Н.Н. БЕРТЯЕВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: foxrus@inbox.ru

N.N. BERTYAEVA
Candidate of Art History, Assistant Professor of the department of History and Theory of Decorative Art and Desigh of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: foxrus@inbox.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_3_136_143

К ПРОБЛЕМЕ СВОЕОБРАЗИЯ АВТОРСКОГО СТИЛЯ: ЦВЕТ И ФАКТУРА В РАБОТАХ ТАТЬЯНЫ МАСЛОВОЙ

ON THE PROBLEM OF THE ORIGINALITY OF THE AUTHOR'S STYLE: COLOR AND TEXTURE IN THE WORKS OF TATIANA MASLOVA

Кружево создается разными способами — его плетут на коклюшках, вяжут крючком, шьют иглой. В каждом случае по-разному работает фактура и цвет. В кружевоплетении многое зависит от плотности и цвета используемых нитей, а также техники исполнения. Попадая в руки художника, нити превращаются в удивительные произведения искусства. В данной статье речь пойдет о художественно-технических приемах в творчестве художника и мастера кружевоплетения Татьяны Масловой.

Lace is created in different ways — it is woven on bobbins, crocheted, sewn with a needle. In each case, the texture and color work differently. In lace-making, much depends on the density and color of the threads used, as well as the technique of execution. When in the hands of an artist, the threads turn into amazing works of art. This article will discuss the artistic and technical techniques in the work of the artist and master of lace-making Tatyana Maslova.

Ключевые слова: Татьяна Маслова, кружево, цвет, фактура, OIDFA, художественно-промышленное образование.
Keywords: Tatyana Maslova, lace, color, texture, OIDFA, art and industrial education.

Кружевоплетение, или способ создания кружева из нитей с помощью деревянных палочек — коклюшек, получило активное развитие в России, начиная с XVIII столетия. Первоначально оно было домашним ремеслом, но довольно быстро сложилось в промысел. Уже в XIX веке плетение кружев охватило несколько губерний, где сформировались самобытные центры. Практически в каждом центре выработался свой художественно-технический язык, позволяющий говорить о локальных различиях. Промысел переживал разные времена, однако этому уникальному виду искусства удалось сохранить черты своеобразия и продолжить свое развитие.

В современном кружевоплетении можно выделить три направления: сохранение культурного наследия; адаптация традиционных форм и техник к новым композициям; авторское кружево и дизайн. Первое направление предполагает максимально точное воспроизведение старинных техник и приемов плетения, реконструкцию или реновацию образцов традиционных промысловых центров. Для этого необходимо владеть разными техниками создания кружева. Например, под руководством опытных наставников начинающие кружевницы копируют рисунки кружев XIX столетия и исполняют их в материале, строго следуя технологии первоисточника. Это обеспечивает преемственность исторически сложившихся традиций плетения, характера узора и фактурных предпочтений разных центров. Кроме того, изучение технологии плетения позволяет решать задачи восстановления утраченных в настоящее время региональных видов кружевоплетения. К реновации обращаются многие мастера кружевоплетения в процессе овладения техникой.

Второе направление формируется развитием профессиональной линии в кружевоплетении. Очевидно, что приспособление традиционных форм и техник к новым узорам невозможно без художественного образования. Владение основами рисунка и композиции позволяет создавать сколки новых предметов, а основы живописного мастерства необходимы для разработки цветного кружева. Источником вдохновения нередко становится ориентация на промысел.

Художники, следующие традиционной линии, используют устойчивые выразительные приемы в плетении, сформированные на основе техники. Например, вологодское кружево отличается плотностью плетения, ровными и спокойными линиями рисунка, ясным и контрастным узором. Елецкое — более легкое и ажурное. Вятское характеризуется сочным динамичным рисунком и обилием разнообразных фоновых решеток. В некоторых центрах, например, в Михайлове, кружево всегда было цветным, что делает его ярким и узнаваемым. Эти традиционные приемы становятся визитной карточкой каждого центра. Именно они задают ориентир и пример для подражания. Однако есть художники, которые творчески не привязаны к традициям конкретного центра и формируют собственную, авторскую линию кружева. Таким художником является Татьяна Александровна Маслова, которая живет и работает в городе Орле. Ее творчество можно отнести к третьему направлению — авторское кружево и дизайн, которое предполагает не только высшее профессиональное образование, но и большой опыт, смелость и креативность в создании новых рисунков кружева, умение адаптировать их к запросам современной моды.

Татьяна Александровна окончила художественно-графический факультет Орловского государственного педагогического института в 1974 году, после чего осталась преподавать там же дисциплину «Художественная обработка текстильных материалов». В начале 1980-х годов в процессе руководства дипломной работой одной из студенток (Н.В. Левандовской) Татьяна Маслова увлеклась плетением кружева на коклюшках. Для знакомства с нюансами техники они вместе ездили в традиционные центры промысла, посетили Елец и Вологду. Именно в этих поездках, по словам художницы, она «открыла для себя древний и современный мир коклюшечного кружева» [3; 243]. В 2002 году Т.А. Масловой было присвоено звание «Народного мастера России».

Художественное образование позволяет Татьяне Александровне создавать рисунки для будущих кружев. Однако одного рисунка недостаточно — его необходимо преобразовать в техническую схему. В этом заключается самое интересное: мастеру кружевоплетения следует четко и внимательно продумать ход нитей, чтобы предусмотреть соединения элементов узора. Именно на данном этапе творчески перерабатываются все мотивы кружевоплетения. Чередование плотности и ажурности, дополнение второстепенными элементами создает неповторимое сочетание фак-

тур. Едва ли не основную роль в современном кружеве играет цвет. Цветные нити могут комбинироваться, формировать однотонный мотив или, наоборот, сочетать в себе несколько оттенков. Задачей художника в этом случае является поиск оптимального и гармоничного соотношения цвета и фактуры нитей кружева.

Рис. 1. Фрагмент галстука из комплекта «Золотая рыбка». Сцепная техника; вискоза, шелк, метанит, жемчуг, бисер. 25×9 см. 2017 г.

Главными элементами плетения в кружеве являются полотняное плетение (полотнянка), сетка, плетешок и насновка. Полотнянка формирует основной узор и может варьироваться по ширине и плотности, а также в зависимости от используемых нитей приобретать гладкую или шероховатую фактуру. Сетка — это способ плетения, когда нити пересекаются не под прямым углом, как в полотняном плетении, а по диагонали. Сетчатое плетение всегда более ажурное и легкое. Плетешок представляет собой плотный шнурок и выполняется однотонным или цветным. Плетешковыми сцепами соединяют линии основного узора или формируют ажурные розетки фона. Насновки имеют вид заостренного овала, но также могут быть квадратными или прямоугольными. Чаще всего при плетении насновок используют однотонные нити. Это один из самых сложных элементов: хотя в работе используются всего две пары коклюшек (то есть четыре нити), необходимо равномерно регулировать плетение, чтобы добиваться овальной формы. Для того чтобы насновки получались ровными, необходимы опыт и мастерство. В процессе работы над кружевом художник Маслова смело сочетает разные варианты полотняного плетения, сетку, насновки и плетешок в сложных композициях, креативно используя выразительные каждого из них. Одним из нововведений Масловой стало варьирование цвета нитей при плетении насновки. Добиться данного эффекта непросто: плетение необходимо вести четырьмя нитями разного цвета и каждый раз менять основную формообразующую нить. Например, плавники рыбы в узоре галстука из комплекта «Золотые рыбки» выполнены так, что основными становятся поочередно красная, зеленая, синяя и желтая (ил. 1). Силуэт рыбки образован сетчатым переплетением тех же контрастных нитей, а ее рот — двумя гибкими красными насновками. Выразительные

и фактурные возможности насновки обыграны в целом ряде работ Масловой. В работе «Береги свое будущее» (2017) насновка формирует мотивы листка и почки, клюва птицы, а в объемной фигуре Снегурочки (2020) становится декоративным элементом плетения косы (ил. 2).

Рис. 2. Объемная композиция «Снегурочка». Сцепная техника плетения, шелк, люрекс, бисер. 22×22×17 см. 2020 г.

Все работы Татьяны Александровны тщательно продуманы как с точки зрения композиции, так и в плане фактуры. Созданию каждого произведения предшествуют долгие творческие поиски: сначала общая композиция и линейный ритм рисунка, затем выбор и проработка оптимальных элементов плетения с учетом возможностей выбранной техники исполнения, после чего следует важнейший этап проектирования сколка.

Сколок — это технический рисунок, чертеж будущего кружева. Его создание невозможно без знания техники и приемов плетения. Необходимо учитывать направление всех элементов кружева и их последовательность, места соединения фрагментов в рисунке, а также толщину нитей, которые будут использованы в работе. Красота кружев, прежде всего, состоит в гармонии сочетания плотных и ажурных элементов. Для усиления эффекта и обогащения фактуры Маслова вводит в кружево жемчуг, бисер, пайетки (композиции «Елка», «Рождественский ангел», панно «Кукольный театр. Муха-Цокотуха»). Каждое произведение художницы Масловой наделено неповторимым фактурным разнообразием. В кружеве технологически сложно сочетать несколько разнофактурных мотивов и при этом добиваться нужной четкости и ясности рисунка.

Рис. 3. Панно «Вьюга». Сцепная техника; шелк, вискоза, пряжа, метанит, бисер. 49×34 см. 2009 г. Диплом за первое место на III Международном фестивале кружева, Франция, 2009 г.

С точки зрения фактурного многообразия стоит отметить панно в сцепной технике «Вьюга» (2009), на котором динамичные изгибы сетчатого плетения ассоциируются со снежными массами (ил. 3). В композицию вписаны силу-

эты заснеженных елей и стилизованная фигурка медведя в берлоге. Тему снежного движения продолжает панно «Мосты Снежной королевы» (2012), выполненное тоже в сцепной технике (ил. 4). Авторский стиль выдают тщательно продуманная технология плетения, динамичные завитки рисунка, которые варьируются по ширине и соединяются между собой эффектными розетками. В данной работе, помимо сетки, можно рассмотреть плетешковое плетение, а включение в узор выпуклых насновок создает ощущение объема.

Рис. 4. Панно «Мосты Снежной королевы». Сцепная техника; шелк, метанит, пряжа, бисер, искусственный камень. 32×31 см. 2012 г.

Среди объемных декоративных композиций особое место занимает работа «Звездный мост» (2012). Выполненная в сцепной технике с использованием золотистого люрекса, эта подвесная конструкция воспринимается легким и невесомым объектом, поддерживаемым двумя фигурками белоснежных ангелов (ил. 5).

Рис. 5. Объемная декоративная композиция «Звездный мост». Сцепная техника; метанит, вискоза, хлопок, бисер. 75×20×45 см. 2012 г. Диплом за второе место на 15-м Международном конгрессе Международной организации коклюшечного и игольного кружева (OIDFA), г. Кан (Франция), 2012 г.

Как уже говорилось, неповторимое очарование кружеву придает цвет. За счет переплетения нитей нескольких оттенков создаются различные эффекты: цвет может плавно переходить один в другой или играть контрастом. Другой вариант цветового решения — использование выразительных свойств скани, она может создавать выпуклый рельеф, обводя элементы рисунка, или дополнять кружево оттенком другого цвета. В вышеупомянутом панно «Мосты Снежной королевы» из тонких белых нитей выплетен основной рисунок подвижных линий и разнотекстурный фон. Линии общего рисунка обведены более толстой нитью скани, которая окрашена не одним тоном, а градиентно, с перетеканием оттенков. Поэтому издалека панно выглядит белым, но при близком рассмотрении начинает играть всеми оттенками радуги. Маслова применяет разноцветные материалы ориги-

нально и выразительно, всегда добиваясь нужного эффекта — яркого или, наоборот, деликатного и приглушенного.

Художница смело стилизует формы, используя при этом все декоративные возможности кружевоплетения. Чередование плотности и ажура, сочетание нитей разной плотности, применение объемных элементов плетения эффектно дополняют текстуру кружевной поверхности. Гармоничные сочетания насыщенных оттенков, введение в узор цветной обводки — скани, использование градиентных нитей формирует колорит кружева.

Татьяна Александровна — активный участник кружевных фестивалей и конкурсов, где практически каждая ее работа занимает призовое место. В 2009 году Маслова получила первое место на Международном фестивале кружева во Франции, а в 2011 году стала победительницей конкурса «Серебряная коклюшка» в Вологде в номинации «Предметы новогоднего декора». Маслова является членом Международной ассоциации игольного и коклюшечного кружева (OIDFA) и участвует в конгрессах, проводимых раз в два года, в наиболее известных европейских кружевных центрах. В 2012 году она заняла второе место на XV Международном конгрессе OIDFA в городе Кан (Франция), в 2014 году — второе место в городе Аделаиде (Австралия), а 2018 году — почетное первое место на конгрессе в городе Заандам (Нидерланды). Работы Масловой пополнили фонд Орловского краеведческого музея, они хранятся в частных российских и зарубежных коллекциях.

Важным аспектом деятельности Татьяны Александровны стала педагогическая работа. Многие ее ученики, в том числе Нелли Левандовская, Наталья Ильина, Ольга Архипова, Любовь Сошнева, Мария Семенова, продолжили направления деятельности своего учителя — творческую и преподавательскую. Они регулярно участвуют в выставках, часто становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов по кружевоплетению [3; с. 245–246].

В настоящее время Т.А. Маслова преподает в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел. Ее ученики демонстрируют авторский подход в создании сколков панно, объемных композиций, предметов интерьера. Личность мастера становится необходимым ориентиром для начинающих кружевниц, помогая им творчески смотреть на окружающий мир и постигать азы создания кружев.

Список литературы:

1. История кружева — история страны: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 03 ноября 2016 года / Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Посольство Франции в России, Французский институт в Российской Федерации, Итальянский институт культуры, ООО «Ассоциация искусствоведов». – М.: Технологии рекламы, 2017. – 200 с.

2. *Лончинская Т.Е.* Изучение и реновация произведений народного искусства на примере кружевоплетения / Материалы XIII Международной научно-практической конференции, ноябрь 2007. – СПб.: Высшая школа народных искусств, 2008.

3. *Маслова Т.А.* Возрождение и развитие традиций кружевоплетения в Орловском крае / Т.А. Маслова // Художественно-графический факультет: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летнему юбилею художественно-графического факультета Орловского университета, Орёл, 08 октября 2020 года. – Орёл: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2020. – С. 241–246.

4. *Сорокина М.А.* Живое кружево (о фестивале "Vita Lace" в Вологде) / М. А. Сорокина // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2014. – № 4 (11). – С. 43–48.

5. МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел». Маслова Татьяна Александровна, преподаватель. — URL: http://izo-art-orel.ru/index.php/2-uncategorised/73-stranitsa-prepodavatelya-maslovoj-tatyany-aleksandrovny. (Дата обращения: 1.11.2024).