

УДК 677.026.5
DOI 10.47367/0021-3497_2023_1_165

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ЕЛЕЦКОГО
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ**

**THE USE YELETS LACE-MAKING TRADISHIONS
IN MODERN WOMENS' CLOTHING DESIGN**

Е.А. БОРИСОВА

E.A. BORISOVA

(Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина)

(Bunin Yelets State University)

E-mail: borisovaec@mail.ru

Статья посвящена искусству елецкого кружевоплетения и использованию его традиций при разработке современного костюма. Описана краткая история возникновения и развития кружевного производства. Основной акцент сделан на производстве кружева в городе Ельце. Показаны основы технологии производства ручного кружева на коклюшках. Представлена технология разработки и изготовления костюма из ручного кружева. Рассмотрены примеры их использования в проектировании современных коллекций нарядной и повседневной женской одежды в коллекциях дизайнеров и производств.

В результате исследования выделены основные направления создания костюма из ручного кружева, их связь с традициями промысла, соответствие тенденциям современного дизайна и возможности дальнейшего развития промысла елецкого кружевоплетения в создании нарядной и повседневной одежды, отвечающей требованиям современной моды.

Для решения задач исследования были использованы основные теоретические методы исследования: анализ, синтез, схематизация, проблематизация; эмпирические методы сбора и обработки данных.

The article is dedicated to the art of Yelets lace-making and use of its traditions in modern costume design. It briefly traces the history and origin of lace production. The main focus is on the production of lace in the city of Yelets.

The article also contains the basics of technology for the handmade bobbin lace production as well as technology of elaborating and making a costume from handmade lace. The article provides examples of lace use in the design of modern elegant and casual women's clothing in the collections of designers and industries.

The result of the study is detection of main trends in developing a costume from handmade lace, their roots in the craft traditions, compliance with the modern design and the possibility of Yelets lace industry further development in creating elegant and casual clothes that meet the modern fashion requirements.

To solve the investigation targets the main theoretical research methods such as analysis, synthesis, schematization, problematization; empirical methods of data collection and processing were used.

Ключевые слова: елецкое кружево, кружевоплетение на коклюшках, машинное кружево, кружевной орнамент, дизайн, мода.

Keywords: yelets lace, bobbin lace, machine lace, lace pattern, design, fashion.

Народные художественные промыслы сохраняют исторические художественные традиции нашей страны. Они являются уникальной частью культуры России. Сегодня сохранению и возрождению народных художественных промыслов уделяется огромное внимание. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Сами народные промыслы в настоящее время тоже изменяются, подстраиваются под требования общества. Спектр их применения очень широк: от сопровождения индустрии туризма до сотрудничества с дизайнерами "высокой моды".

Кружевоплетение на коклюшках – знаменитое и интересное явление народного искусства. Оно требовало определенных инструментов и приспособлений. Производство кружева на коклюшках было очень медленным, поэтому оно стало крайне дорогим и поэтому желанным предметом.

Кружево появилось на рубеже XV-XVI веков в странах Западной Европы, одни эксперты указывают на итальянское происхождение кружева, другие – на фламандское. Оно являлось продуктом эволюции вышивки и ткачества, то есть ажурный орнамент, созданный путем различного переплетения нитей, существующий самостоятельно, без какой-либо тканой основы. Орнаментальный оптический эффект в кружеве создается просвечиванием фона сквозь разреженные участки между плотными орнаментальными рисунками.

Развитие кружевоплетения всегда тесно связано с развитием моды. Кружево украшало одежду богатых и влиятельных людей. В эпоху Возрождения в моду входят большие плетеные воротники, благодаря которым кружево стало широко использоваться в костюме. Родиной этого воротника была Испания, там он назывался

горгера", во Франции – "фрез", в Англии – сначала еле заметными зубчиками, которые позже становились все шире. Техника выполнения таких зубчиков в конце XV века получила название "punto in aere" и использовались только игла и нить (рис. 1).

Рис. 1

Позже кружевницы научились выполнять более сложные растительные и изобразительные орнаменты.

Кружево на коклюшках появилось немного позже игольного в Италии, предположительно в районах Милана и Турина.

Орнаменты кружева середины XVII века представляют собой пышные растительные узоры, выполненные из крупных цветов и изогнутых лент. Это характерный орнамент для стиля барокко. Его производили в Италии и Фландрии.

В первой половине XVIII века становится популярным тюлевое кружево в виде тонкой сетки с мелкими ячейками. И сетка, и основной орнамент выполнялись вручную. Эти кружева соответствовали стилю рококо, были легкими, мягкими, пластичными. Наибольшего расцвета они достигают во Франции и Фландрии. В этот период мотивами орнамента были мелкие завитки и изящные цветочные гирлянды. Примером такого кружева является одной плотности, выполнялись одними и теми же нитями.

Еще один вид плетеного кружева на коклюшках из Франции – шантильи. Это нежное, тонкое кружево начали произ-

водить в XVII веке. Преимущественно было черного цвета, но встречалось и кремовое. В XIX веке оно получило второе рождение. При правлении Наполеона I Бонапарта был издан указ, который разрешал носить при дворе только шантильи или алансон. Это самый известный вид черного кружева. Пример можно увидеть на картине "Портрет молодой женщины в кружевной шали" (рис. 2). Его плели не только во Франции, но и в Англии, Бельгии и России. [1].

Рис. 2

Из фламандских плетеных кружев наиболее известным является кружево малин. Его отличительная особенность – это выступающие цветочные мотивы, узор которых подчеркивается с помощью скани. Традиционно такое кружево служило отделкой для женских чепцов с длинными ушками [1].

Период конца XIX - начала XX века стал временем возрождения старинных стилей практически всех видов западно-европейского кружева. В этот период украшение платья выполнялось одновременно несколькими разновидностями кружева и вышивок. Воротники платьев, отвороты рукавов, украшались кружевами "валансьен" и "roin de Paris", легким кружевом "малин", "алансон", "аржантан", а также обшивалось бисером, паетами, фарфоровыми бусами, вышивкой сутажом и прочими материалами.

После первой мировой войны в Европе изготовление плетеного кружева ручной работы фактически прекратилось. Новый

образ жизни и технический прогресс способствовали развитию машинного кружева параллельно с развитием новых видов текстиля.

В России в XVI и первую половину XVII веков кружева привозили из Западной Европы. Плести кружево в России предположительно начали во второй половине XVII в. в царичьей Мастерской палате в Москве, в домашних мастерских царевен, княжеских светлицах. Первоначально плели металлическое кружево, которое применялось в дворцовом и церковном обиходе, в быту бояр, дворян и купечества. Женская и мужская одежда отделялась металлическими галунами, кружевом, тесьмой и вышивкой в виде квадратов, крестов, кругов и корон. В него вплетали мелкий жемчуг, чего не делали в других странах. Наиболее часто встречается кружево с растительными мотивами, но были и геометрические узоры металлического кружева, по технике исполнения они делятся на решетчатые и насноровочные. В крестьянских костюмах использовалось простое численное льняное кружево.

Рис. 3

Распространение кружевоплетения в России во многом обязано преобразованиям Петра I. Царский указ от 4 января 1700 года предписывал всем дворянам, служилым и торговым людям обязательное ношение иноземного платья. С появлением костюма европейского типа возникла потребность и в кружеве "на европейский ма-

нер": прежнее металлическое уже не находило применения в костюме высших сословий. В моду вошло кружево из льняных и шелковых нитей. Нарядной отделкой украшали не только женское платье, но и мужской костюм – вошедшие в употребление галстуки и манжеты нередко были кружевными. Об этом свидетельствуют многие портреты дворян или купцов XVIII века, например, "Портрет М.Я. Строгановой", Р.Н. Никитин, начало 1720-х гг., ГРМ (рис.3). Такой костюм отражал черты национальной самобытности и являлся выражением "русского стиля" [2].

К началу XIX века кружевоплетение из домашнего женского занятия сформировалось в промысел. У представителей русского дворянства имелись собственные мастерские по производству кружев. В них в тяжелых условиях трудились крепостные женщины. Они исполняли различные виды изделий по западно-европейским образцам. Позже многие мастерские укрупнились, превратившись в настоящие кружевные мануфактуры. Самая большая из них, объединившая более тысячи мастериц, находилась в Орловской губернии, недалеко от города Мценска, и принадлежала помещице Протасовой. Изделия этой мастерской поставлялись к царскому двору и вывозились за границу.

С отменой крепостного права многочисленные помещичьи мастерские прекратили свое существование. После реформы 1861 года кружевоплетение стало профессиональным занятием бывших дворовых мастериц (при царском и помещичьих дворах), прекрасно владевших этим ремеслом. Рост кружевного промысла наблюдался в ряде крупных русских городов, где кружево было уже хорошо известно, а затем и в близлежащих селах. В конце XIX - начале XX века плетением кружев занимались уже десятки тысяч мастериц в семнадцати губерниях России, в том числе Орловской, Вологодской, Вятской, Рязанской, Нижегородской, Костромской, Казанской. В каждом центре плетения кружева сложились свои предпосылки для возникновения промысла.

Кружевной промысел возник в городе Ельце в начале XIX века. Кружево было очень сложным в плетении. Орнаменты были геометрические и растительные. Для их выполнения использовали несколько сот пар коклюшек (рис. 4).

Рис. 4

Сцепной способ плетения, скорее всего, был перенят у вологодских кружевниц в середине-конце XIX века. По сравнению с многопарным, в нем используется небольшое количество пар коклюшек. Узор сцепного кружева образуется изгибами вилюшки, которые соединяются в местах сцепления вязальным крючком.

На основе соединения многопарной и сцепной техники елецкие кружевницы разработали новый способ плетения – парносцепной.

С.А. Давыдова в книге "Русское кружево и русские кружевницы. Исследование историческое, техническое, статистическое" описывает, как домашнее ремесло жительниц Ельца превратилось в целую отрасль кустарной промышленности: "...в 1867 году кружево в Елецком уезде было важным видом отпускной торговли" [3].

В конце XIX века елецкий промысел находился на первом месте по объему производимого кружева. Кружевницы вы плетали разнообразный ассортимент, отвечающий всем требованиям моды: пальто, косынки, накидки, шали, перчатки. Расцвет промысла был в 1870-1880 годы, плетением занималось более тридцати тысяч человек.

Первая мировая война, а затем Октябрьская революция привели к резкому падению спроса на кружево. К 1919 году производство елецкого кружева было практически прекращено из-за возросшей занятости женщин в промышленности. Кружевоплетение существовало только в виде индивидуального труда отдельных кустарей. В 1919 году кустари стали объединяться в ар-

тели, товарищества и кооперативы. "Елецкое кооперативное товарищество кружевного производства" организовано в 1921 году. Во время Великой Отечественной войны многие кружевницы ушли на фронт, другие работали в тылу, шили теплые вещи для солдат. В 1943 году в соответствии с указом Правительства СССР Елецкий кружевной промысел был возрожден. К 1944 году в Ельце и Елецком районе работало двенадцать артелей. В 1960 году на базе артелей был создан Елецкий комбинат художественных промыслов.

Современными производствами кружева в городе Ельце являются: ООО "Фабрика НХП "Елецкие кружева", ООО "Кружевной край", ПК "Кружель" и др.

Для орнамента елецкого кружева характерны растительные мотивы, заключенные в геометрические формы ромба, круга, квадрата. Использование разнообразных плетешковых решеток, украшенных насновками, паучками, отвивными петельками, легкость и прозрачность вилюшек из полотнянки, сетки, различных тесемок [4].

Елецкое кружево привлекает своим качеством модных дизайнеров, которые часто используют его в своих коллекциях.

В 2000 году Вячеслав Михайлович Зайцев создал коллекцию моделей pret-a-были представлены изделия из кружева, выполненные в технике елецкого плетения.

Рис. 5

Заметки из книги "Мода. Мой Дом" Вячеслава Зайцева: "...Так, я очень много покупал у кружевниц, работа которых в советское время была не слишком вост-

ребованной. Эти приобретения позволяли и мне создавать прекрасные изделия и им выживать. Я сделал тогда несколько великолепных юбок – солнце из кружевных скатертей! Оставлял и специальные заказы; как-то для меня мастерицы сплели бордовые и коричневые кружева с золотом, безумной красоты. Сейчас одно из платьев, для которых я использовал эти работы, находятся в музее города Сан Франциско..." [5]. Так В.М. Зайцев описывает коллекцию с кружевом 2001 года (рис.5).

Рис. 6

Дизайнер Виктория Андреянова использовала отделку из ручного кружева в своей коллекции "Повести Белкина" SS2018 (рис. 6).

Еще один русский дизайнер, на которую стоит обратить внимание, Ульяна Сергеенко. Этот бренд был создан в 2011 году и постоянно сотрудничает с многими производствами народных промыслов по всей России. Изделия из коклюшечного кружева ручного плетения занимают большое место в разработанных коллекциях. Изделия выполняются до нескольких месяцев, кружево плетется на коклюшках по старинным технологиям. Создавая весенне-летнюю кутюрную коллекцию 2019 года, она вдохновлялась романом низацией. Дизайнер осталась верна женственным силуэтам. А кружевные аксессуары для коллекции были выполнены елецкими мастерами производства ООО "Кружевной край" (рис. 7).

Рис. 7

Кружевная одежда и аксессуары широко востребованы в моде. Эта тенденция связана с общим направлением моды на экологичность и этническую самобытность. В ассортимент изделий из кружева входят воротники, манжеты, манишки, жабо, пелерины, капоры, жакеты и платья. Расширяется количество дизайнеров и ателье, использующих ручное кружево на коклюшках в своих коллекциях. Рост конкуренции в этой сфере способствует повышению качества выпускаемых изделий, заставляет художников и мастеров искать новые техники, сочетания цветов, воссоздавать старинные техники плетения и т.п.

ВЫВОДЫ

Обзор истории и современного положения кружевного производства, анализ эмпирического материала позволяют сделать следующие выводы:

- кружевоплетение на коклюшках имеет долгую богатую историю, это народное искусство, которое более двухсот лет развивается параллельно с модой, и востребовано в модном костюме;

- современное кружево играет большую роль в моде как благодаря своим эстетическим и экологическим качествам, так и как проявление этнической памяти народа;

- мода на использование кружева и кружевных аксессуаров побуждает современных художников и дизайнеров к поиску новых решений с опорой на традиционные техники плетения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шапиро Б.* История кружева как культурный текст. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.
2. *Ванькович С.М.* Эволюция "русского стиля" в женской моде первой трети XX века // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2021, №5. С.251...257.
3. *Давыдова С.А.* Русское кружево и русские кружевницы. Исследование историческое, техническое, статистическое. – Санкт-Петербург: Типография А.С. Суворина, 1892.
4. *Соломенцева С.Б.* Семантический анализ знаковых систем кружева Елецкого уезда начала XIX века // Средиземноморский журнал социальных наук. – 2015. Т. 6. №4. С. 150...154.
5. *Зайцев В.М.* Мода. Мой Дом. – М.: Издательство АСТ, 2017.
6. *Исакова К.В.* Плетение кружев. – М., 1958.
7. Кружево: От интимной моды до идеологических панно/ сост. Е.А. Рычкова. – М.: Кучково поле, 2016.

8. *Фалеева В.А.* Русское плетеное кружево – Ленинград: Художник РСФСР, 1983.

REFERENCES

1. Shapiro B. Istorija kruzheva kak kul'turnyj tekst – Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2018.
2. Van'kovich S.M. Evolyuciya "russkogo stilya" v zhenskoy mode pervoj treti XX veka // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. – 2021, №5. P.251...257.
3. Davidova S.A. Russkoe kruzhevo i russkie kruzhevnic. Issledovanie istoricheskoe, tehicheskoe, statisticheskoe. – Sankt-Peterburg: Tipografiya A.S. Suvorina, 1892.
4. Solomentseva, S. B. Semiotic analysis of sign systems of yelets lace in the beginning of the XIX century // Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2015. Vol. 6. No 4. P. 150...154.
5. Zajcev V.M. Moda. Moj Dom. – Moskva: Izdatel'stvo AST, 2017.
6. Isakova K.V. Pletenie kruzhev. /K.V. Isakova – Moskva,1958.
7. Kruzhevo: Ot intimnoj mody do ideologicheskikh panno/ sost. E.A. Rychkova. – Moskva: Kuchkovo pole, 2016.
8. Faleeva V.A. Russkoe pletenoe kruzhevo – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1983.

Рекомендована кафедрой дизайна, художественного образования и технологий. Поступила 01.12.22.