

Васильченко А.А.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия

E-mail: vasilchenko.alla@mail.ru

АЖУРНОЕ ПУХОВЯЗАНИЕ ОРЕНБУРЖЬЯ: ТРАДИЦИЯ И ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОИСК В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОРЕНБУРГСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА

В ходе исследования авторских элементов орнамента на основе орнаментальных форм полиэтнического населения Оренбуржья рассмотрены способы их реализации в традиционной художественно-технологической системе оренбургского пухового платка. Новаторский поиск в сфере этнохудожественного наследия и введение авторских элементов в традиционный орнамент оренбургского пухового платка в соответствии с художественно-технологическими основами традиции пуховязания является условием её развития. Системный инновационный подход в создании авторских элементов орнамента оренбургского пухового платка в целом соответствует концепции этнохудожественного содержания методики довузовского и вузовского образования. Решение задач освоения традиционных художественно-технологических основ пуховязания зависит от творчества оренбургских мастериц-пуховязальщиц. Они сохраняющих преемственность стилистики художественного канона, традиционных мотивов и технологических приемов. Методы новаторского подхода к традиционному художественному ремеслу, в том числе к пуховязанию, могут быть применены в теоретической и практической части учебного процесса по профилю «Дизайн среды», к дисциплинам «Декоративно-прикладное искусство в интерьере» и «Конструирование изделий легкой промышленности».

Ключевые слова: традиция, этнохудожественное наследие, освоение, новаторство.

Vasilchenko A.A.

Orenburg state university, Orenburg, Russia

E-mail: vasilchenko.alla@mail.ru

OPENWORK DOWN KNITTING OF THE ORENBURG REGION: TRADITION AND ETHNO-ARTISTIC SEARCH IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE ORENBURG ART COLLEGE

During the study of the author's elements of the ornament based on the ornamental forms of the multi-ethnic population of the Orenburg region, methods of their implementation in the traditional artistic and technological system of the Orenburg down scarf were considered. An innovative search in the field of ethno-artistic heritage and the introduction of original elements into the traditional ornament of the Orenburg down scarf in accordance with the artistic and technological foundations of the down knitting tradition is a condition for its development. The systematic innovative approach to creating original elements of the Orenburg down scarf ornament generally corresponds to the concept of ethno-artistic content of the methodology of pre-university and university education. Solving the problems of mastering the traditional artistic and technological foundations of down knitting depends on the creativity of Orenburg down knitters. They preserve the continuity of the stylistics of the artistic canon, traditional motifs and technological techniques. Methods of an innovative approach to traditional artistic craft, including down knitting, can be applied in the theoretical and practical part of the educational process in the profile «Environmental Design», in the disciplines «Decorative and Applied Arts in the Interior» and «Design of Light Industry Products».

Key words: tradition, ethno-artistic heritage, development, innovation.

В последние десятилетия XX-XXI вв. в России, в том числе в Оренбуржье, заметно активизировалась система содержания методики довузовского и вузовского образования в сфере региональной традиционной народной культуры. В исследованиях специалистов народного искусства и художественных ремесел (В.М. Василенко, М.А. Некрасовой, Т.Л. Астраханцевой, И.Я. Богуславской и других) утверждается, что народное искусство претерпевает в наши дни

значительные изменения, в том числе и под влиянием традиций этнохудожественного наследия. При этом подчеркивается, что содействие изменениям осуществляется в контексте общечеловеческих, общенациональных ценностей народного искусства, его родовой сущности и основных аспектов, которые обозначила в своих трудах М.А. Некрасова [1]. При всех трансформациях неизменной остается важнейшая задача современности: сохранение специфики

народного искусства, его традиционных основ – преемственности, стилистики художественного канона, коллективности творчества.

Особая роль при этом отводится региональным центрам народного искусства «..Каждый центр народного искусства – это своего рода коллективный автор, связанный с уникальным мастерством. Отсюда и их названия, ставшие олицетворением местного искусства, навеки соединившим его с конкретным географическим понятием. Поэтому развитие и распространение его возможны только в этой местности» – со всей убедительностью утверждает в статье И.Я. Богуславской [2]. Особую значимость при этом приобретает специфика и содержание учебного процесса региональных художественных учреждений, которые призваны поддерживать и развивать духовные ценности во взаимосвязи национальных, региональных явлений народного искусства и художественного ремесла.

Процесс обучения в ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» обеспечивается комплексом программ, отражающих содержание среднего профессионального образования России¹, а также рекомендациями, предложенными Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области. Программы отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы» строятся на постижении принципов художественного языка, содержания и художественно-технологических основ произведений различных видов декоративно-прикладного и народного искусства, осмыслении их историко-культурологических, художественно-эстетических взаимосвязей, масштаба и специфики.

Немаловажные системообразующие компоненты этих программ – изучение, сохранение и развитие традиции ажурного пуховязания Оренбуржья; учет региональных особенностей бытования и методы теоретического и практического освоения традиционных художественно-технологических основ пуховязания, а также обращение к этнохудожественному наследию

полиэтнического населения Оренбуржья. В основу программных и методических разработок по специальности «Пуховязание» легли программы: «Технологический процесс изготовления ажурных платков и палантинов «паутинок», разработанные в 1991г. мастерицами-пуховязальщицами Гумеровой Р.С. для средней школы с. Желтое, а в 1997 г – Федоровой О.А. для художественного колледжа. Впоследствии методические материалы по дисциплине были переработаны и дополнены преподавателем специальных дисциплин Азнабаевой М.З.

В общем процессе освоения традиции пуховязания параллельно ставится задача творческого подхода к ней путем формирования целостной творческой личности, способной к художественному, инновационному мышлению, обеспечивающему новаторский подход к традиционному ажурному пуховязанию Оренбуржья. Так, Н.А. Бердяев, русский философ, публицист, писатель и историк, рассуждая о смысле творчества, пишет: «Творческий акт имманентно присущ лишь лицу, личности как свободной и самостоятельной мощи. Творчеством может быть названо лишь то, что порождено самобытной субстанцией, обладающей мощью прироста мощи в мире. Творчество есть то, что идет изнутри, из бездонной и необъяснимой глубины, а не извне, не из мировой необходимости [3].

С учетом региональных стилевых особенностей пуховязания в учебном процессе формируются задачи двух типов: освоения традиционных художественно-технологических основ пуховязания и усложнённые, многоцелевые задачи инновационного подхода к ним. На занятиях первого типа обращается внимание на постижении сути коллективного творчества пуховязального промысла, изучение творчества мастериц-пуховязальщиц, сохранение и практическое воспроизведение традиционных мотивов и приемов оренбургского пуховязания.

Во втором случае ставится задача их творческой интерпретации, поиска новых мотивов и приемов путем инновационного образнотехнологического решения и включения их в традиционное оренбургское пуховязание. Инновационность мышления предопределяет новаторский характер решения, которое реализуется в соответствии с практической возмож-

¹ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. №1389 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»

ностью его воплощения в во вновь созданных художественных формах пуховязания [4].

С этой целью студенты обращаются к многообразным мотивам окружающего мира, а также к элементам национальной культуры населяющих Оренбуржье народов, в частности, к национальному орнаменту. При этом расширяется диапазон методико-педагогических приемов и путей поиска инновационных решений.

Оренбургский пуховый платок – пример гармоничной художественно-технологической, функциональной целостности орнамента и вещи. По своей природе орнамент оренбургского ажурного платка принципиально отличается от других видов орнамента, так как его формирование происходит в процессе вязания платка – орнамент платка не просто располагается на его поверхности, но, как отмечает Ю.Я. Герчук, в подобных случаях «орнамент входит в её плоть, в толщу материала,....как организующий принцип конструкции предмета (ткани, кружева, решетки, узорной кладки т. п.» [5].

Реализацию новаторской визуальной формы национальных мотивов орнамента в решающей степени обуславливает специфическая технология платочного вязания на спицах – так называемая «двуххизнаночная гладь», или «платочное», «рыбье» вязание с преобладанием в нем петель-накидов, создающих ажурную структуру. Метод формообразования – стилизация и вариативность структурно-технологических связей петель, применение традиционных технологических приемов оренбургского пуховязания дают возможность образовать узнаваемые мотивы национальных орнаментов. Этот подход обеспечивает вновь созданным мотивам национальных орнаментов стилистическое единство, целостность образно-пластического, композиционного строя с элементами традиционного орнамента пухового платка.

Тенденция к поиску новых форм орнамента, новаторский поиск в пуховязании в учебном процессе Оренбургского художественного колледжа напрямую сопряжен с важнейшей проблемой народного искусства – соотношения понятий «традиция» и «новаторство». «...Пафос художественного поиска, на что бы конкретно он не был направлен, в свою очередь, не может не содержать в себе стремления к развитию, то есть как

раз к повышению организованности всего того конкретного жизненного материала, которым оперирует [6]. На протяжении всей истории развития пуховязального промысла периодически возникали новые мотивы и приемы пуховязания, в том числе на основе элементов национальных орнаментов. Так, мусульманский мотив восьмиконечной звезды (восточной звезды), впервые был вывязан в 80-е годы XX века в платке мастерицы-пуховязальщицы Гумеровой Р.С. [7]. Инновационный, авторский подход в пуховязании также проявился в создании нетипичных, но характерных для конкретного автора мотивов и технологических приемов – «федоровские елочки», «блинов узор». При этом неизменной оставалась традиционная трехчастная композиция платка с одним или пятью ромбами в середине; платок по-прежнему вязался на спицах и только лицевыми петлями. В этом случае несвойственные традиции авторские элементы со временем органично вошли в структурно-технологическую систему оренбургского пуховязания и стали традиционными элементами орнамента, так как они не противоречили традиционной художественно-технологической системе платка. То-есть, как утверждает видный исследователь народного искусства Т.Л. Астраханцева, «авторское индивидуальное может проявляться в рамках образной системы промысла» [8] и только при условии соответствия традиционным художественно-технологическим основам.

В традиционном пуховязании Оренбуржья элемент славянского орнамента символ Солнца и вечного движения – это ромб, или несколько ромбов, расположенных обычно в центре (середине) композиции. В этом платке элементы орнамента в центре платка – четыре символа – выполнены технологическим приемом «рыбки». Остальные элементы орнамента исполнены традиционными приемами ажурного пуховязания – это «косорядки», «пилки» «глухотинки» (рис. 1).

Смысловую и декоративную нагрузку композиции центрального поля платка несет мотив казахского орнамента «гул» (в перев. с казахского «гул» – «цветок»), как идея плодородия, вечного обновления и возрождения жизни. Орнамент каймы ажурного платка выполнен по мотиву казахского орнамента «ормекші» (в перев. с казахского «ормекші» – «паук»). Все элементы орнамента ажурного платка – «круг»-

ромб середины, элемент «паучок» каймы – выполнены приемами «встречные пилки», «глухотинки» сплошные, «рыбки», «косорядки», «глухотинки» и «мышинный след» (рис.2).

Особенность башкирского орнамента – повтор и чередование геометрических, растительных или зооморфных элементов, в которых отразились древние представления башкир о многогранном ритме бытия. Центральное поле палантина – это три круга-ромба, скомпонованные из элементов башкирского орнамента – мотива завитых бараньих рогов, выполненных традиционными приемами пуховязания Оренбуржья: это «косорядки», «пшенка»; в пространстве между кругами палантина располо-

жились «снежинки». Основной мотив каймы состоит из двух ромбов, наложенных один на другой, а между ними пространство заполнено треугольниками из гороха (рис. 3).

В образах ненецкого орнамента ассоциативно воспроизводятся мотивы северной природы и основного промысла ненцев – рыболовства. Традиционные приемы пуховязания – «косорядки сплошные» – образуют изображение рыбок, а мотивы «снежинки», расположенные в центре композиции и по углам, ассоциируются с суровой зимой. Растительные мотивы при этом трансформированы в геометрический орнамент, состоящие из прямоугольников, зигзагов, выполненных приемами «косорядки» и «глухотинки» (рис. 4)

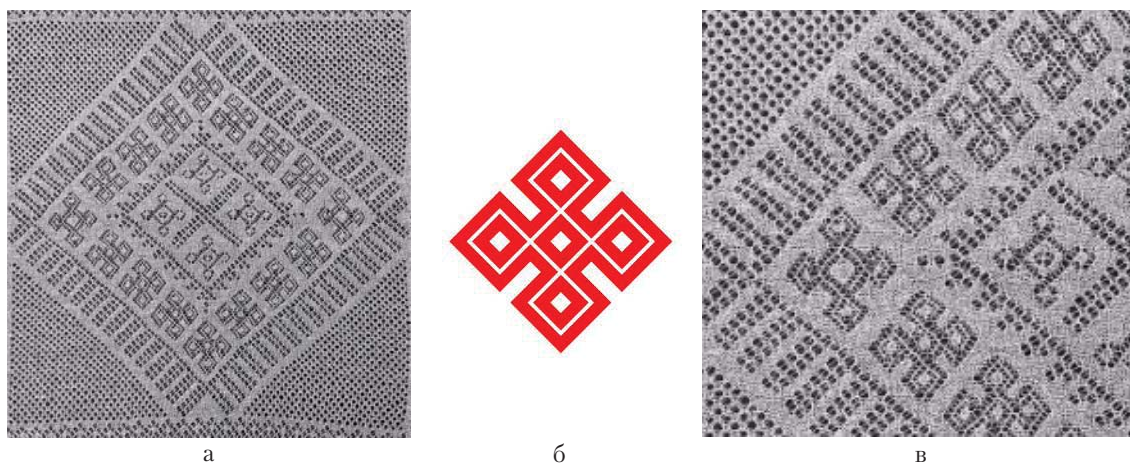

Рисунок 1 – Афанасьева А. Рук. Азнабаева М.З. Однокруговой платок «Славянские узоры». 2022 г. (а)
Фрагмент середины платка (в)
Элемент славянского орнамента (б)

Источник: <https://www.livemaster.ru/topic...slavyanskie...uzory...ih-znachenie>

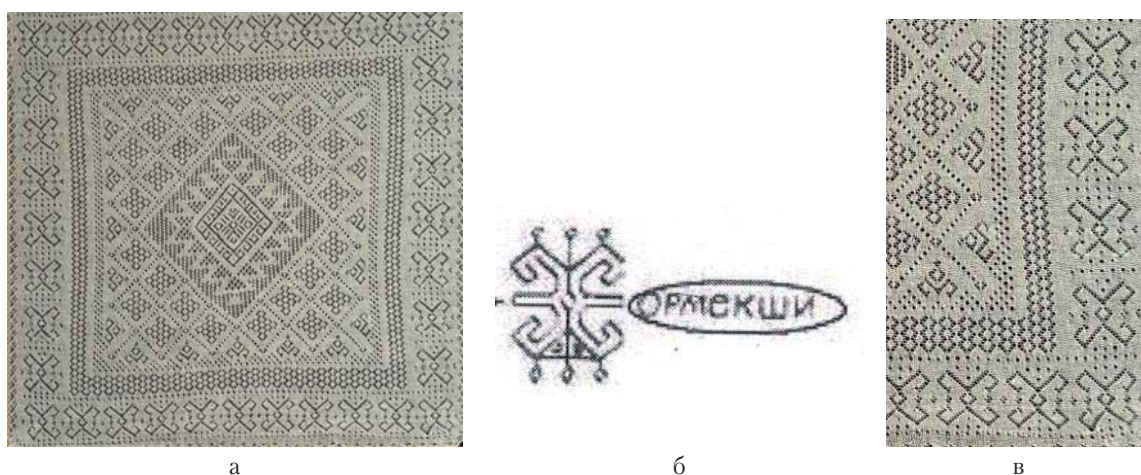

Рисунок 2 – Музаргалиева А. Рук. Азнабаева М. З. Платок с казахским орнаментом. 2020 г. (а)
Фрагмент орнамента середины и каймы платка с элементами «гул» «ормекші» (в)
Элемент казахского орнамента «ормекші» (б)

Источник: <https://www.caa-network.org/archives/15372>

Рисунок 3 – Лапина К. Рук. Азнабаева М.З Ажурный палантин с башкирским орнаментом. (а)
Фрагмент одного из кругов середины платка (б)
Башкирский орнамент «Бараньи Рога» (в)
Источник: [https:// orname.ru](https://orname.ru)

Рисунок 4 – Алексеева с. Рук. Азнабаева М. З. Ажурный платок с ненецким орнаментом «Ненецкий край». 2021г. (б)
Фрагмент орнамента каймы «Ветки кедра» (а) Фрагмент орнамента середины платка «Рыбы» (в)
Ненецкий орнамент «Ветки кедра» (г)
Источник: <https://flomaster.club/43161-neneckij-uzor.htm>

Орнаментальные образы эвенкийского орнамента также ассоциативно отражают окружающий эвенков мир – таежные просторы, летящих птиц. Растительные природные мотивы (ягель) при этом трансформируются в геометрические формы орнамента, реализованные традиционными приемами ажурного пуховязания. Так, круг-ромб, расположенный в центральном поле ажурного платка, выполнен технологическим приемом «встречные пилки», стилизованный рисунок ягеля в кайме – приемами «глухотинки» и «косорядки». Изображения птиц и снежинок симметрично расположены в угольниках центрального поля платка на фоне, образованном приемом «горох» (рис. 5).

Основной замысел работы с армянским мотивом – ассоциативная связь традиционного орнамента платка и мотивов армянской вышивки «Мараш», содержащей элементы орнаментального искусства Армении и конструктивно соответствующей стилистике орнамента ажурного платка. Орнаментальные мотивы платка приближены к традиционным самобытным ор-

наментам Марашской вышивки. Так, центральное поле платка состоит из одного круга-ромба, зигзагообразный контур которого транслирует рисунок ромбов армянской вышивки «Мараш».

В целом платок выполнен в соответствии с художественно-технологической основой традиционного трехчастного платка Оренбуржья. В нем присутствует кайма, решетка, середина, выполненные традиционными приемами: «гумеровская решетка», неполными элементами «глухотинка», а также приемами «горох», «рыбки», «соты». Выполнение орнаментальной композиции в стилистике армянской вышивки «Мараш» способствовало разнообразию структуры орнамента, а также эстетических и технологических свойств ажурного платка. (рис.6)

Таким образом, поиск, разработка этнохудожественных инновационных приемов пуховязания в учебном процессе оренбургского художественного колледжа осуществляется в рамках традиционной художественно-технологической системы оренбургского пуховязания и соответствует стилистике его геометрического

Рисунок 5 – Бикмаева Р. Рук. Азнабаева М.З. Ажурный платок с эвенкийским орнаментом. 2021г. (а) Фрагмент орнамента. Мотив «Ягель» в кайме платка (б) Фрагмент орнамента. Мотив «Птица» в углах композиции (в) Эвенкийский орнамент «Ягель» (г)
Источник: <https://flomaster.club/16256-jevenkijskie-uzory-i-ka>

орнамента. Приведенные примеры разработки национальных орнаментов в технике платочного вязания Оренбуржья в дипломных работах студентов отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» отражают способы их включения в традиционный орнамент оренбургского пухового платка. Специфика технологии платочного вязания на спицах – только лицевые петли и накиды – и традиционные приемы вязания обеспечивают неразрывную стилистическую и технологическую связь вновь созданных элементов орнамента с традиционной художественно – технологической системой оренбургского ажурного платка.

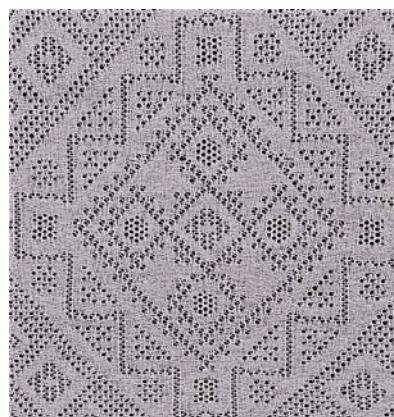
Современное обращение молодого поколения мастериц-пуховязальщиц к национальным формам народного искусства имеет существенное значение для дальнейшего развития традиции пуховязания Оренбуржья. Расширение диапазона новаторского поиска при соблюдении художественно-технологических основ

традиции, гармоничное включение мотивов национальных орнаментов в традиционную художественно-технологическую систему ажурного пуховязания Оренбуржья влечет за собой разнообразие художественно-технологических свойств пухового платка и может восприниматься как развитие традиции пуховязания во всех видах платков – со сплошной серединой, одно-круговом и пятикруговом платках, палантинов.

Решение задач освоения традиционных художественно-технологических основ пуховязания в решающей степени зависит от роли творчества оренбургских мастериц-пуховязальщиц, исторически сохраняющих преемственность в передаче стилистики художественного канона, традиционных мотивов и технологических приемов пуховязания. В процессе систематических занятий под руководством преподавателя спецдисциплины – Маргариты Загитовны Азнабаевой – расширяется художественный кругозор учащихся, развивается их творческое мышление путем направленности творческого поиска и анализа его результатов. Мы рассма-

а

б

в

Рисунок 6 – Адамян С. Рук. Азнабаева М.З. Ажурный платок «Назели» по мотивам армянской вышивкой «Мараш». 2021г.
Фрагмент середины платка, ассоциативно отражающий стилистику армянской вышивкой «Мараш»
Армянская вышивка «Мараш»
Источник: <https://armmuseum.ru/news-blog/2018/5/30/-30>

триваем преподавателя в этом случае как профессионала, обладающего высоким уровнем теоретических знаний и практических навыков пуховязания. «Если народный Мастер, носитель традиции, создает образы традиционной культуры, ища в них ответы на вечные вопросы мироздания, то Учитель, являясь проводником новых смысловых и духовных ценностей, стремится донести учащимся знание нравственно-духовного смысла образа с такой силой и глубиной духовного звучания, о которой и не могли. предполагать творцы народного искусства, живущие в отдаленные века» [9].

Системный инновационный подход в создании авторских элементов орнамента оренбургского пухового платка в учебном процессе Оренбургского художественного колледжа в целом соответствует концепции программного и методического обеспечения этнохудожественного содержания методики довузовского и вузовского образования – от среднего художественного образования к высшему, разработан-

ной научным коллективом под руководством Т. Я. Шпикаловой в составе Е. В. Алексеенко, Н. Н. Алферовой и др.² При этом отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы» ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» можно рассматривать как своеобразную лабораторию разработки новых элементов орнамента оренбургского пухового платка и примера преемственности этнохудожественного образования в Оренбуржье.

Методы новаторского подхода к традиционному художественному ремеслу, в том числе к пуховязанию, могут быть применены в теоретической и практической части учебного процесса кафедры дизайна Оренбургского государственного университета – по профилю «Дизайн среды», к дисциплинам «Декоративно-прикладное искусство в интерьере» (направление подготовки 072500.62 Дизайн); «Конструирование изделий легкой промышленности» (направление подготовки 29.03.05).

08.08.2023

**Автор выражает благодарность преподавателю спецдисциплины «Пуховязание»
ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж»
Азнабаевой Маргарите Загитовне
за предоставленный материал – фото и описание дипломных работ студентов**

Список литературы:

1. Некрасова М.А. Место народного искусства в современной культуре. Доклад на выставке. //Декоративное искусство СССР. 1987. -№3 (352) С.14 -15
2. Богуславская И.Я. Значение местных традиций для развития современного народного искусства. – //Народное искусство России в современной культуре. XX-XXI век /автор-составитель М.А. Некрасова. – М.: «Коллекция М», 2003. – с. 119
3. Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. /-Харьков: Фолио;М.:ООО «Издательство АСТ», 2002.– 688 с. – (Вершина человеческой мысли).– с. 122, 130.
4. Васильченко А.А. Специфика мышления как субъективный фактор новаторства в предметном творчестве. //Творчество в объективе научных исследований. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции (Белгород, 20 декабря 2019 г.). с. 14-17.
5. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа / Ю.Я. Герчук. – Издательский дом «РИП-холдинг», 2013. – 303 с., илл. – С.245
6. Буткевич О. Элементарно ли «элементарное» эстетическое восприятие? – //Декоративное искусство СССР. – 1977. – №4 (233). – С..34
7. Бушухина И.В. Оренбургский пуховый платок. – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2005. – 264с. – с. 205.
8. Астраханцева Т.Л. Авторско-индивидуальное и традиционно-коллективное начала в современной практике народных художественных промыслов. //Народное искусство России в современной культуре. XX-XXI век.– /автор-составитель М.А. Некрасова. – М.: «Коллекция М», 2003. – с. 111
9. Шпикалова Т.Я. Преемственность этнохудожественного образования в России. Теория и практика. //М.А.Некрасова. Народное искусство России в современной культуре. – М.:–«Коллекция М», 2003. – 256с., 16 илл. – с. 212

References:

1. Nekrasova, M.A. (1987) The place of folk art in modern culture. Report at the exhibition. *Decorative art of the USSR*, No. 3 (352), pp. 14-15

² Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 3-е изд. Переработ. и доп.-М., 1997.

2. Boguslavskaya, I.Ya. (2003) The importance of local traditions for the development of modern folk art. In M.A. Nekrasova *Folk art of Russia in modern culture. XX-XXI century*. M.: «Collection M», p. 119
3. Berdyaev, N.A. (2002) *The meaning of creativity. The experience of justifying a person*. Kharkiv: Folio; Moscow: LLC «AST Publishing House», 688 p. (The pinnacle of human thought) p. 122, 130.
4. Vasilchenko, A.A. (2019) The specifics of thinking as a subjective factor of innovation in subject creativity. *Creativity in the lens of scientific research*. Collection of materials of the V International Scientific and Practical Conference (Belgorod, December 20, 2019), pp. 14-17.
5. Gerchuk, Yu.Ya. (2013) *What is an ornament? The structure and meaning of the ornamental image*. Publishing House «RIP-holding, 303 p., fig., p. 245
6. Butkevich, O. (1977) Is the «elementary» aesthetic perception elementary? *Decorative art of the USSR*, №4 (233), p. 34
7. Bushukhina, I.V. (2005) *Orenburg down shawl*. Orenburg: Printing House «Dimur», 264 p., p. 205.
8. Astrakhantseva, T.L. (2003) Author-individual and traditional-collective principles in the modern practice of folk art crafts. In M.A. Nekrasova *Folk art of Russia in modern culture. XX-XXI century*. M.: «Collection M», p. 111
9. Shpikalo, T.Ya. (2003) Continuity of ethno-artistic education in Russia. Theory and practice. *Folk art of Russia in modern culture*. M.: «Collection M», 256 p., 16 fig., p. 212

Сведения об авторе:

Васильченко Алла Александровна, доцент Оренбургского государственного университета,
кандидат искусствоведения, доцент, Заслуженный художник РФ
E-mail: vasilchenko.alla@mail.ru

460018, Россия, Оренбург, пр-т. Победы, д. 13