

Библиографический список

1. *Вейс Г.* Внешний быт народов с древнейших до нынешних времен. М., 1974. Т. 1, 2.
2. *Левинсон А.* Опыт социологии: Ст. М., 2004.

А.А. Бобрин, О.М. Тихомирова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ В ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЕ НАРОДОВ УРАЛА

Изготовление художественного текстиля относится к области традиционной народной культуры, хранящей древние пласты образности и секреты ремесла народов Урала. Изучение и освоение студентами отдельных техник, используемых в производстве и декоре тканей для народной одежды, поможет раскрыть символику и образный ряд традиционных изображений, освоить специфику этнической колористики. Овладение традиционными техниками дает ключи к современным приемам декорирования текстиля.

Производство узорных тканей, поясов, материалов для головных уборов было тесно связано с тайными и могущественными охранительными обрядами, умелые мастерицы наделялись мистическими чертами, а самые могущественные боги и святые отвечали за благополучие и безопасность древнего ремесла пряж, ткачих, вышивальщиц. Судьба узорной ткани закладывается еще в процессе трепания льна: мастерица заранее знает, на что пойдет каждый пучок волокна, для изготовления какой ткани заправляется ткацкий станок. Следовательно, строительство костюма начинается задолго до того, как будут разложены ткани и снята мерка: объемы и пропорции, нарядность и долговечность, сочетание и яркость цветов, легкость и удобство – характеристики одежды, рождающиеся на стадии изготовления ткани.

Кроме самого художественного текстиля большой интерес для начинающего художника декоративного искусства представляют инструменты и дополнительное оборудование – прялки, мялки, кросна и доски с узорным штампом – набойки, или манеры. Ремесленные инструменты и орудия

в крестьянском быту порой являются произведениями декоративно-прикладного искусства, на них можно увидеть роспись и резьбу.

Традиционная одежда на Урале изготавливалась как из материалов, произведенных ручным способом из местного сырья, так и из покупных привозных материалов. Помимо домотканины при изготовлении одежды уральцы применяли кожу и мех, липовое лыко и бересту, кожу рыб и волос копытных животных, валяные материалы и различные покупные ткани.

Наиболее распространенным сырьем для производства тканей на Урале являлись лен и шерсть. Выращивали также коноплю, которая шла на производство как грубых технических тканей, так и полотна тонкой выделки, годной для изготовления полотенец, скатертей и нательной одежды. Лен культивировался повсеместно, его производство, наряду с выращиванием зерновых, занимало ведущее место в сельскохозяйственной деятельности крестьянина.

Производство льняной ткани ручным способом – это сложный многоступенчатый процесс, тесно связанный с календарным земледельческим циклом. От уборки льна в августе до отбеливания холста на весеннем солнце и окрашивания проходит почти год.

На первом этапе этого процесса лен вырывают вручную и связывают в небольшие снопики. Неделю или две растения мокнув под дождем и сохнут на солнце. Следующая операция – *мятье*. Обычно на эту операцию собирались женщины. Для следующих этапов (это *трепание* и *чесание*) используется *щеть*, один конец которой представляет площадку с рядами крупных гвоздей остриями вверх. Следующий этап – *прядение*. Девушки собирались в общей избе на посиделки, каждая приходила со своей прялкой и *уроком* – нормой кудели, которую поручалось спрясть за день. Пряли до весны: «До Масленки должна всю кудельку *опрять*, не *оставлять*». Девушки, умеющие тонко прясть, пользовались уважением соседей: «*Тонкопряля она была, тонехонько прядла*», неумехи осуждались: «*Невеста-то неткашиха, непряшиха, одно слово – лентяйка*». Прядение происходило в течение большей части зимы; пряли и взрослые женщины, и девочки, начиная с раннего возраста. На Урале чаще использовались прялки-корневушки, у которых лопасть и донце вырезаны из единого куска древесины – ствола и корня ели, с широкой лопастью, украшенной резьбой и росписью. Спряденную и свернутую в *моты* нить отбеливали в зольном растворе и парили два-три дня на печи, затем полоскали для придания прочности ниткам и белизны холсту. Окончательное отбеливание произво-

дилось уже в холсте, полотнища которого раскладывались на снегу в огороде в солнечные февральские и мартовские дни.

Окрашивание текстиля производилось как покупными, так и природными красителями. Большую часть красителей вырабатывали домашним способом из растительного сырья – коры деревьев, стеблей и корней растений, ягод. В качестве средств, повышающих стойкость краски, применяли соль, закваску из ячменной муки, канифоль. На Урале преобладал горячий, кубовой способ окрашивания льняных и шерстяных тканей.

Все красители, изготовленные из коры, и само сырье для краски называли дуб. Высушенную кору кустарников и небольших деревьев измельчали, варили в печи и в отвар погружали пряжу, холст или готовую вещь, добавляли квасцы: *«С черемухи дубу надерут, и дуб этот заварят, железа мама накладет, чтобы черное было».*

Корой ольхи окрашивали ткани для получения черного цвета. По свидетельству информаторов, в Режевском районе Свердловской области с ее помощью получали также и малиновую окраску. Березовая кора дает бордовый цвет, ивовая – красный или коричневый: *«Ивовая, она скрасна»; «Вот сейчас в поле тальник кустикам таким растет. Вот его обдирали, потом варили. Сварят, оно такое корищневое сделается. Овцину мощат, мощат, она как каштановы волосы сделается. Ежели хорошей дуб, то как каштановой».*

Моты пряжи красили в луковом пере. В огороде ставили на огонь большие котлы, в них запаривали сырье и в процеженный отвар клали моты: *«Скипит, вытаскивали, отжимали и всё. Луково перо никогда линять не будет. Нищё не добавляли, прополаскивали. Стаскают на реку, прополошут и садись тки. Луково перо даёт желтый свет».*

Окрашиванием ткани корнями различных трав добивались красного (подмаренник) и зеленого цвета: *«Зеленые тоже брали от корней, от травы. Тогда ведь эссенции укусной не было, а была канифоль. Добавляли крошку канифоли, она давала крепость краске».*

Серпухой красили в соломенный цвет, причем «серпухой» уральцы могли называть и луговой василек, и пижму. Лесной ягодой окрашивали материал в синий и голубой цвет: *«А синей краской люблю ягоду можно: смородину можно, можно чернику, кака-то глубника бывает, в общем синю ягоду... И не линяет».*

Жительница Камышловского района Свердловской области рассказывала: «Зиму-то прядешь, а весной мама скажет: "Девки, выбирайте, в какой краске вам сарафан окрасить". Это чтобы ткать-то. Ак она щем красила: железом, стародубкой, межевисой... Железом да межевисой окрасят, дак оно в глазах горит и оно не омывается. Стародубка – желтой свет. Ее кипятят и потом залевают. Потом выполошут и всё. Уксус и соль клали, когда траву кипятить. А потом скрозь ситечко и залеваешь. У нас мама все в бане красила, потому что как залешь, потом опять кипятить. Если красишь моты, так раза три-четыре залеваешь в щугунку-то, все в печь толкают. Пока не остынет, это не убирали. Потом остынет, прополаскивают, чтобы оно не линяло».

Окрашенные и высушенные нити подготавливают к заправке в ткацкий станок. Готовую пряжу перематывают с *вороб* на *тюрики* и в определенной последовательности навивают на *сновалку*. Снование – важный этап подготовки к тканью. Пряжу, обычно хранящуюся в мотках, катушках, клубках, необходимо привести в определенный порядок, который в дальнейшем даст возможность получить ткань. Порядок этот предполагает размещение нитей в одной плоскости параллельно друг другу с разделением четных и нечетных нитей или цар на верхние и нижние. На Урале для снования обычно использовали вертикальную вращающуюся сновалку, зафиксированы также случаи снования на стене и столе. Для тканья разноцветной ткани – пестряди, или ремизной – при навивании на сновалку предусматривают соответствующее чередование нитей разного цвета. Подготовка основы для тканья – сложный и трудоемкий процесс, не поддающийся адекватному и доступному словесному описанию.

Для пошива одежды применялись разные способы изготовления и декорирования ткани:

– изготовление ткани из льняной пряжи естественного цвета – портянина, холщевина, тонина;

– узорное тканье из окрашенных нитей – пестрядь, кежовина, сарапинка, бранина, выкладная, саповая (марийцы, татары и удмурты при изготовлении клетчатой двухцветной пестряди включали в узор цветные мотивы, выполненные в закладной технике);

– изготовление ткачеством шерстяной ткани, сукна или полшерстяной с льняной основой – пониточкины;

– тканье с бумажным или шелковым утком и льняной основой;

– однотонное окрашивание готовых тканей;

– одно- и многоцветная набойка, вышивка, аппликация и т.п.

Из гладкокрашеного («одноземельного») холста – кубовины и дубаса – шили сарафаны, юбки, кофты. Из своедельного сукна и пониточины шили верхнюю одежду – гуни, зипуны и понитки. Сукно и овчину окрашивали в черный и коричневый цвета (*дубили и чернили*): «Сукно-то выткут из шерсти, ощернят его да и сошьют зипун-от долгой»; «Овчины выщернают и сошьют. Дубом дубили».

Широко распространен и популярен на Урале был домотканый холст в мелкую клетку или полоску, общепринятое название такой ткани – *пестрядь*, из нее шили одежду – рубахи, сарафаны, юбки, фартуки, делали полотенца, скатерти. Одежду из пестряди носили, как правило, в будние дни. Узоры пестряди достаточно просты: узкие и широкие дорожки, клеточки, наклонные полосы. Для пошива рубах клетчатую пестрядь ткали из бумажных ниток и льняной основы, «штанную пестрядь» ткали в полоску и дорожками льняными нитками двух–четырёх цветов. Из плотного домотканого холста в полоску, на изготовление которого шли *пачесные* нити, шили мужские штаны (такой холст называли *кеж*, *кежовина*, а штаны – *кежовыми*). Кеж ткали в четыре нитченки, используя льняные нити красного, синего, черного цветов. Ткали кежовину также бумажными или шерстяными нитями по льняной основе.

Браное ткачество было широко известно на Урале, им украшали ткани русские, коми-пермяки, татары, марийцы. Узорными полосами ткани (у русских в основном красного, а у других народов красного, зеленого, синего, желтого цветов) украшали полотенца. Русские, коми-пермяки и изредка марийцы оформляли браниной подолы, вороты и рукава рубах, а также полики женских рубах. Важной деталью свадебного костюма уральских марийцев является полотенце, концы которого выполнены в технике браного ткачества: полотенца связывали на поясе жениху и почетным гостям свадьбы. Геометрический орнамент браного ткачества образуется путем использования дополнительного цветного утка и дощечки-*бральницы*, с помощью которой выбирают отдельные нити из основы для пропускания под ними челнока с цветной нитью.

Крестьяне бывшей Пермской губернии применяли такой вид украшения тканей, как нанесение на них орнамента путем набивки. Такая ткань носила название набивной, или *набойки*. Существовало два способа изготовления узорной печатной ткани: белоземельный и кубовой. Белоземельную набойку изготавливали путем прямого нанесения краски на ткань

узорным штампом – набойной доской, или *манерой*. Набойку с нанесенной на нее краской клали на ткань и приколачивали *киянкой*, последовательно покрывая узором всю площадь холста. Манеры делали из древесины твердых пород, вручную вырезая на них узор, или создавали узор из металлических пластин, колец и прутков, вбитых в древесину. В качестве красителя использовали масляную краску, которую изготавливали кустарным способом, разводя сажу на олифе.

При кубовом окрашивании на набойную доску наносили резервирующий состав (он состоял из смеси глины, клея, воска и других ингредиентов), который отпечатывали на ткани. Затем ткань опускали в большие чаны – *кубы* с разведенными красителями. Для кубового окрашивания набойки применяли как растительные красители кустарного изготовления, так и покупные минеральные пигменты. Окрашенную таким образом ткань прополаскивали, удаляя остатки резерва. Известные нам образцы таких тканей окрашены в один-два цвета. На Урале в крупных населенных пунктах набойкой занимались артели ремесленников – в стационарных мастерских, по деревням промышляли разъезжие ремесленники: *«Ак рине красили холст-от, синельщики были, ходили. Дубасы были сини, их отдавали набивать, белым пятнышкам были»*. Статистические данные конца XVIII в. свидетельствуют, что в Екатеринбурге окрашиванием ткани, изготовлением набойных досок и набивных тканей занимались более десяти мастеров (*«производят набивку разными красками по холсту и красят красной краской разные набойки»*). Мастера-набойщики собственноручно разрабатывали рисунок и изготавливали *манеры*.

Одним из самых ярких явлений художественного текстиля уральцев является тканый пояс. Пояс, играя важную роль в обрядовой жизни крестьян, выполнял ряд ритуально-магических функций, помимо этого пояс занимает центральное место также и в общем облике костюма, в построении целостной архитектоники фигуры человека в костюме. Будучи центром композиции и равновесия, он как бы завершает костюм, разделяя его на две части – верх и низ, и скрепляет, схватывает в единую форму части костюма и человеческое тело. Значительны и практические функции пояса: он соединяет полы верхней одежды и сохраняет тепло, замыкает талию и создает карманы, к нему прикрепляют кошельки, ключи, ножи и прочий хозяйственный инвентарь.

Пояс является предметом, который в традиционной культуре уральцев, принадлежащих к различным этническим и конфессиональным общ-

ностям, играет важнейшую роль в обрядах жизненного цикла, по количеству и разнообразию обрядовых функций он прочно занимает первое место среди остальных элементов костюма. Младенца опоясывали в ходе родильных обрядов, принимая в этот мир нового человека; на поясах опускали гроб в могилу, провожая человека из этого мира. Пояса дарили на свадьбу: невеста – жениху, будущие родственники – друг другу, семья невесты – всем участникам свадебного обряда. Тканые пояса вместо кожаных вожжей надевали на лошадь, везущую молодых от венца. Поясом обвязывали веник, которым подметали в избе на второй день свадьбы: *«В пирожный день (на свадьбе) блины пекли, покромкам веник завязывали. Этот пояс кому-то отдавали друзьям»*. Пояса служили дарами не только земным жителям, но и высшим силам: *обетные* пояса повязывали у священных мест, камней и источников; ткаными поясами украшали троицкие березки; бездетные женщины оставляли свои пояса на кладбище, выпрашивая себе потомства. Отправляясь в первый раз за водой в новом доме, молодая жена «дарила» реку или колодец кисточкой от своего пояса; мужчинам, призванным в армию, повязывали пояс «со словесами», с молитвой, защищающей воина: *«Когда в армию шли, на пояс выписывали, чтобы не убили. Всю войну проходил с крестом и поясом – одевали на голое тело»*.

На разных территориях региона существовали различные способы ношения поясов у мужчин и женщин: *«Пояса носили мужчины и женщины. Но у женщин кисти слева, у мужчин спереди»* (Ирбитский район); *«Мужики назад поесья завязывали, а бабы кисточки наперед»* (Каменский район); *«Женщины носили долгие пояса, а у мужчин кисти были покороче»*.

Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изготовления, окрашенной растительными красителями. Пояски для летнего костюма бывали обычно не очень длинными и довольно узкими, шириной около 2 см. Пояса для верхней одежды изготавливались широкими: *«Опояски с ладошку шириной, с кисточкой. Концы затыкали, кисточкой висят»*, *«Опояска была большая, крупная, вот екой ширины и длины, может, два метра. Обвёртывался не один раз, обворачивался, кисти болтались. Широкая для работы. А поясок был изящный, тоненький, с пальчик»*.

Праздничные пояса уральских крестьян обычно выполнены из тонкой покупной шерсти высокого качества – *гаруса*, ширина их обычно больше 4 см: *«Из гарусу, сами ткали. Она вот такая шириной, покромка эта (сантиметров восемь). Всяко делали: полосочками делали. Она в*

краснах ткалась. Если есть у тебя атласы, то всякими попереk атласами сделаешь. А когда снуешь, если сделаешь, то будет и так в полосочку». Наиболее изящные, яркие и гладкие пояса делали из шелка: «*Пояски раньше не покупали. А были такие свитые шёлковые. Я и сама вила. Ниточки такие тоненьки. На обоих концах были кисточки. Всякие: и синие, и красные, и бордовые».* Праздничные пояса украшали пышными нарядными кистями из шерсти и золотной нити. Марийцы украшали концы поясов кистями, монетами, бисером и раковинами.

Пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэтому цветовая гамма поясов была довольно разнообразна, их ткали из нитей красного, зеленого, желтого, белого, синего и других цветов: «*Всякие пояса были гарусные: то бурые, то зеленые»;* «*Зеленой да алой. Без слов, несловесный»;* «*Опояской красной подпоясан»;* «*Раньше опояски свои ткали. Белая шерсть»;* «*Полоска красная, полоска зеленая».*

Основным выразительным средством тканого пояса является геометрический и стилизованный орнамент, состоящий из мотивов древнего происхождения с природно-космической и антропоморфной символикой. Для *выкладных* и *закладных* поясов характерно чередование простых геометрических фигур: ромбов, квадратов, звезд, треугольников, а также стрелок и зигзагов, образующих в сочетании с ромбами и треугольниками растительные побеги. В основе *браного* узора поясов – орнамент, образованный диагональными линиями уточной нити, которым создается контурный рисунок геометрических мотивов: ромбы, кресты – простые и с «крючками». Пояса, выполненные с помощью *заправочного* узора, выглядят более простыми и лаконичными, узор на них в виде цветных полос во всю длину пояса, образующих радужное чередование цветов, а также равномерно чередующихся поперечных цветных полос, образованных клеточками (браное ткачество) и «галочками» (ткачество на *топках*). Древнее символическое значение орнамента не сохранилось, поэтому создаваемые узоры наши информаторы называют по сходству с реальными предметами: «*Покромки ткала на ниченках, "овечьи копычушки" на покромку выбирали»;* «*Пешечкам выбирали»;* «*Елкой, клеткой ткали».* Ярким явлением народного искусства является «текстильная каллиграфия»: пояса с текстами молитв, пожеланий и афоризмов. Словесный орнамент оживляет узор пояса, сохраняя традиционную ритмику и композицию, придает поясу еще большую сакральную силу.

По технике выполнения узорные пояса делятся на три группы: плетеные, тканые и пояса «на дощечках». При изготовлении плетеных поясов нити не разделяют на основу и уток и применяют следующие приспособления: пробка, спица и бутылка, вилочка, коклюшки. Ткут же пояса, функционально различая продольные нити основы и поперечные утка; уточная нить пропускается перпендикулярно длине пояса в зев, образующийся поочередным разделением разных групп нитей основы. Ткачество поясов выполняют на бердечке, нитченках, сволочке, кроснах. При изготовлении пояса на бердечке, нитченках или сволочке, уплотняли ткань, «прибивая» уток деревянным ножом, *трепальцем*: *«Трепальса спесальные были маленьки. Нищенки сверху пристроишь, притыкашь, спустишь и опять. Сколь нитошек, столь петелек. На поесья-то одна нищенка была. В щетыре и в три нитошки ткали»*. На кроснах ткали в две нитченки широкие опояски и кушаки, используя нити утка нескольких цветов и прибивая ткань бердом: *«Опояска – по кафтану цветастая, широкая. Полосатые, в клеточку, ткали на кроснах»*. Способом, который сочетает витье и переплетение нитей основы с использованием утка, пояса ткали с помощью деревянных дощечек. Квадратные деревянные дощечки с отверстиями называли также *тонки, карты*: *«Мать и круглы поесья из бутылки, и в карточки ткала»*.

Способы изготовления поясов, бытовавшие на Урале, их конструктивные и графические черты являются самыми наглядными свидетельствами связи художественной образности и техник народного искусства с древними истоками мифопоэтического отношения человека к окружающему миру и архаичными ритуалами наших предков.

Наш краткий обзор призван способствовать первому знакомству студентов с многообразием изделий народного художественного текстиля и приемов, применявшихся при изготовлении одежды. За рамками статьи остались такие важные художественно-ремесленные технологии, как изготовление кружевных женских шалей, золотное шитье головных уборов, вязание. Авторы надеются на продолжение исследований и публикаций по данной теме, в том числе при помощи и поддержке наших добровольных и бескорыстных помощников – энтузиастов сохранения культурного наследия народов Урала.