негативным изображением узора на лицевой стороне. Если браные узоры выполняются на верхней половине зева, то получается более плотная односторонняя рельефная ткань с узором только на лицевой стороне. Браное ткачество было излюбленным в деревнях северных, центральных и южных районов России, кроме того, оно встречается у татар, башкир, удмуртов, коми, карел и у каждого народа отличается неповторимыми особенностями.

В **выборном ткачестве**, как и в бранном, применяется дощечка-«бральница». Но в данном виде ткачества уток идет не по всей ширине ткани, а только отдельными разными по цвету участками. Фоновое

полотно ткут на двух ремизках при помощи челнока, фактура поверхности рельефная, как и в браном ткачестве. Цветовые пятна в выборном ткачестве чередуются свободнее, чем в браном. Выборное ткачество чаще всего встречается в сочетании с браным, дополняя и обогащая его своим интересным цветовым решением. Оно было широко применимо в Новгородской, Вологодской, Ярославской и некоторых других губерниях России, а также в Удмуртии и Башкирии.

Переборное ткачество появилось в России позднее остальных. Внешне переборная ткань напоминает выборную, но отличается от нее по техническому исполнению. Количество ремизок при выполнении полотняного фона увеличивается до четырех. Дощечки-«брильницы» не применяются. Для прокладывания нитей утка, используются ремизки, в которые особым способом пробраны нити основы, узорный уток проходит по отдельным участкам. Переборное ткачество позволяет свободно располагать и чередовать орнаментальные мотивы, варьировать цвет при малорельефной поверхности полотна.

Для северных районов России и Карелии характерна техника **ажурного ткачества** с перевивкой нитей основы. Отличие ажурных тканей состоит в том, что в их структуру включаются строчки-мережки, горизонтальных или вертикальных полосы, клетки, которые образуют сквозные просветы в сочетании с плотными непросвечивающими участками. Иногда при помощи ажурного переплетения имитировали узор типа браного из ромбов или крестов. Ажурные ткани всегда выполнялись из льняных нитей.

Ремизное узорное ткачество было распространено в различных областях России, а также в селах по берегам рек Мезени, Пинеги, Северной Двины и достигло большого совершенства. В этом виде ткачества узор образуется только посредством поднятия ремизками групп нитей и проводкой нитей утка без применения каких-либо других приспособлений. Данная техника самая производительная, но требует от ткача большого опыта и специальной подготовки. Проборка нитей основы в ремизки, определенное их количество, особая подвязь подножек выполняются в соответствии с рисунком, который, в свою очередь, должен отвечать заправочным данным и возможностям конкретного ткацкого станка. Ремизные узоры представляют собой повтор и различные комбинации одних и тех же элементов, которые заполняют собой всю ткань или отдельные участки на ней. Цветные нити чередуются только

по горизонтали и вертикали и образуют клетки или полосы. Существует много разновидностей ремизного ткачества. Это зависит от количества применяемых ремизок (от двух-трех до восьми-шестнадцати и более). Простейшими видами узорного ремизного ткачества являются пестроткань или «пестрядь», рисунки в клетку или полоску. «Пестрядь», клетчатые ткани для одежды были широко распространены, их ткали почти повсеместно. Рисунки и расцветки были разнообразны. Декоративные качества достигались за счет цвета и ритма. В разных местностях «пестряди» отличались своим определенным колоритом, масштабом и пропорциями клеток.

Для других видов ремизного ткачества характерна более сложная структура ткани. В ней рисунок представляет собой мелкие выпуклые настилы и рельефно выступает на гладком фоне. Группы настилов образуют иногда довольно крупный по масштабу узор, включающий участки с гладким полоняным и различными рельефными переплетениями. Еще один вид узорного ремизного ткачества — так называемая «клетчатина» — вырабатывается на пяти ремизках. Сохранились многие названия подобных узоров: «решеточки», «круги», «огурцы», «пряники», «денежки» и другие. Поверхность такой ткани как бы покрыта легкой фактурной сеткой ритмичного узора, отличающегося большим изяществом и тонкостью проработки. «Клетчатиной» вырабатывались белые и цветные льняные скатерти, полотенца, ткани для одежды. Узоры, образующие крупные квадраты и прямоугольники, раньше делались браным способом, в ремизном ткачестве их можно выполнять на четырех-шести ремизках, используя специальную проборку. При небольшой плотности ткачества такой узор слегка просвечивает, напоминая ложно-ажурное переплетение, при большой плотности ткачества поверхность ткани образует выпуклый и вогнутый рельефный узор. Так называемый «пешечный узор» (или ткачество в мелкую и крупную клетку) является более сложным видом ремизного узорного ткачества. Такая ткань выполняется на восьми ремизках на основе саржевого переплетения 1/3 и 3/1 или турецкого сатина и атласа. В восприятии узора большую роль играет светотень. На поверхности ткани чередуются светлые блестящие и темные матовые участки.

При всем разнообразии технологических приемов и видов ручного ткачества, главной его особенностью является то, что изделия, вытканные данным способом, никогда не выпускаются в большом ко-

личестве. Каждое из них оригинально и неповторимо. Коренное отличие ручного узорного ткачества от механического состоит в том, что вытканные на одном и том же станке по определенному образцу тканые изделия не повторяются, а составляют бесконечные вариации на одну и ту же тему. В нем сама технология дает возможность свободно изменять рисунок, его ритм, пропорции, виды переплетений, цветовое решение без перезаправки ткацкого станка для создания нового композиционного решения. Достаточно изменить ход по подножкам, чередование уточных прокидок, цвет утка, и получается новый, иногда совершенно не похожий на предыдущий вариант тканого узора. Раппорт рисунка также может быть увеличен до любых размеров, а в штучных изделиях отсутствовать вообще. Это позволяет свободно чередовать различные элементы рисунка, гладкие, рельефные или ажурные переплетения, создавать цветовые эффекты, лишенные какой-либо монотонности.

С середины 30-х годов XX века начался новый виток развития ручного узорного ткачества, когда государство поставило цель сохранять и возрождать народные традиции. Кустарные ткачи-надомники стали объединяться в общественные мастерские. Несмотря на примитивность оборудования, высокое профессиональное мастерство потомственных ткачей, которые в совершенстве владели традициями местного народного ткачества, позволяло создавать интересные узорные ткани. Большое значение для развития искусства ручного узорного ткачества имела организация в Научно-исследовательском институте художественной промышленности в 1961 году текстильной лаборатории, в задачу которой входило изучение традиций и на этой основе создание новых образцов изделий ручного ткачества, а также подготовка квалифицированных специалистов: мастеров-исполнителей и художников для предприятий художественного ткачества. Определяющую роль на ткацких предприятиях стал играть художник, владеющий искусством ручного ткачества и его технологическими особенностями. Специалисты НИИХП считали, что в основе современного ручного узорного ткачества должен лежать многовековой опыт народного искусства, передающийся из поколения в поколение. В 60-е годы и позднее в НИИХП проводилась большая работа по изучению народного узорного ткачества в отдельных районах и областях РФ и созданию на этой основе альбомов-пособий для творческой помощи мастерам предприятий, что позволило наладить регулярную экспериментально-технологическую работу по анализу и реконструк-

ции разнообразных приемов ткачества в текстильной лаборатории. Помимо исторически сложившихся центров ручного ткачества в Вологодской, Рязанской областях, предприятия ручного ткачества были организованы в Горьковской, Воронежской, Ульяновской, Ивановской, Кировской областях, а также в Татарии, Удмуртии, Башкирии. Параллельно ручное ткачество продолжало существовать в домашних условиях.

В 90-е годы XX века НИИХП и управление по народным художественным промыслам были упразднены. Многие предприятия ручного ткачества прекратили свое существование. Закрытие НИИХП и его текстильной лаборатории привело к полному прекращению работ по глубокому исследованию, реконструкции народных структур переплетений, их адаптации к практическому использованию в современных условиях, которыми занимались такие уникальные специалисты, как, например, Л.А.Кожевникова.

В настоящее время ручное узорное ткачество продолжает существовать на отдельных функционирующих ткацких предприятиях, таких как НХП «Тканые узоры» (г. Шахунья), ООО «Красный ткач» (г. Череповец). Оно сохраняется силами художников-энтузиастов, мастеров-надомников, местными центрами развития традиционных ремесел, клубами реконструкции. Большую поддержку в этом оказывает Всероссийский дом народного творчества, Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства организуя фестивали ручного ткачества в Карелии, Удмуртии, которые собирают значительное количество участников. В учебных заведениях творческой направленности, имеющих текстильные отделения, например, на кафедре «Дизайн-текстиль» МГХПА им. С.Г.Строганова или в Колледже декоративного искусства и дизайна (б. Калининском училище) в учебные программы в сжатом объеме включены теоретические практические занятия по изучению ручного ткачества. Для дальнейшего развития ручного узорного ткачества необходима государственная поддержка, возможно, создание научно-исследовательского образовательного центра, издание энциклопедии народных промыслов и специализированной литературы по ткачеству, что помогло бы расширить интерес среди художников и дизайнеров по текстилю к этому виду творческой деятельности. Художественно-декоративные свойства узорных тканей, выполненных различными видами ткачества: ритмическое построение орнамента, колорит, разнообразные фактуры поверхности могут быть использованы как для создания уникальных

авторских произведений в современном интерьере, так и для штучной или малосерийной продукции, например, сувенирной направленности, элементов одежды, аксессуаров.

Библиография:

1. *Гораздин А.С.* Ручное узорное ткачество: традиции и современность (из опыта работы в НИИХП) / Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. Киров: Старая Вятка, 2017.

2. *Калинина С.В., Яковлева Е.Г.* Особенности производства изделий ручного художественного ткачества / под ред. Н.В.Черкасова // Сборник научных трудов НИИХП «Традиции и проблемы развития искусства современного ручного художественного ткачества». М., 1986. С. 4–20.

3. *Кожевникова Л.А.* Из опыта использования традиций ручного народного ткачества в современной практике / под ред. Н.В.Черкасова // Сборник научных трудов НИИХП «Традиции и проблемы развития искусства современного ручного художественного ткачества». М., 1986. С. 21–36.

4. *Королева Н.С., Кожевникова Л.А.* Новое и традиционное в современное узорное ткачество / под ред. Г.С.Покрасс // Сборник трудов НИИХП. М.: Легкая индустрия, 1970. 112 с.