Р.Р. СУЛТАНОВА

Доктор искусствоведения, заведующий Центром искусствоведения Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан
e-mail: rauzasultan.art@mail.ru

R.R. SULTANOVA

Dr. habil. in Art History; Director of Art History Center, G.Ibragimov Institute of Language, Literature and Art, the Academy of Science of RT, Kazan, the Republic of Tatarstan
e-mail: rauzasultan.art@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_1_286_295

ТАТАРСКАЯ КОЖАНАЯ МОЗАИКА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

TATAR LEATHER MOSAIC: TRADITIONS AND INNOVATIONS

В статье кратко раскрывается история бытования искусства кожаной мозаики — одного из традиционных оригинальных видов татарского народного искусства, известного во всем мире благодаря уникальной технике ручного шва «каю» («казанский шов»). Акцентируется роль профессионального художника С.Д. Кузьминых в возрождении этого ремесла в 1960-е годы в Татарстане. В творчестве современных мастеров (С. Гарбузова, Н. Кумысникова, А. Замилова и др.) кожаная мозаика получает свое развитие в одежде, интерьере, аксессуарах и национальных сувенирах. Сделан вывод: если мастера народных художественных промыслов работают в рамках традиций, то профессиональные художники, дизайнеры творят в русле современных тенденций моды.

The article briefly reveals the history of the existence of the art of leather mosaic — one of the traditional original types of Tatar folk art, known throughout the world due to the unique technique of hand-made seam «kayu» («Kazan seam»). The role of the profes-

sional artist S.D. Kuzminykh in the revival of this craft in the 1960s is emphasized. In the work of modern masters (S. Garbuzova, N. Kumysnikova, A. Zamilova, etc.), leather mosaic is being developed in clothing, interiors, accessories and national souvenirs. The conclusion is drawn: if the masters of folk art crafts work within the framework of traditions, then professional artists and designers create in line with modern fashion trends.

Ключевые слова: татарское искусство, традиция, кожаная мозаика, «казанский шов», интерпретация, мода.
Keywords: Tatar art, tradition, leather mosaic, «Kazan seam», interpretation, fashion.

Кожаная мозаика — один из традиционных оригинальных видов татарского народного искусства — стала популярна во всем мире благодаря уникальной технике ручного шва «каю» («казанский шов»), одновременно тачающего и украшающего изделия. Термин «каю» древнетюркского происхождения, означает «каймалау» (вышивать по краю, оторочить).

В производстве кожаных изделий существовало разделение труда: раскраивали заготовки опытные закройщики — мужчины, а сшивали женщины, поскольку для этого требовались острые глаза и тонкие пальцы [8, с. 52–53].

В Казани и в других регионах были торговые дома по продаже «Азиатской обуви». Известные купцы и владельцы фирм в Казани и других городах: М. Галеев, С. Каримов, Г. Сабитов, З. Сагадеев и др. — свою продукцию рекламировали на страницах газеты «Россия сәүдәсе» (1915), календаря «Заман», с указанием полученных наград на различных всероссийских и международных выставках. По ним можно судить (об ассортименте, материалах, фасонах, узорах изделий), то есть о татарской моде и вкусах татар в начале XX века. «Центр ремесла был в Казани, Казанском и Лаишевском уездах, где выработкой ичигов («ичиги» — от слова «читек» — «эчке итек») занималось около 15 тысяч человек, преимущественно, татар. Только в Казани и пригородных слободах в десяти фирмах в 80-е годы XIX века ежегодно производили до 3 млн пар обуви. Ичиги охотно носило и русское население. Их поставляли в обе столицы России, а также в Англию, Францию; через Нижегородскую, Ирбитскую, Мензелинскую и другие ярмарки ичиги сбывались в Сибири, Закавказье, Бухаре, Хиве [8, с. 52].

Кожаная мозаика развивалась в ногу со временем и стала еще популярнее благодаря изменениям формы и ассортимента изделий в конце XIX — начале XX века. Но из-за конкуренции более дешевой обуви, а также все более широкого распространения общеевропейского костюма, производство высокохудожественных ичигов, составлявших славу и гордость промысла, стало постепенно сокращаться [8, с. 52].

Рис. 1. Мастерская по изготовлению традиционной обуви татар. Фотография. Конец 1920-х гг. Национальный музей Республики Татарстан

Несмотря на то, что в 1920-е годы кустари-ичижники объединяются в промысловые кооперативы, постепенно эта отрасль утрачивает свое значение.

В советское время Софья Даниловна Кузьминых (1927) в числе первых профессионалов-мастеров возродила художественные традиции татар (кожаную мозаику, тиснение и аппликации) в 1960–1970-е гг. На Арской фабрике национальной обуви ею были внедрены в производство новые модели узорной обуви, с модным силуэтом и стилизованным орнаментом, ансамбли мозаичной обуви с аксессуарами к костюму (сумки, перчатки, пояса).

На Казанской кожно-галантерейной фабрике по образцам, разработанным С.Д. Кузьминых, выпускались изделия из кожи (сумки, кошельки, адресные папки, футляры и др.), декорированные в технике тиснения, выжигания и росписи. Кузьминых часто сочетает кожу с декоративными деталями из меха, велюра, замши, дополняя изделия фрагментами золотного шитья, металлическими накладками, бисером, блестками и др. Она использует разнообразную цветовую палитру, предпочитая теплую колористическую гамму различных оттенков коричневого, зеленого, красного, желтого и синего цветов в их контрастном сочетании. С.Д. Кузьминых — мастер стилизации татарского национального орнамента и автор новых узоров, органично включаемых в его структуру. За счет обобщения форм и укрупнения узоров, увеличения плоскости свободного фона, гибких композиционных решений, она добивается современного звучания традиционного орнамента. В технике кожаного тиснения художник создала новый жанр — настенное панно сюжетно-тематического характера по мотивам

татарского фольклора («Булгарский щит», триптих «Джик Мерген», «Сова — птица мудрости» и др.). В декоре своих изделий (сумки, жилеты, подушки), выполненных в технике кожаной мозаики, она использует популярные мотивы татарского народного искусства, в частности, вышивки («райского сада», «золотое перо» и др.).

Гайнетдинов Ильдус Хазимуллович (1957), выпускник Московского технологического института легкой промышленности (1983), конструктор-технолог обуви и кожаных изделий, на Арской фабрике национальной обуви разработал новые образцы серийных изделий из кожаной мозаики: мужские и женские сапожки (ичиги), туфли, тапочки (чувяки), диванные подушки, банкетки, пуфики, настенные панно, подарочные наборы и комплекты.

Рис. 2. Женские ичиги. Кожа, цветные хлопчатобумажные нити; узорный крой, казанский шов. Вторая половина XIX в. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Рис. 3. Сапоги детские. Кожа, цветные хлопчатобумажные нити; узорный крой, казанский шов. Высота 25 см. Начало XX в. Национальный музей Республики Татарстан

Он — один из авторов усовершенствования технологии ручной вышивки путем замены щетин, традиционно используемых для протыкания кожи, на машинную иглу. При создании образцов обуви обращается к татарским народным традициям кожаной мозаики периода ее расцвета (XVIII — середина XIX в.), развивает классическую цветовую гамму [2, с. 27]. Стилизуя мозаичный орнамент, он обогащает композицию новыми декоративными деталями. Продолжая традиции ичижного промысла, художник смело изменяет композиционные акценты, придает узорам новые ритмы. Главный признак, сделавший узнаваемыми ичиги И. Гайнутдинова, — это взаимопроникновение орнаментов и фона, границы которых трудно определить. Оригинально художественное решение круглых диванных подушек и панно. Здесь художник открывает новые возможности кожаной мозаики при декорировании плоской поверхности различной формы

Светлана Юрьевна Гарбузова (1954) — дочь заслуженного художника России С.Д. Кузьминых — продолжает развивать традиции на-

ционального декоративно-прикладного искусства татар в 1990-е годы. С этого времени ее авторские работы на выставках разного уровня выделялись своей оригинальностью. Творчески переложив татарскую орнаментику в абстрактные композиции, она тем самым расширила возможности старинной техники. В ее коллекции кожаных мозаик — элементы костюма и предметы украшения интерьера, сувениры, диванные подушки и валики, сумки, ичиги, жилеты. Она представляет достижения современного искусства кожаной мозаики на престижных отечественных и международных форумах (с 1983 г.), обладатель гран-при конкурса «Оригинальный жанр», конкурсов молодых дизайнеров одежды (2017, 2019).

Наиля Халитовна Кумыснико-ва (1958) — организатор первой творческой мастерской народных промыслов «Булгари» (1995), занималась реконструкцией татарской узорной обуви XVIII–XX вв., булгарского костюма и татарского воинского снаряжения (колчан и налучник) XVI в. из раскопов Казанского кремля (конец 1990-х — начало 2000-х гг.).

Ее уникальные выставочные произведения отличаются оригинальностью и изысканностью формы, творческой интерпретацией национального орнамента, высоким уровнем исполнения. Ей принадлежит идея использования шелковых нитей и укрупнения шва, тем самым основной акцент она переносит на

Рис. 4. Сапожки женские. Читек. Кожа, цветные хлопчатобумажные нити; узорный крой, казанский шов. Высота 43 см. Казань, 1920–1930-е гг. Национальный музей Республики Татарстан

Рис. 5. Подушка с гербом Казани и надписью «Высшая награда. Почетный отзыв 1890». С Научно-промышленной выставки в Казани 1890 года. Музей истории Казанского федерального университета

линию узора, на рисунок. Она разработала новый для искусства мозаики из кожи жанр ассоциативно-символических по содержанию и эмоционально насыщенных по колориту настенных декоративных панно, объединенных в тематические циклы. В композиции ее панно «Древо искусств» (2006 г., 2500 х 2300, кожа, х. б. нить, украшает фойе Министерства культуры РТ) «…традиционная символика: птица с распростертыми крыльями, летящая навстречу солнцу, парные птицы счастья, расположившиеся у основания Древа жизни, мотив тюльпана и другие отражают народную философию понимания мироздания» [3, с. 11].

Сюжетные изображения для своих панно она черпает из татарского фольклора (мифы, легенды), стилизуя их по законам орнаментального творчества [3, с. 8]. В композиции панно она гармонично вписывает также стилизованные изображения птиц («Белые птицы», 1999; «Времена года», 2002; «Сак и Сок», 2003; «Весна», 2005 и др.).

Она активно использует старинную технологию изготовления бесшовных узорных сапог, мужских «вытяжных» ичигов, многоцветный шов «рябиновку», который выполняет роль самостоятельного элемента декора. В колористике изделий она тоже придерживается традиций: обращаясь к периоду расцвета этого искусства, конца XVIII — середины XIX в., «использует монохромные цветовые сочетания, приближая их к оттенкам применявшихся в старину растительных красителей» [3, с. 9].

Также свежо и по-новому воспринимаются ее эксперименты по использованию узоров татарской вышивки в создании серии панно и диванных подушек, иногда в сочетании кожи и замши (комплект «Праздничный», панно «Осенний сад», 2011; подушка «Осень, 2012).

Рис. 6. Настенный ковер. Кожа, цветные хлопчатобумажные нити; узорный крой, казанский шов. 145 х 115 см. Казань, Артель «Кзыл Кустарь», 1930-е гг. Национальный музей Республики Татарстан

Рис. 7. Н.Х. Кумысникова. Комплект «Восточный» (сапоги, сумочка). Кожа, металлизированные нити; узорный крой, казанский шов. Казань, 2002 г. Национальный музей Республики Татарстан

Национальные традиции искусства кожаной мозаики, обогащенные узорами золотного шитья, органично используются Н.Х. Кумысниковой в современных изящных женских сапожках, часто в комплектах с сумками («Зөбәрҗәт», «Розовый», 1996; «Алый», 1997; «Бирюзовый», 2002; «Сапфировый», 2003 и др.). К 1000-летию Казани разработала декор кожаной мозаики различных моделей сумок (330 моделей) для их массового производства на Казанской кожно-галантерейной фабрике (2005).

Рис. 8. Авторские изделия С.Д. Кузьминых, С.Ю. Гарбузовой, И.Х. Гайнутдинова, А.А. Замиловой 1960-х — 1980-х гг. в экспозиции Национальной художественной галереи «Хазине». 2012 г.

Альфия Аваровна Замилова (1951) впервые стала создавать в технике кожаной мозаики орнаментальные композиции в виде декоративного панно («Ракушки», «Память» и др., 2000-е гг.). Свои панно-картины разрабатывает, в основном, как театральный художник (она с 1976 по 1995-е годы работала в театрах Татарстана сценографом). Стилистика, характер кожаных изделий предусматривают, как и в оформлении спектакля, использование их в пространстве, соединение с другими элементами интерьера — шторами, мебелью, светильниками. Наряду с этим, в изделиях Замиловой есть качества, присущие только ее работам. Разрушая стереотип кожаной мозаики как жесткого и центричного по композиции канонического рисунка, она предлагает его современные интерпретации, преобразуя мотив «спирали» — широко распространенный в булгарском искусстве, создает композиции в виде то ракушки, то змеи, то вращающей-

Рис. 9. С.Ю. Гарбузова. Панно. Кожа, цветные хлопчатобумажные нити; узорный крой, казанский шов. 2011 г.

ся галактики (серия «Вселенная»). В ансамбле с другими элементами (например, керамикой) эти композиции придают помещению многоцветный уют, легкий этнический колорит и своеобразие, привычные для татарского жилища [6, с. 64].

По ее инициативе в Казанском художественном училище им. Н. Фешина открыто отделение «художественная обработка кожи» (2002). С учетом новых декоративных возможностей кожаной мозаики под ее руководством были разработаны дипломные работы студентов (2006, 2010, 2017, 2019).

Созданные молодыми мастерами изделия — охотничий комплект (И. Галиуллин), комплект «Пазырык» (А. Ермошкина), комплект мебели «Евразия» (Д. Рогова), костюмный ансамбль (Э. Ахметзянова) и другие — показали, насколько плодотворно могут быть использованы орнаментальные и технические приемы кожаной мозаики в современных изделиях [7].

Изделия из кожаной мозаики малыми сериями производятся в мастерских фонда «Туран АРТ» (с 1992 г.). Руководитель Суфия Хайбрахманова с момента своего основания фонда проводит большую культурологическую работу (выставочную, просветительскую), сочетая с производством. Изделия по кожаной мозаике производят в с. Мульма, в музее-мастерской в с. Ямашурма Высокогорского района, славящегося своими традициями. Она сотрудничает с профессиональными художниками (С. Кузьминых, С. Гарбузова, Л. Чубукова).

Рис. 10. А.А. Замилова. Панно «Михраб». Кожа, цветные шелковые нити; узорный крой, казанский шов. Казань. 2003 г. Частное собрание

Массово изделия из кожаной мозаики производятся в ООО «Сахтиан», основанном в 2010 г. художником, модельером-конструктором Ильдусом Гайнутдиновым совместно с супругой Альфией Артемьевой (директор). Мастерская находится в центре Казани, имеет салон по продаже изделий, занимается производством из натуральной кожи (шкуры крупного рогатого скота и козлика) национальной, танцевальной обуви, предметов интерьера, кожгалантереи. Налажено серийное производство, также работают по индивидуальному заказу. Кроме сборки

сапог, этим ремеслом занимаются, в основном, женщины: Г. Акберова, Ф. Галяутдинова, Г. Гайфуллина, М. Сибгатуллина., Л. Сафина, Р. Саитова, Г. Тухфатуллина, Л. Хисматуллина, К. Шакирова, Д. Шайдуллина, А. Аюпов, Р.Каюмов). Свои изделия мастера постоянно демонстрируют на выставках декоративно-прикладного искусства и промыслов в республике, в регионах России, за рубежом; являются обладателями Гран-при на IV Всероссийском фестивале-конкурсе в номинации «Сувенир региона» (Нижний Новгород, 2018).

ООО «Рекламно-сувенирная мастерская «Булгари» («Bulgari») создано в 2018 г. Айгуль Садриевой (1997 г.р.), ученицей А.А. Замиловой, специализируется на изготовлении современных изделий из натуральной кожи в традиционной технике «каю». Мастерами работают молодые профессиональные художники и дизайнеры, выпускники КХУ им. Н. Фешина, Казанского федерального университета [4, с. 58].

Характер производства: мелкосерийное, по индивидуальному заказу. Основной труд — ручной, с частичным использованием современных информационных технологий при проектировании. Мастерами работают молодые профессиональные художники и дизайнеры, выпускники КХУ им. Н. Фешина, Казанского федерального университета: Н.М. Абдуллин, Е.А. Куратова, Ю.С. Кожухова, А.К. Нигматзянова. Ассортимент изделий: сувенирная продукция и аксессуары (брелок, ключница, портмоне, сумка, рюкзак, кошелек и т. д.), элементы костюма (войлочная обувь, декорированная кожаной мозаикой; тюбетейки). Периодически проводятся мастер-классы, курсы по обучению кожаной мозаике. Предприятие активно участвует во всех фестивалях и конкурсах, проводимых в республике, России и за рубежом: награждено дипломом «100 лучших товаров Республики Татарстан», 2018, 2019.

Таким образом, кожаная мозаика в творчестве современных мастеров получает свое развитие в одежде, интерьере, аксессуарах и национальных сувенирах. Если мастера народных художественных промыслов работают в рамках сложившихся традиций, то древнее искусство в творчестве профессиональных художников, дизайнеров получает авторскую интерпретацию в русле современных тенденций моды.

Список литературы:

1. *Валиев Р.Р.* Кожевенно-сапожное производство ханской Казани. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Казань, 2010. — 23 с.

2. *Валеева-Сулейманова Г.Ф.* Гайнутдинов (Гайнетдинов) Ильдус Хазимуллович // Татарская энциклопедия: в 5 томах / главный редактор М.Х. Хасанов. Том 2: Г-Й. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. — С. 27.

3. *Валеева-Сулейманова Г.Ф.* Наиля Кумысникова. Благородная миссия художника // Кожаная мозаика, театр, живопись Наили Кумысниковой. — Москва: Издательский дом Марджани, 2013. — С. 6–12.

4. От тамги до авангарда: каталог народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан / составители Р.Р. Султанова, Г.М. Латыпова. — Казань: АО «Издательский дом «Казанская Недвижимость», 2021. — 320 с.: ил.

5. *Саттарова Л.И.* Казанская узорная кожа. — Москва, 2004. — 159 с.

6. *Султанова Р.Р.* Ожившая магия // Татарстан. — 2002. — № 11. — С. 64–66.

7. *Султанова Р.Р.* Восхождение // Казань. — 2006. — № 8–9. — С. 238–239.

8. *Халиков Н.А.* Промыслы и ремесла татар Поволжья и Урала (середина XX — начало XX в.). — Казань, 1998. — 98 с.