

UOT 745/749

Людмила Шкляева*кандидат искусствоведения**Институт языка, литературы и искусства АН Татарстана
(Россия)**luda-next@yandex.ru*

**ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ТАТАР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(по результатам экспедиций ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ)**

Аннотация. Данная статья была написана по результатам экспедиций ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ 2014–2018 гг. Рассмотрены образцы народного творчества сельских татар (вышивка и пуховязание) начала XXI в., выполненных в традиционном стиле и поддерживающих национальную идентичность. Проведен сравнительно-сопоставительный анализ технологий, колористического решения и декоративной отделки изделий, созданных в локальных центрах Оренбургской и Челябинской областей, Башкортостана и мастеров Самарской области.

Ключевые слова: народное искусство, декоративно-прикладное, татарское, современное, экспедиции.

Введение. Деятельность Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан включает проведение комплексных научных экспедиций в места компактного проживания татар в республике и за ее пределами. В ходе экспедиций 2014–2018 гг. были зафиксированы образцы народного творчества, отражающие современную ситуацию в традиционном декоративно-прикладном искусстве татар, развивающемся в основном в двух направлениях. Одно из них базируется на самобытных для татар домашних занятиях, ремеслах и промыслах (войлоковаляние, вышивка, обработка металла, кожи, дерева и др.) и выполняется в традиционном стиле. Другое

– включает те виды художественного творчества, которые были заимствованы из других культур (роспись по шелку, пэчворк, малая пластика и т.д.) и стали популярными в республике только со второй половины XX века. В данной статье анализируется материал, охватывающий национальное искусство. Экспедиционная деятельность включала сбор данных о мастерах и созданных ими изделиях, в которых прослеживается преемственность эстетических канонов, призванных поддерживать национальную идентичность. Результаты подтвердили информацию, опубликованную в научных трудах (Ф.Х. Валеева 1984) [1], Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой (2002)[4], Сусловой 2011 [6], и др. Собранный экспедиционный фактологический материал позволил углубить и продолжить темы изысканий наших предшественников.

Изложение основного материала. Самобытное декоративно-прикладное творчество татар охватывало традиционные виды мужских и женских домашних занятий и ремесел. Они развивались неравномерно, в определенные этапы времени наблюдались периоды спада и подъема. Так, с середины XIX в. до начала XX в. в этой области наблюдался всплеск, обусловленный развитием промыслов[2]. Период Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и последующей разрухи (1917–1922) в целом характеризовался спадом, при этом сохранялись самобытные виды декоративно-прикладного творчества (ткачество, пуховязание и др.). Этапы сплошной коллективизации (1928–1937) и Великой Отечественной войны (1941–1945) негативно сказались на домашних занятиях сельчан. От них требовалось выполнение планов, которые «забирали» у людей все их и время, и силы. Тогда из цепочки потомственной передачи секретов мастерства почти выпало поколение отцов и матерей. Бабушки и дедушки обучали своих внуков, старшие братья и сестры занимались с младшими. В 1950-х годах произошел новый всплеск в эволюции народного искусства. Широкое распространение получили общие популярные для всех народов СССР узоры декора и технологии, требующие меньше кропотливых умений. Произошли глобальные изменения в декоративно-прикладном творчестве, характеризующиеся стиливой схожестью выполненных образцов. Новый резкий спад произошел в период «заката перестройки в СССР» (1989–1991). Годы «Лихих девяностых» привнесли в исследуемую сферу некоторое оживление, возродились отдельные промыслы (художествен-

ная обработка дерева, шерсти, вышивка и др.). Наиболее массовым явлением до конца XX в. оставались ткачество и вышивка. У татар Оренбуржья и Башкортостана в форме промысла развивалось пуховязание. Пробудилось национальное самосознание, обусловившее поиски знаков самоидентификации, интерес к национальной культуре. С начала XXI в. народное искусство стало поддерживаться на уровне государственной политики. В настоящее время ремесленники часто используют современные материалы, обрабатывая и декорируя их, выработанными поколениями потомственных мастеров способами и приемами. Следует отметить, что возраст мастеров в основном переходит границу сорока лет. Среди мужских ремесел малыми темпами продолжает развиваться художественная обработка дерева и металла. Многие виды женских домашних занятий, составляющих область традиционного декоративно-прикладного творчества татар, находятся в стадии бытования или угасания.

Современное искусство народной вышивки представлено творчеством двух-трех мастериц на одно село или деревню. Они вышивают как для себя, своих родных и близких, так и на заказ. До настоящего времени в сельской местности бытует обычай украшать гостевую комнату подушками с вышитыми на них крупными яркими розами, маками, колокольчиками и васильками. В далеком прошлом осталось массовое распространение тамбурной вышивки, отличающей изделия татарских мастериц. Современную ушковую технику, эпизодически воспроизводящуюся по заданным стандартным образцам благодаря средствам массовой информации, невозможно сопоставить с искусным своеобразием работ татарских вышивальщиц XIX века. Следует отметить, что как отдельное явление можно назвать селения, где искусство народной вышивки по-прежнему востребовано.

Так, в селах Тукай и Султукай Оренбургской области до 1980-х г. вышивали все женщины и обучали этому ремеслу с раннего возраста своих дочерей и внушек. Они использовали цветные нити мулине, применяя в основном такие техники, как гладь, стебельчатый шов и вышивку крестом. На основном белом поле ситцевой или х/б ткани изделий красовались полихромные цветочно-растительные узоры [9, с. 379].

Данное искусство продолжает быть востребованным, благодаря сохраняющимся национальным традициям. Так, в настоящее время большинство хозяек надевают вышитые фартуки, когда принимают гостей.

Вышитые изделия продолжают играть особую роль в свадебных обрядах. К ним относятся полотенца невесты «бит себергеч». Одно из них дарится сватам в знак согласия, когда они приезжают в дом, где живет девушка, договариваться с ее родителями о свадьбе. Другое – невеста приносит с собой, когда уже в качестве жены переселяется в дом к мужу. Когда она входит первый раз в это жилище, то родные жениха кладут вышитую пуховую подушку ей под ноги. Это означает, что родные мужа рады ее принять и обещают хорошее отношение, мягкое, как пух. До сих пор бытует обычай, когда на второй день свадьбы молодая жена надевает заранее подготовленный традиционный костюмный комплект, и идет к роднику с мужем, в сопровождении родных, поющих под гармонь. Молодая жена набирает в одно ведро из родника воду и угощает всех присутствующих, а те кладут деньги во второе сухое ведро. Затем молодая жена возвращается обратно только с подругами и украшает дом мужа, вышитыми изделиями из приданого, потом приходят остальные участники свадьбы и любуются новым убранством интерьера [9, с. 381]. Таким образом, благодаря сохранению традиций народное искусство вышивки развивается в селах Тукай и Султукай Оренбургской области.

Еще одним из центров вышивального дела является село Арасланово, расположенное на Среднем Урале. Оно было основано татарами в 1663 г., ныне находится в Челябинской области Нязепетровского района [7, с. 509]. В настоящее время все араслановские мастерицы продолжают использовать традиционный тамбурный шов, выполняя его не иглой, тонким металлическим крючком [5]. Они мастерски владеют приемами указанной техники, богато украшая текстильные предметы интерьера и костюмного комплексы. До сих пор у жителей села Арасланово принято собираться вместе по праздникам. На эти мероприятия большинство женщин приходят в самобытных костюмах, собственного ручного изготовления [6]. Они шьют платья и фартуки из атласа ярких цветов, а калфаки из темного бархата. Платья и фартуки украшаются плотной тамбурной вышивкой следующим образом. Сначала мастерица намечает темными нитками контур будущего узора, затем заполняет его поле растительно-цветочным орнаментом, включающем такие устойчивые традиционные элементы как трилистники, розетки, вьющийся стебель с раздвоенными листочками в контрастном колористическом решении [3]. Кроме того,

в декоре изделий часто встречаются образы реальных цветов, растущих на территории Нязепетровского района Челябинской области. В отличие от насыщенных разноцветных узоров на платьях и фартуках, калфаки, как правило, оформляются сдержанной вышивкой из белого или прозрачного бисера. Мастерицы исполняют различные вариации цветочной розетки. Лаконичный декор всегда располагается по центру головных уборов, оформленных над лобной частью головы свисающими бисерными украшениями-подвесками. Наряду с самобытной одеждой женщины села Арасланово оформляют вышивкой обрядовые «платочки невесты». Композиция отделки указанных изделий всегда сохраняется традиционной. В каждом углу платочка располагается цветок-розетка на стебле с листочками и бутонами. Противолежачие узоры идентичны по формам и колористическому решению, включающему контрастные сочетания. Края по периметру декорированы вышитым бордюром, а по углам разноцветными кистями. Данные платочки девушки дарят своим избранникам, как знак согласия быть спутницей жизни [7, с. 510].

Общую картину развития современной народной вышивки, дополняют особенности художественного творчества мастериц татарских селений Самарской области, работа которых заслуживает внимания не только у односельчан, но также у знакомых далеко за пределами области [8, с. 659]. В основном востребованы «бит яулык» – «полотенце невесты», которое вручают сватам в знак согласия. Это обрядовое изделие украшает стену дома жениха до свадьбы и после, а во время Сабантуя (праздник весеннего сева) оно вручается победителю состязаний. Местные мастерицы вышивают в технике гладь, нитями мулине. Для основы используют различные материалы из растительного и синтетического волокон. Вышивка производится на белой и однотонных цветных тканях. Распространение получил цветочный орнамент, включающий изображения реальных средневолжских полевых и садовых растений, соединённых в букетах. Изделия украшают три-четыре крупных раппорта.

Искусной работой отличаются вышивки Нажимы Биктимировой, 1950 г.р. (д. Старая Мочалеевка), которую обучили мастерству старшие сестры. Самостоятельно вышивать гладью, нитками мулине она умела, будучи в четвёртом классе. В настоящее время в указанной технике оформляет полотенца (324x56), намазлыки (122x114) и подзоры

(190x60). В декоре использует орнаментальные мотивы, которые видела на изделиях, выполненных бабушкой.

Известностью пользуются вышивки Кавсар Асылгареевой, 1950 г.р. (с. Алькино). Умению вышивать её учила с 10-ти лет старшая сестра. С тех пор мастерица не расстается с иглой и нитками. Она сама придумывает узоры, компоновку элементов декора, выполняя их для себя, для родных и знакомых. Больше всего спросом пользуются полотенца невесты «бит яулык» и фартуки «альяпкыч». Размеры праздничных полотенец для сватовства: 350 см x 70, декоративной вставки: 75x70. К. Асылгареева использует для работы ткани пастельных тонов, располагая на их фоне узоры из цветов, знакомых с детства.

Следующая мастерица Саимя Мурзаханова, 1947 г.р. (с. Алькино) научилась вышивать с 14 лет, на уроках труда. Также овладели данным умением ее сестры, с которыми потом они вместе вышивали дома или в гостях у подруг. Праздная «болтовня» в селе осуждалась. В оформлении своих изделий юные вышивальщицы использовали традиционные орнаментальные композиции, украшающие, знакомые с детства текстильные предметы интерьера, вышитые когда-то их родными по женской линии. У С. Мурзахановой с годами навык совершенствовался, мастерица стала сама придумывать узоры для отделки. Теперь она шьёт на заказ праздничные полотенца невест «бит яулык». Она работает в разных техниках, среди которых ковровая – шерстяными нитями, а также гладью – нитями мулинэ. Вышивальщица соблюдает традиционные размеры свадебных полотенец (280x70, декор 70x70). Одно такое изделие она вышивает не менее 15 дней. В отличие от подобных подарочных полотенец прошлого, ткани изделий С. Мурзахановой никогда не включают красный цвет, она использует текстиль пастельных тонов: салатного, бледно-розового, сиреневого и др. Композиция её узоров состоит из трёх раппортов, включающих цветочные мотивы. Также она использует сюжет, распространенный среди вышивальщиц Самарской области – образы двух лебедей, плывущих навстречу друг к другу. Кроме свадебных полотенец мастерица шьёт традиционные белые фартуки (без грудки), как это было издавна принято, верхняя часть не предусматривалась. С. Мурзаханова украшает их вышитым цветочно-растительным орнаментом. Фартуки «альяпкыч» пользуются спросом, т.к. принимая гостей, хозяйка и её помощницы обязательно надевают их поверх праздничного платья.

Таким образом, народное искусство вышивки на современном этапе развивается либо локально в отдельных селениях, где много мастериц (с.Тукай и с. Султукай Оренбургской области, с. Арасланово Челябинской области) либо как творчество единичных представительниц, рассеянных по большой территории (Самарская область). Все они овладели секретами мастерства благодаря наставницам по семейной женской линии. Единственным центром, где каждая мастерица использует тамбурный шов, является с. Арасланово. Во всех остальных случаях распространены гладь, стебельчатый шов, крестик. Вышитые узоры характеризуются яркими разнообразными цветами и часто включают устойчивые элементы традиционного орнамента. В основном предпочтение оказывается цветочно-растительным мотивам.

История пуховязания у татар, своими истоками уходит в общетюркский пласт культуры, связанный с периодом освоения Оренбургского края татарами из Среднего Поволжья. Переселенцы сохранили определяющие этнографические черты, в том числе традиционные ремесла. На новых местах обитания среди домашних женских занятий широко распространялось вязание из козьего пуха, которое обогатилось за счет использования техник кружевоплетения, известного казанским татарам с XVI в. Секреты мастерства пуховязания накапливались и усовершенствовались веками. Жены купцов-татар, переселявшихся с семьями в XVIII и XIX веках из Оренбургской области на территорию нынешнего Стерлибашевского района, продолжали заниматься вязанием из козьего пуха и разведением пуховых коз. Сопоставляя техники вязания и их названия у современных оренбургских и стерлибашевских татар, следует отметить, что есть узоры, совпадающие как по приемам исполнения, так и по названию, к ним относятся: «елан» (змейка), «мэчеаяк» (кошачья лапка), «багана» (столбики) и «шакмак» (квадрат), что свидетельствует о преемственности эстетических канонов. Другие орнаменты сходны по виду, но отличаются по названию, на которые повлияли местные особенности жизнеустройства. Так, узор в виде ряда треугольников называется в Стерлибашевском районе «тау юлы» (горная дорога), а отдельный его элемент – «тау» (гора). В Оренбуржье тот же рисунок вязания именуется «чүмэлэ» (копна) или «өчпочмак» (треугольник). Это явление объясняется тем, что при переезде у стерлибашевских татар сменился окружающий их

природный ландшафт, привычные степи уступили место предгорьям Урала. Население адаптировалось к новым условиям проживания, фиксируя опыт. Это подтверждается местной поговоркой: «гора три дня стонет, предчувствуя сильный буран». Как следствие постепенно возникли новые визуальные образы, которые нашли отражение в народном творчестве. Сходное явление наблюдается и в названии узора «кэрэз» (соты), связанном с пчеловодством – распространенном видом деятельности у татар в Башкортостане. В Оренбургской области, где пасеки гораздо менее распространены, такой орнамент называют «тычкан борчак» (мышинный горошек).

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что вязание из козьего пуха в татарских деревнях Оренбуржья и Башкортостана являлось и продолжает оставаться промыслом. Изделия сохранили стилевые особенности благодаря устойчивой преемственности в соблюдении традиций при смене мест обитания. Таким образом, в настоящее время у татар Оренбуржья и Башкортостана пуховязание является единственным, повсеместно активно развивающимся, традиционным видом декоративно-прикладного творчества. Его эволюция обусловлена как наличием большого количества мастериц и личными нуждами населения, так и рыночным спросом. Самобытный характер художественной выразительности сохранился и продолжает совершенствоваться. Национальные и локальные стилевые особенности восходят к эстетике татарского народа.

Закключение. Следует отметить, что в статье впервые рассматриваются очаги народного искусства XXI в. и описываются стилевые особенности развивающихся видов художественного творчества за пределами Татарстана. Было выявлено, что в некоторых селениях в условиях инокультурного окружения представители татарского народа стремятся сохранить свою национальную культуру. При этом, подавляющее большинство современного населения татарских деревень России ориентируется на покупные изделия общеевропейских образцов, т.к. большое влияние оказывают негативные последствия глобализации, диктующей предпочтение европейских стандартов. Для предотвращения утраты самобытности, для сохранения этнической культуры нужно обращаться к традициям декоративно-прикладного творчества, не только как к памятнику, а как к наследию, полученному от предков для последующего развития. Практическая значимость нашего исследова-

ния заключается в возможном использовании изложенных данных для организации и проведения курсов по обучению мастерству у носителей народного искусства. Также материалы данной статьи предназначены для широкого круга специалистов в области искусствоведения, этнографии и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валеев Ф. Х. Народное декоративное искусство Татарстана. Казань: Таткнигоиздат, 1984.
2. Валеев Ф. Х. Татарское народное декоративное искусство (XVIII–начало XXв.). Казань: Татар.кн. изд-во, 2020.
3. Валеев Ф. Х. Татарский народный орнамент. Казань: Таткнигоиздат, 2002.
4. Валеева-Сулейманова Г. Ф. Национальная традиция в декоративном искусстве / Татары. М.: Наука, 2001. с. 437–465.
5. Гулова Ф.Ф. Татарская народная вышивка. Казань: Татарское кн. изд-во, 1980.
6. Суслова С.В. История костюма тюркских народов (этнографическое исследование татарской народной одежды). Астана: Сарыарка, 2011.
7. Шкляева Л.М. Локальные особенности современной вышивки уральских татар (по результатам экспедиции 2016 г.) // Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире: материалы I Международной научной конференции (12–15 апреля 2017 г.). – Казань: изд-во «Ак Буре», 2017. – с. 509–511
8. Шкляева Л.М. Искусство вышивки татар Самарской области (по результатам экспедиции в июне-июле 2014 года) / Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Традиционная культура народов Поволжья» (10-12 февраля 2015). Казань: Ихлас, 2015. – с. 659–666
9. Шкляева Л.М. Вышивка татар Оренбургской Области (по результатам экспедиции в июне 2015 года) / Традиционная культура народов Поволжья: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (9-11 февраля 2016 г.): в 2 ч. Ч. 2 (М-Я). Казань: Ихлас, 2016. – с. 378-383.

Lyudmila Şklyayeva (Rusiya)

MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ TATARLARIN XALQ DEKORATİV SƏNƏTİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Bu məqalə Tatarıstan Respublikası Elmlər Akademiyasının Q.İbrahimov adına Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutunun 2014–2018-ci illərdəki ekspedisiyalarının nəticələri əsasında yazılmışdır. XXI əsrin əvvəllərində kənd tatarlarının ənənəvi üslubda hazırlanmış və milli eyniyyəti saxlamış xalq yaradıcılığı nümunələri (tikmə və pərqu toxuma) nəzərdən keçirilmişdir. Orenburq və Çelyabinsk vilayətlərinin, Başqırdıstanın və Samara vilayəti sənətkarlarının lokal mərkəzlərində yaradılmış məmulatların texnologiyalarının, kolorit həllinin və bəzək işləmələrinin müqayisəli-tutuşdurma təhlili aparılmışdır.

Açar sözlər: xalq incəsənəti, dekorativ-tətbiqi sənət, tatar, müasir, ekspedisiyalar.

Lyudmila Shklyayeva (Russia)

THE PECULIARITIES OF TATAR FOLK APPLIED ART IN THE CONTEMPORARY PERIOD

This article was written based on the results of the expeditions of the Ibragimov Institute of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan 2014–2018. The samples of folk art of rural Tatars (embroidery and down knitting) of the beginning of the XXI century, made in the traditional style and supporting national identity, are considered. A comparative analysis of technologies, color solutions and decorative finishing of products created in the local centers of the Orenburg and Chelyabinsk regions, Bashkortostan and masters of the Samara region was carried out.

Key words: folk art, decorative and applied, Tatar, modern, expeditions.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Оренбургская область, с.Н.Музино, ул.Рамяля.

Рис. 2. Оренбургская область, с.Султакай. Габбасова Гульнур.

Рис. 3. Самарская область. Мурзаханова Саимья.

Рис. 4. Самарская область. Мурзаханова Саимя.

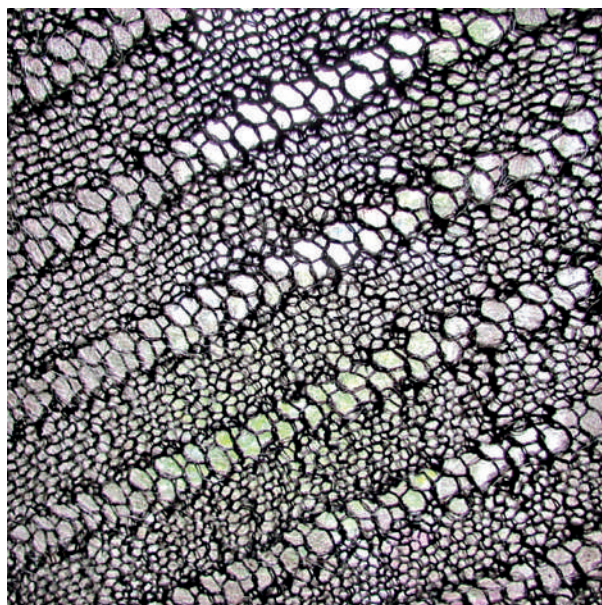

Рис. 5. Башкортостан, с. Бакеево. Работа Яппаровой Зилии.