

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ ТРАДИЦИОННОГО ВЯЗАНОГО ПЛАТКА ЮЖНОГО УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ

Статья посвящена вопросам типологической общности и региональных особенностей художественно-технологической структуры традиционного вязаного платка Южного Урала и Поволжья. Материал рассматривает стилистическое своеобразие и художественные особенности вязаного платка как уникального художественного явления, неотделимого от истории развития художественного ремесла вязания и особой эстетики материала.

Ключевые слова: типологическая общность, региональные особенности, вязаный платок, художественно-технологическая структура.

Пуховый платок и шаль относятся к художественному текстилю – особому виду декоративно-прикладного искусства, вобравшему в себя все лучшее, что создано человечеством на протяжении всей истории развития художественного ремесла вязания и отмечен особой эстетикой материала. Вопросам типологической общности и различий, выявлению региональных особенностей, художественно-технологической и композиционной структуры вязаного платка Южного Урала и Поволжья посвящена данная статья.

Феномен искусства вязаного платка связан с историей возникновения вязаного пухового платка в данных регионах, как изначально необходимого завершающего пластического мотива и элемента ансамбля женского костюма России, являющегося, по сути, самостоятельным художественным произведением в структуре декоративных решений народного наряда.

Оренбургский пуховый платок из козьего пуха и нити-основы (хлопчатобумажной, шелковой и др.) традиционно считается одним из всемирно известных символов России, получивший в мировой истории декоративного искусства особый статус уникального художественного феномена. Менее известны другие центры пуховязальных промыслов, сформировавшиеся на обширной территории Южного Урала и Поволжья (Нижнего и Среднего). Вместе с тем комплексной искусствоведческой оценкой данный феномен практически не осмыслен.

История Оренбургского пуховязального промысла начинается с середины XVIII века – времени освоения территории Оренбуржья. По другим данным, вязание пуховых шалей из козьего пуха коренным населением этих мест уже было до образования Оренбургской губернии

[1, с. 55–59]. Возникновению и развитию пуховязального промысла в Оренбуржье способствовали особые природно-географические условия местности (резко континентальный степной климат), благоприятные для разведения особой породы оренбургской козы, полиэтничная культура населявших Оренбуржье народов, торгово-экономические связи и виды хозяйственной деятельности. Порода оренбургской козы, сформировавшаяся из синтеза генетического прототипа башкирской и казахской козы, дала возможность появлению местного материала – козьего пуха, определившему дальнейшее развитие и совершенствование народного промысла. На процесс формирования орнамента оренбургского платка оказали влияние традиции русского декоративно-прикладного искусства, в частности кружева и вышивки, а также орнаментальные формы изделий населяющих регион народов. Синтезирование их с натурными мотивами дало возможность сформировать традиционную художественно-технологическую систему, отраженную в уникальных вязаных мотивах и узорах шалей и паутинок.

Предпосылками возникновения и развития пуховязания Башкортостана также являются природно-географические условия местности близкие по своим особенностям к условиям Оренбуржья. Климатические условия способствовали разведению местной породы пуховых коз («ашкорт», «токомо», «ябай ялан токомо», «ябай токомо»), а исторически сложившийся полукочевой способ хозяйствования, давал продукты натурального хозяйства: шерсть, пух, как материал для развития ремесел. Основой пуховязания Башкортостана исторически является ткачество из пуха – уникальный вид башкирского ремесла, не имеющий аналогов в искусстве

других народов. Изготовление башкирских тканых шалей начиналось с набивки вручную на домашнем станке длинного полотнища, которое затем разрезалось на 2–3 части и сшивалось в большую квадратную форму. Края шали оформлялись ажурной бахромой с длинными кистями [2]. Однако под влиянием процесса зарождения и развития пуховязального промысла Оренбуржья со 2 пол. XVIII века, башкирская тканая шаль постепенно заменяется вязаной.

Возникновение и формирование Волгоградского пуховязального промысла определяем второй половиной XIX века, данный факт также был обусловлен географическими и климатическими условиями, а именно – резко-континентальный климат способствовал разведению коз придонской породы. С конца XIX века художественное вязание из пуха в этих краях становится традиционным казачьим промыслом. Наиболее известным центром пуховязания в этой местности издавна являлась казачья станица Урюпинская, основанная в 1618 году на реке Хопре (ныне город Урюпинск).

Точных данных по появлению пуховязания в Пензенской губернии нет, считается, что оно было завезено из других регионов (во второй половине XIX века). Известный исследователь промыслов С.А. Давыдова предполагает, что пуховязание в середине XIX века было заимствовано в Оренбургской губернии, а пух привозили из соседних областей.

Таким образом, анализ истории возникновения центров пуховязания Южного Урала и Поволжья показал, что наиболее ранним по времени формирования является оренбургский пуховязальный промысел, история которого насчитывает более двух веков. Пуховязальные промыслы Пензенской, Волгоградской областей стали образовываться значительно позднее – с середины XIX века, т. е. спустя век после зарождения оренбургского.

При всем разнообразии изделий данных регионов, отмеченных наличием местных технологических, структурных, композиционных и других особенностей, находим в них и много общих черт. Так, типологическая общность традиционного вязаного платка Южного Урала и Поволжья проявляется в особой ажурной структуре полотна, называемой «платочным», «рябым» вязанием, или «двухизнаночной гладью», при котором применяются только лицевые петли и

накиды. Ажурная, «дырчатая» структура в пуховязании образуется от преобладания петель-накидов, соединенных между собой в различных вариантах. Техника ажурного пуховязания – счетная. Композиция и размер платка определяется количеством набранных петель по горизонтали, будущий узор формируется в рядах по вертикали. Инструменты, которые применяются для обработки пуха в исследуемых центрах пуховязания, существовали задолго до формирования промысла, т. к. вначале использовались для обработки шерсти. Мастерницы в надомном ручном производстве ажурных паутинок и шалей и сейчас используют эти инструменты. Примером может служить оренбургский пуховязальный промысел, в котором применяются:

– гребень – это соединенные в виде треугольника три дощечки. Со временем гребень заменили чески – небольшие дощечки (15x10 см) с набитыми на них иглами из жесткой тонкой проволоки;

– легкие веретена (16–20 см длиной) для прядения; в последнее время иногда используют электрические прялки, но при этом пуховая нить получается более грубой;

– достаточно устойчивая емкость для веретена (чашка, ложка половника и др.), облегчающая его вращение;

– стальные спицы («иголочки, иглы») вязальные (чулочные); разного диаметра для вязания из пряжи разной толщины;

– грузило – болт или гайка, привязываемые к связанной части платка для оттягивания;

– подмотка – кружок из плотного материала (диаметром 5–6 см);

– пальцы («пялы») – регулируемая рама из деревянных реек, применяемая для растяжки готового платка после стирки [3, с. 15].

Технология изготовления вязаных платков состоит из нескольких стадий и начинается с подготовки пуха – кропотливой и требующей много времени процедуре. Первый, второй, третий прочес означают очистку пуха от посторонних примесей, удаление коротких волокон, укладывание пуховых волокон параллельно и свертывание пуха в круговую (в куделю), т. е. подготовку пуха к прядению. Следующей стадией является прядение пуха – это изготовление пуховой нити (вытягивание, утонение, скручивание волокон пуха). Прядение пуха происходит при помощи веретена, толщина нити определяется мастерницей так-

тильно. Чем тоньше нить, тем изделие будет ажурнее и легче. Трошение – это соединение пуховой пряжи с натуральной шелковой нитью для ажурной паутинки и хлопчатобумажной для теплого платка. Этот прием появился в пуховязании в начале XX века и стал типичным для пуховязания Оренбуржья.

Отличительная особенность оренбургского пуховязания – тонкое и неплотное прядение пуха, обеспечивающего сохранность пуха в платке за счет его медленного «пушения». Связанный из оренбургского пуха платок имеет невысокую ровную «пушистость», он более плотный, чем из другого пуха, но остается легким, воздушным и очень теплым. Особые свойства оренбургского пуха: длина 7,5 см, тонкое (14–16 мкн) эластичное, шелковистое волокно с характерным блеском и относительной крепостью, малой теплопроводностью, уравниванием по длине.

Пух башкирских коз мягкий, достаточно короткий (4–6 см). Особое отличие башкирского пуховязания проявляется в способе изготовления пряжи. Пуховая пряжа для башкирских платков состоит из двух пуховых нитей без добавления хлопчатобумажной или шелковой основы.

Волгоградский пух породы придонской серебристой козы, в отличие от пуха оренбургских коз, более прочный; длина пряжи пуха от 10 до 17 см, толщина волоса 18–19 мк; цвет – голубовато-серый со стальным отливом. В Волгоградской области прядение пуха осуществляется на прялке, вследствие чего платки более плотные и тяжелые.

В Пензенской области используется привозной пух, в основном оренбургский, придонский, среднеазиатский. Употребляется пух белого цвета для пряжи трех видов: только из двух пуховых нитей; из трех нитей (две пуха и одна шелка); из двух нитей (по одной пуха и шелка). В Пензенской области издавна практиковалось разделение мастериц на прядильщиц и вязальщиц. Для прядения пуха применяется «чигирь» – приспособление (типа прялки). На современном этапе в основном вяжут платки из готовой пряжи.

Общим специфическим свойством вязаного платка является укорененность орнамента в структуре вязаного полотна, так как орнамент образуется в процессе вязания, вместе с вещью. В его основе лежит обусловленная технологией вязания стилизация – трансформация природного мотива в декоративную форму геометрического или растительного орнамента. художе-

ственно-технологическая обусловленность формирует стилистику вязаного платка, которая выражается в единстве его образно-пластического строя, устойчивой целостности средств художественной выразительности и технологических приемов, особых свойствах материала (пряжи из козьего пуха), характеризующих вязаный платок как произведение декоративно-прикладного искусства.

Основным орнаментом оренбургского платка является геометрический мотив. Существенные элементы конструктивной части орнамента оренбургского платка – крест, круг, квадрат, восьмиугольная звезда – это общепринятые геометрические символы, основанные на космологическо-мифологическом восприятии человека. Важнейшей особенностью композиции оренбургского вязаного платка является её трехчастность. Каждая часть композиции платка традиционно стилистикой мотивов связана с его общей формой и структурой полотна. Так, кайма в ажурном платке – это богато украшенная декором широкая полоса, которая орнаментально завершает и синтезирует всю композицию. За каймой следует решётка – узкая орнаментальная полоса, состоящая из равномерно повторяющихся однородных элементов и отделяющая кайму от середины платка. Середина – это центральное поле платка, основа его композиционного решения и художественно-образного содержания.

Композиция теплого платка, также как и ажурного состоит из трех частей: каймы, обвязки и середины. Отличием теплого платка является решение середины, которая в основном вяжется без узора. При этом в теплом платке середина и кайма вывязываются отдельно; середина завершается обвязкой, после чего все части платка соединяются.

Если середина полотна платка состоит из одного большого квадрата-ромба, называемого мастерицами «кругом», в который вписан другой перевернутый квадрат – ромб, то такой платок называется однокруговым. Крестообразная композиция середины платка, состоящая из пяти ромбов-кругов, носит название пятикруговой. Композиция середины платка, заполненная раппортным узором из одного или нескольких простых мотивов, называется сплошной, при этом используемые элементы получают декоративное продолжение в кайме и решётке. Такая композиция имеет характер коврового или

замкнутого орнамента, характеризуется сплошным заполнением поверхности на основе метрического повтора.

Структура композиции башкирского платка предельно проста: чаще всего это шали со сплошной серединой и каймой, обрамленной зубцами. Решетка обычно отсутствует или не выделяется. Практически всегда орнамент платка геометрический.

Волгоградские платки отличаются высоким голубоватым пухом, полностью закрывающим декоративную структуру платка. Поэтому в них также нет однокруговых и пятикратных композиций. Для волгоградских платков ажурной вязки характерно свободное сочетание геометрического и растительного орнамента. Волгоградские мастерицы используют в платках чаще всего традиционную трехчастную композицию, состоящую из каймы, решетки и середины. Однако часто в платках традиционно вывязывается только кайма и середина. Такая композиция соответственно не содержит кругов (одного или пяти), а платки имеют сплошную середину.

В Пензе мастерицы вяжут толстые теплые шали, связанные из скрученных трех пуховых нитей, их платки менее ажурные, чем оренбургские платки-паутинки, но более тонкие, чем волгоградские [4].

Выразительные средства орнаментальной композиции (мотив, узор) являются, с одной стороны, общими для традиционного вязаного платка, с другой – обладают в каждом регионе особым художественным своеобразием. Мотив – первичный, наиболее простой элемент орнамента, имеющий свой образно-выразительный смысл. В оренбургском ажурном платке наиболее часто используются, такие мотивы как «косорядки» – косые ряды накидов справа налево и наоборот; «бисерные цепочки», напоминающие узоры из «косорядок», но они более тонкие и изящные. Так же применяется мотив «глухотинка» (большая и малая) ассоциирующаяся с «глухой ягодой» (ежевикой). Рисунок «кошачья лапка» напоминает малую «глухотинку» с ажуром (т. е. накидом) в центре и навеян впечатлением от кошачьего следа. «Мышиный след» ассоциируется так же с цепочкой мелких следов на снегу. Мотив «горох» создает особую ажурную структуру, похожую на кружево; «рыбка» напоминает рыбью чешую, а мотив «соты» ассоциируются с геометрическим рисунком пчелиных сот.

Сочетание простых элементов (мотивов) образует вторичные элементы, которые, в свою очередь так же имеют названия, такие как: – «цепочки», «решетки» «кубики», «корольки», «встречные пилки», «угольники из косорядок», «выворотные шашечки из ягод» и др.

Простые элементы и их более сложные сочетания (вторичные элементы) объединяются и синтезируются в еще более сложные варианты, определяемые авторами как узоры «сосенки», «самоварчики», «бантики», «снежинки» и др. [4], [5]. Последовательное усложнение орнамента? от первичных элементов к комбинациям из них – создает богатство и разнообразие орнаментальных форм. Многочисленные мотивы, их комбинации и сочетания тонкостью своих ритмических построений образуют единство визуальных ритмов на условиях соотношения симметрии и асимметрии в границах орнаментальных построений. Перечисленные мотивы и узоры используются мастерицами выборочно во всех центрах пуховязания Южного Урала и Поволжья.

В башкирском вязаном платке применяется минимальный набор мотивов, сходных с оренбургскими: в основном «косорядки», «бисерные дорожки», «кошачьи лапки».

Основные узоры орнамента волгоградского вязаного платка – «ландыш», «листья клеона», «листья дуба», «камыш» и др., созданные из сочетаний первичных элементов (мотивов) оренбургского пуховязания – «косорядок», «гороха», «сот».

Особенностью пензенских теплых шалей является своеобразная фактура полотна, связанного «в клинышек» (чередование треугольников, выполненных при помощи лицевых и изнаночных петель). Необходимо отметить также, что традиционными элементами орнамента пензенских платков являются первичные мотивы, принятые в пуховязании Оренбуржья. Зафиксируем некоторые из них: – «рыбка», «глухотинка», «горох», «соты», «мышиный след», «кошачья лапка»; а также вторичные элементы: «бантики», «угольники», «цепочки», «встречные пилки». Их сочетание образуют своеобразные узоры, характерные для традиционных пензенских платков. Эти узоры можно условно разделить на три группы. В первую группу входят узоры с растительным орнаментом: «шишка», «репей», «сосенка», «дубовый лист», «рассыпной горошек»,

«лимон», «виноград», «дорожка с семечками». Вторую группу составляют узоры, имеющие аналогию с животными: «медвежья лапа», «змейка» «кошачья лапа», «мышинная дорожка», «шашка – пятка раздавленная», «шашка-паутинка». Третья группа содержит узоры: «выворотная шашка», «выворотный бочонок», «шашка в два обгорода», «дорожка-веревочка», «цепочка простая и выворотная» [3, с.19].

Помимо выявления исторических, технологических, композиционных, типологических и орнаментальных особенностей вязаных платков Южного Урала и Поволжья, необходимо отметить возможную трансляцию ручного надомного труда в машинное производство. Ярким примером служит деятельность предприятия ЗАО «Фабрика оренбургских пуховых платков» как

пример уникального взаимодействия принципов ручного художественного ремесла и машинного производства изделий. Фабрика оренбургских пуховых платков, созданная в 1930 году на базе артели им. 1-го Мая – единственное, не имеющее конкурентов в России трикотажное предприятие по изготовлению пуховых, ажурных изделий. Машинное производство позволило освободить работников от самых трудоемких и тяжелых операций по обработке пуха и изготовлению пуховой пряжи. Большие тиражи и более низкая цена пуховых изделий сделали их доступными всем слоям общества, но, одновременно, произошла подмена единичных эксклюзивных произведений на тиражируемую продукцию.

Данный анализ позволил выстроить нижеприведенную таблицу, представляющую основ-

Таблица 1. Технологические и композиционные особенности вязаного платка Южного Урала и Поволжья

Название промысла	Оренбургский пуховязальный промысел	Башкирия	Пенза	Волгоград
Дата возникновения	Середина XVIII века	XIX – начало XX века	Середина XIX века	Вторая половина XIX века
Наличие местной породы коз	Порода генетический прототип башкирские и казахские козы	Порода пуховых коз («ашкорт» «токомо», ябай ялан токомо, ябай токомо)	Нет	Порода придонской серебристой козы
Применяемые материалы (пух, нить)	Мягкий эластичный пух длиной 7,5см; тонина 14-16 микрон, шелковая и х/б нить	Пряжа из двух пуховых нитей без добавления хлопчатобумажной или шелковой основы. Пух 4-6 см, мягкий	Пух – среднеазиатский, оренбургский, волгоградский. Напрядают на шелковую нить	Пух прочный; длина пряжи пуха от 10 до 17см, толщина волоса 18 -19мк цвет □ голубовато-серый со стальным отливом
Типы вязаных платков	Паутинка ажурная и теплая шаль	Ажурная паутинка и теплая шаль	Ажурный платок	Ажурный и теплый платок
Технологическое качество платка	Невесомость, тончайшая структура	Тканая и вязаная структура шали в основном плотная	Менее ажурный, чем оренбургский вязаный платок	Уплотненная структура вязания
Особенности композиции	Трехчастность симметрия; Овальный, пятиугольный, со сплошной серединой	Нет трехчастного деления, (есть кайма; решетка присутствует не всегда), сплошная середина.	Трехчастность есть кайма, решетка присутствует не всегда, сплошная середина	Трехчастная композиция не содержит кругов (одного или пяти)
Характерные мотивы орнамента	Мотивы – «горох», «косорядки», «кошачьи лапки», «мышинный след», «гармошка», «бисерная цепочка», «рыбки», «глухотинка»	Простой орнамент в кайме - «зигзаг», ромбы Мотивы, сходные с оренбургскими - «горох», «кошачья лапка», «бисерные дорожки» и др.	Крупные шестиугольники, связанные «горохом». Применяются мотивы «дубовый лист», «пряник», «репы»	Сочетание геометрического и растительного орнамента; Мотивы: «кленовый лист», «ландыш», «перо павлина», «листья дуба», «камыш»
Наличие машинного производства	Есть ООО «Фабрика оренбургских пуховых платков»	Нет	Нет	Нет

Таблица приведена на основе диссертационного исследования А.А. Васильченко [стр. 103–104].

ной перечень технологических и композиционных особенностей вязаного платка Южного Урала и Поволжья (Таблица 1).

Сравнительный анализ характеристик центров пуховязания Южного Урала и Поволжья выявил, что при типологической общности внешней структуры, платки Южного Урала и Поволжья имеют существенные отличия художественно-технологических характеристик? по качеству пуха, характеру композиции, типу орнамента, набору мотивов и узоров. Выявленные отличия определены региональными особенностями, среди которых наиболее значимыми, влияющими на формирование технологии исполнения, композиционной и орнаментальной структуры вязаного платка являются этногеографический, климатический, социальный, экономический и национальный факторы.

Пуховязальные промыслы Южного Урала (Оренбуржье и Башкортостан), а также Волгоградский, сформировались при наличии местных пород коз и, соответственно, местного пуха. В Пензенской области использовался привозной пух разных сортов. Существенные различия климатических и географических условий оказали влияние на различия пород местных коз и соответственно на существенное отличие качества пуха, что в свою очередь определило формирование характерных региональных особенностей промыслов.

Самый богатый ассортимент вязаных платков в Оренбуржье – ажурные «паутинки» и теплые толстые шали. В Волгоградской и Пензен-

ской областях также вяжут как ажурные платки (не «паутинки»), так и теплые шали, однако они более плотные и пушистые по сравнению с оренбургскими. Оренбургский платок характеризуется наличием канонической, стилистически цельной художественно-технологической системы, сложнейших композиционных схем, традиционных мотивов (первичных элементов) и узоров (вторичных элементов) геометрического орнамента. В платках Башкортостана, Волгоградской и Пензенской областей нет пятиугольных и однокруговых платков, а трехчастность не является каноническим принципом композиции. В некоторых случаях применяется трикотажное вязание (с изнаночной петлей), нет единства узора каймы и середины платка. Свообразные узоры волгоградских и пензенских платков сформированы из первичных мотивов оренбургского пуховязания, что указывает на их заимствованный характер.

Таким образом, что наиболее ранним по времени формирования является оренбургский пуховязальный промысел. В связи с этим традиции и канонические принципы, включающие весь цикл ручного ремесла, оказались на более совершенной стадии развития. Выработанная в течение долгого периода времени система нашла отражение в вязаных платках близлежащих областей и послужила образцом для подражания, а также истоком для художественных интерпретаций. В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что наивысшего развития искусство традиционного вязаного платка достигло в Оренбуржье.

14.02.2014

Список литературы:

1. Абдулгазина, Т.Я. К истории пуховязального искусства // Проблемы этногенеза и этнической истории башкирского народа // Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию С.Н. Шитовой. – Уфа: Гилем, 2006. – С.55–59
2. Руденко, С.И. Башкиры: историко-этнографические очерки / С.И. Руденко. – М.-Л., Издательство Академии наук СССР. – 1955. – 393 с.
3. Васильченко, А.А. Искусство традиционного вязаного платка Южного Урала и Поволжья. [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. Искусствоведения (17.00.04) / Васильченко Алла Александровна; Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова – Москва, 2013. – 31с.
4. Васильченко, А.А. Искусство традиционного вязаного платка Южного Урала и Поволжья. [Текст]: диссертация кандидата искусствоведения: 17.00.04: защищена 20.12.13 / Васильченко Алла Александровна. – Москва, 2013. – 173с.
5. Бушухина, И.В. Оренбургский пуховый платок / И.В. Бушухина. – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2005. – 264 с., илл.
6. Астраханцева, Т.Л. Народная керамическая скульптура начала XX века и гжель. Преемственность традиции // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА /Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. – М: МГХПА, 2014. – № 1. – С.40 – 44.

Сведения об авторах:

Васильченко Алла Александровна, доцент кафедры рисунка и живописи Оренбургского государственного университета, член Союза художников России, Заслуженный художник России

Шлеюк Светлана Геннадьевна, заведующий кафедрой рисунка и живописи Оренбургского государственного университета, кандидат искусствоведения, доцент 460018, г.Оренбург, ул. Шевченко, 28, ДЮТ «Прогресс», тел.: (3532) 912213, e-mail: svetlanchikdis@mail.ru