

УДК 677.027.511

**РУССКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ
В ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

**RUSSIAN FOLK TRADITIONS
IN DESIGNING INTERIOR TEXTILE PRODUCTS**

О.А. КОНОВАЛОВА, Н.П. БЕСЧАСТНОВ
O.A. KONOVALOVA, N.P. BESCHASTNOV

(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University "A.N. Kosygin")
E-mail: helgakonovalova@gmail.com

Русское крестьянское текстильное творчество является богатым историческим источником, который заслуживает постоянного изучения с целью понимания его богатейшего культурного наследия и использования

его потенциала в современном дизайне и отечественном производстве интерьерного текстиля.

Russian peasant textile work is the rich historical source that deserves constant studying aiming to understand its richest cultural heritage and using its potential in modern design and domestic industry of interior textile.

Ключевые слова: крестьянский бельевой комплекс, текстильное убранство избы, постельные принадлежности, тема фольклора.

Keywords: peasant bed linen complex, textile decoration of a peasant's house, bedding, folk theme, textile tradition.

Народное крестьянское бытовое искусство, в частности текстильное убранство, представляет собой наиболее интересные страницы русского искусства в целом. Своеобразная художественная культура ярко отражена в быту русского крестьянства, и текстиль занимает в нем заметное и важное место.

Крестьянская изба представляла собой строгий, замкнутый и маломеняющийся на протяжении многих веков организм. Каждый предмет или изделие в нем были не случайны и имели свое место и назначение как чисто функциональное, так и символическое. Несомненно, круг вещей был обусловлен основными потребностями климата, пола, хозяйства, ремесла, труда. При этом несложный жизненный уклад был настолько обогащен искусством, что каждая вещь заслуживает изучения как объект художественного творчества. Это и вышитые полотенца, и украшенные полавочки, кружевные подзоры и наволочки, тканые коврики и покрывала, набивные занавеси и многое другое [1...4].

Следует перечислить многообразие постельных текстильных принадлежностей русского крестьянина в период второй половины 19 – первой трети 20 веков.

Кровати стали появляться в традиционном народном жилище лишь во второй половине 19 века. В богатых домах их ставили, как правило, в сенях или горнице – парадной части крестьянского дома. Металлические кровати появились в народном быту в 30-е годы 20 века и являлись предметом гордости их владельцев. Убранству кроватей придавалось большое

значение. Над деревянными кроватями, стоявшими в сенях, клетях, обычно навешивался полог, предохранявший спящих от комаров, мух. Изготавливался полог из нескольких полотнищ разреженной домотканины (для проникновения воздуха) или из легкой ткани фабричного производства. Во 2-й половине 19 – начале 20 веков в русский крестьянский быт вошли занавески, которыми украшались спинки кроватей и дверные проемы. Для них использовались также ткани фабричного производства, в первую очередь ситец, но могли применяться и ткани домашнего изготовления белого цвета, орнаментированные вышивкой или набивным рисунком.

Основные составные части постели, входившие в общий комплекс устройства спального места крестьянина: матрас; подстилка – тюфяк для сна (в северных районах и в зимнее время подстилкой служили войлок, шкуры оленя, медведя и других животных); наматрасник – чехол для матраса, на его изготовление шла плотная ткань, чаще льняная, грубая дерюжная (традиционно за наматрасниками закрепился узор в 2...3 продольные разноцветные полосы разной ширины); перина – матрас из перьев домашней птицы, собранных в плотный матерчатый чехол-наволочку или наперник; простыня – на изготовление простыней шло холщовое полотно как грубое, так и тонкое, обычно белого цвета; подзор – декоративная деталь, украшавшая постель, представляющая собой полосу ткани с вышивкой или кружевом, пришиваемую к одному из длинных краев простыни, так что при за-

стеленной постели подзор остается открытым и свисает над полом (орнаментация подзора связана большей частью со свадебным ритуалом, пронизанным магическими заклятиями, формулами и символическими "письменами" узоров); одеяло – наиболее ранние одеяла в крестьянской среде изготавливались из грубой льняной домотканины (летние) и из меха овчины (зимние); с появлением фабричных тканей и ваты стали распространяться стеганые одеяла из ситца на вате, сукне и меху, распространены были одеяла, выполненные в лоскутной технике; покрывало – покрывала делали легкими и плотными, их ткали из льняных, шерстяных или комбинированных нитей (с развитием текстильной промышленности для изготовления покрывал стали использовать покупные ткани или готовые изделия); подушка – квадратной или прямоугольной формы, набивалась пухом или перьями домашней птицы, шерстью, соломой и пр. (в дневное время, когда постель была убрана, подушка превращалась в один из украшающих элементов постели; под влиянием городской традиции в зажиточных деревенских домах постель убрали целой пирамидой подушек, а сверху покрывали вязаной накидкой); наволочка – на Севере Европейской России наволочки на подушки предпочитали шить из белой ткани, украшая их вышивкой по одной из сторон или вязаным крючком кружевом, под кружево подкладывали цветную, обычно красную, ткань; в южных районах Европейской России наряду с белыми были распространены наволочки из яркого ситца; накидка – кусок ткани для накрывания подушек, сундуков, небольших столиков и прочего; большей частью накидки делали из тюля, покупной ткани, украшенной вышивкой в разных техниках, из кружева (накидки появились в русской деревне в конце 19 – начале 20 веков под влиянием городской культуры и выполняли гигиеническую (защита от пыли и грязи) и эстетическую функции).

В зависимости от региона России одни и те же изделия могли иметь разные назва-

ния, материалы изготовления, способы украшения и орнаментирования.

Весь постельный текстильный крестьянский комплекс можно разделить на две большие группы: "мерные" ткани – то есть от рулона продукции можно отмеривать и отрезать необходимое количество любого размера для конкретного использования (занавесочные ткани и пологи из фабричных ситцев, полосатые наматрасники); штучные изделия – изделия, имеющие конкретные размеры и "конечный" (моно-рапортный) рисунок, при этом значительную часть штучных изделий можно изготовить из мерных тканей (одеяла, покрывала, наволочки, простыни с подзорами, полотенца).

В оформлении изделий можно выделить следующие техники: вышивка (выделяют две основные группы: прозрачная вышивка (сквозная) – строчевое шитье, перевить, вологодское стекло, гипюр и глухая (ковровая) вышивка по целой ткани – тамбуром, крестом, гладью, набором, росписью, в настил); кружево (кружева ручной выработки по технике выполнения разделяются на коклюшках (сцепное сколочное и численное кружево, парная техника (отдельные мотивы одновременно с прозрачным ажурным фоном из решетки или тюля)), шитые иглой, вязаные крючком); ткачество (пестрядь (простое переплетение цветных нитей, образующих небольшие клетки и полосы), ремизное и браное ткачество (узор с лицевой и изнаночной стороны)); набойка (оттиск (набивание) красочного узора на ткань с резных деревянных досок-манер, роспись от руки); лоскутная техника (лоскутное шитье связано с широким распространением в крестьянской и городской среде фабричных ситцев (вторая половина 19 века); лоскутные одеяла и покрывала шили не из новых тканей, а из кусочков отслуживших свой срок предметов одежды и домашнего обихода).

Известный исследователь русского народного искусства В. Воронов отмечает, что "...декоративность крестьянского предмета быта органически слитна с его практическим назначением и никогда не

лишает его реальной бытовой ценности" [2]. В связи с этим неотъемлемыми художественными чертами, по которым всегда можно выделить продукт крестьянского труда, считаются: орнаментальность и конструктивность.

Крестьянское текстильное искусство богато не только темами, сюжетами и мотивами, но безгранично разнообразно по художественным трактовкам. Перечислим основные темы, которые использовались в крестьянских текстильных постельных принадлежностях: 1) архаические и геометрические мотивы – это наиболее старый орнаментальный слой, в значительной степени сохранившийся в вышивках, преимущественно северных (древнейший мотив свастики – знак доброго предзнаменования, пожелания благополучия, отвращение несчастья (известен у многих племен и народов); пересекающиеся линии, звезды, ромбы с крючками, квадраты и др. (имеют родство с германскими, скандинавскими и персидскими странами) – особенно характерны для среднерусской полосы; женщина, зачастую с птицами, между двумя всадниками – является главным мотивом в русской северной вышивке; роженицы (рогатые роженицы, роженицы и птицы, роженицы с постройками и пр.) – магический символ плодородия и деторождения, охотничий мифологический символ; богиня Макошь (женская фигура с опущенными и поднятыми руками) – покровительница женских работ, ткачества и прядения (очень часто изображалась на подзорах простыней), исчезновение языческих символов началось с середины 19 века [4]); 2) растительные мотивы – пришли в русскую вышивку в 17-18 веках (дерево – символ Матери-земли, плодородия; многообразные флоральные мотивы (цветы, ветви, плоды, стебли, гирлянды, венки) – получили широкое распространение под влиянием западноевропейских стилей (ренессанс, барокко, рококо, ампи́р)); 3) зооморфные мотивы – лоси, олени – древнейшие изображения, своими корнями восходящие к северным петроглифам периода неолит [4] (птицы (аисты, птицы-павы и др.); сказочные животные и персонажи – возникли в

связи с распространением лубочных картинок; двуглавый орел – как отмечает Рыбаков Б.А., царский двуглавый орел заменил забытых крестьянами рожениц, о чем свидетельствуют многочисленные вышивки со сходными композициями и изображениями; барс - мотив искусства раннефеодальной поры русского Севера); 4) жанровые сцены – 18-19 века, время начала специализации художественного ремесла, появление мелких производств, художественных артелей, мастерских; распространение изделий на базарах и ярмарках; потеря идеологического характера творчества, усиление и обогащение декоративной трактовки; встреча городского и деревенского эстетических течений [2] (сцены из помещицкой и усадебной жизни (народные гулянья, чаепития, выезд барыни в карете, современные модные костюмы); сцены деревенской жизни (посиделки, уход за скотиной, женская домашняя работа, увеселения и др.)).

Русский крестьянский бельевой комплекс представляет великолепный образец гармонии как своих составных элементов, так и постельного ансамбля в целом. Вышивки с растительными узорами гармонируют по характеру своего орнамента с цветастыми ситцами – пологам, занавесками, наволочками; вологодские подзоры гармонично сочетают строчевую вышивку с широкой полосой кружева, родственного по материалу, цвету, ажурности узоров, криволинейным очертаниям крупных декоративных орнаментальных мотивов. Замечательны комбинации простых элементов орнамента с удачно подобранными цветами в многоцветном ткачестве и т.д.

В последнее время тема фольклора стала особенно популярна, она занимает заметное место в текущих современных тенденциях интерьерного текстиля. Это отражается в способах оформления спального места множеством подушек разных размеров и форм, в стремлении украсить интерьер изделиями ручной работы, в предпочтении натуральным материалам: хлопку и льну. В качестве примера можно привести текстильные изделия и постельные принадлежности таких компаний, как

Трехгорная мануфактура и ООО "Артель", в дизайнах которых заметно влияние русской традиционной набойки, вышивки и кружева. Народные мотивы приобрели в современных изделиях новое звучание за счет изменения масштаба, колорита, сочетания рисунков и способов их обработки.

Современному поколению дизайнеров, художников и производителей текстильной продукции необходимо постоянно обращаться к историческому народному наследию, черпая в нем вдохновение. Традиции, включенные в контекст современных модных веяний, дают искусству интерьерного текстиля тот духовный стержень, который служит основой креативных поисков в быстроменяющемся мире идей и технологий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов Д.А., Баранова О.Г., Мадлеская Е.Л. и др. Русская изба. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: Искусство, 2004.

2. Воронов В. Крестьянское искусство. – М.: Государственное издательство, 1924.

3. Работнова И.П., Яковлева В.Я. Русская народная вышивка. – М., 1957.

4. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981.

Рекомендована кафедрой рисунка и живописи.
Поступила 03.04.12.
