

УДК 677.851.1.001.76

ДРЕВНЕЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО – ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ

ANCIENT AND MODERN ART – PATCHWORK

*Б.П. ТОРЕБАЕВ, К.А. ЖОЛДАСБЕКОВА, Ш.Е. РСМАХАНБЕТОВА,
А.К. ЕСЕНБАЕВА, Г.С. ТИЛЕУКУЛОВ, Т.Н. СУЛЕЙМЕНОВА*

*B.P. TOREBAEV, K.A. JOLDASBEKOVA, SH.E. RSMAXANBETOVA,
A.K. ESENBAEVA, G.S. TILEUKULOV, T.N. SULEYMENOVA*

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан)

(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan)

E-mail: b.torebaev@ mail.ru

Статья посвящена описанию искусств соединения различных тканей – пэчворке – и происхождению этого слова, а также лоскутного мозаичного шитья народов Центральной Азии – кураке – и значению этого тюркского слова. В статье изложена краткая история возникновения и распространения

ния этого вида искусства, а также рассмотрены вопросы развития и использования пэчворка в современном домашнем текстиле, одежде, настенных панно, и т.п.; отличие пэчворка от курака; особая роль пэчворка в повседневной жизни людей; важность классификации методов техники "пэчворк" и использование его в создании современной коллекции одежды; использование принципа "лоскутного" решения в дизайне современной ткани; создание так называемого лоскутного узора набивок, имитирующего лоскутные текстильные изделия, а также создание коллекций, соответствующих современному направлению моды с использованием техники "пэчворк" с учетом свойств материалов и особенностей национальных элементов.

The article deals with the description of the art of sewing together of various fabrics – patchwork, origin of this word, and also the scrappy mosaic sewing of the Central Asia people – kurak and a meaning of this Turkic word. The article contains a brief history of appearance and spreading of this form of the art, considers the questions of development and application of patchwork in the modern house textile, wall pictures, etc. The difference between patchwork and kurak. A special role of patchwork in the everyday life. Importance of a classification of patchwork technique methods and its use for development of a modern collection of clothes. Application of the “scrappy” principle for design of modern fabrics. Creation, so-called, a scrappy pattern of printing imitating scrappy textile. Development of modern fashionable collections using the patchwork technique with a glance of materials’ properties and features of national elements.

Ключевые слова: скифские курганы, период Майома Эдо, лоскутная мозаика, коллажи, фольклорный стиль, корифей квилтинга, мотив "бараний рог", коллекция Fashion Week.

Keywords: scythian barrow, Mayoma edo period, scrappy mosaic, collage, folklore style, coryphaeus of quilting, sheep’s horn pattern, Fashion Week collection.

"Пэчворк" – patchwork (лоскутная работа; сшитый из лоскута. Это слово происходит от англ. patch – заплатка или кусочек материала, лоскут, пятно неправильной формы; work – работа). До последнего времени считалось, что лоскутное шитье является самым "молодым" видом рукоделия, которое своим видом, разнообразием и многоцветностью притягивают наше внимание. Тем не менее, по оценкам многих экспертов этот вид рукоделия, взятый на вооружение знаменитыми дизайнерами, уходит своими корнями в глубокую древность. История пэчворка восходит к очень отдаленным временам. Точный возраст этого древнейшего промысла определить очень трудно, так же как ответить на вопрос, когда человек впервые создал ткань и

надел на себя сшитую из этой ткани одежду.

Аппликация – так называется прием отделки, когда на ткань, трикотажное полотно, кожу, замшу нашивается узор или кусок ткани различного цвета (желательно с орнаментом), выполненный из какого-либо другого материала, который будет выделяться на фоне основного. Аппликация по ткани предоставляет большие возможности создателю для его творчества. Составление из кусочков ткани, с характерными приемами их соединения, позволяет быстро и эффектно воспроизвести композиционную идею. Графические особенности обусловлены техникой подбора готовых тканевых фактур и их распределение в композиционной плоскости. В лучших ком-

позициях большое значение уделено колористическим нюансным эффектам. При использовании однотонных матери-алов по готовому сшитому полю применяют строченые декоративные эффекты, выявляющие эстетику технологических приемов [1, с. 353].

Казахские ремесленники были настоящими эстетами и шили сапоги на века. В конце 2015 г. в Британском музее – втором по посещаемости в мире после Лувра, экспонировались казахские маси (кожаные сапоги с очень тонкой и плоской подошвой), сшитые в нашей стране в начале XX века. Пара маси, выставленная в музее, украшена кожаной аппликацией с орнаментами, которые, как отмечают британские гиды, изображают рога барана, цветы и даже образы кошек.

А вот в Музее утонченного искусства в Бостоне хранятся ичиги с цветочными аппликациями из шелка. Цветочный принт и казахский орнамент придают им неповторимый стиль.

Самая древняя аппликация, датированная 980 г. до н.э., была найдена в Египте. В национальном музее Булат в Каире выставлен этот образец орнамента, материалом которого послужили кожаные фрагменты шкуры газели одной тональности. Ученые датируют его 980 годом до н.э. А в скифских курганах (100 год до н.э. – 200 год н.э.) обнаружены фрагменты стеганых одеял с элементами аппликации. В музеях мира хранятся образцы, наглядно указывающие на глубокую древность этого ремесла [2, с.84]. Так, в Токийском музее костюмов представлена одежда периода Майома Эдо (1569 - 1867), украшенная узорами из кусочков различной ткани. В IV - IX веках н.э. паломники, совершавшие восхождение к храму (Пещера тысячи Будд, находившаяся на древнем шелковом пути), оставляли там кусочки своих одежд. Из этих многочисленных оставленных кусочков служители храма делали ковер, напоминавший о паломничестве множества людей. Ковер этот был обнаружен лишь в 1920 г. археологом сэром Артуром Штейном. Экспозиции музеев таких стран, как США, Германия, Швеция, Швейцария, Австралия, содержат

целые коллекции изделий, выполненных в стиле лоскутной техники. Имеется такая коллекция и во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Упоминания об искусстве соединения различных тканей встречаются и в исторических описаниях, датированных XI в. Ткань – материал недолговечный, поэтому время и место возникновения этого промысла весьма условны. Не исключена возможность появления пэчворка в нескольких странах одновременно. Однако принято считать, что зародилась эта лоскутная индустрия в Англии, а затем постепенно распространилась в других местах. Подобное рукоделие стало появляться на Руси, в Европе, Америке, Австралии.

В Англию в XVI веке стали привозить из Индии хлопчатобумажные ткани различных узоров яркими расцветками. Мануфактуры этой страны наладили производство подделок-одеял местного производства, выполненных из привозных тканей. С 1712 г. правительством Англии для развития собственной мануфактурной промышленности было запрещено ввозить и продавать индийский ситец и изделия из него. С тех пор история лоскутного шитья в Туманном Альбионе получила толчок к развитию. Ситец стал сильно дорожать. Сшив из него одежду, бережливые англичанки остатки ткани пускали на другие изделия – в основном аппликации для шерстяных и льняных полотен. Самые мелкие лоскутки собирались в мозаику, образуя единое разноцветное полотно.

Наиболее распространена в древние времена техника лоскутного шитья была у народов Центральной Азии. В их исполнении подобная техника, в частности у казахов, называется "курак". Тюркское слово "курак" в переводе на русский означает "лоскут", что значит совмещать, складывать между собой, но в то же время для казахов оно имело сакральное и символическое значение, связанное с благополучием, скреплением семьи и рода, заботой и гостеприимством. Гармоничным сочетанием тканей различных цветовых, фактурных и геометрических решений народные мас-

тера достигли неповторимых колоритов. Так появилось это швейное искусство.

Изготовлением лоскутного одеяла-курака – корпе казашки занимались испокон веков. Без этого сложно представить себе хоть один дом в Казахстане. Эти красочные текстильные изделия заранее готовились в приданое дочерям, к рождению детей и обязательно передавались по наследству. Непременный атрибут убранства немудреной юрты кочевника, где царил особый уют и шарм в ее интерьере, созданный талантливой женской рукой, – лоскутное одеяло вносило красоту в скромный повседневный быт и дарило радостные краски. Чем выше была стопка корпе, тем статуснее считалась невеста. Со времен кочевников эти практичные текстильные изделия заменяли предкам казахов стулья, кровати, пледы и ковры. Узоры на этих прекрасных творениях, которые с давних времен считались оберегами, защищали жилище от злых духов и приносили в дом счастье. Не исключено, что толчком к появлению лоскутных орнаментов послужило древнее искусство создания мозаичных композиций, дошедшее до нас из глубины веков. Недаром шитье из лоскута называют также "лоскутная мозаика". Самым распространенным в его оформлении считается мотив "бараний рог". Именно его чаще всего используют в дизайне курак-корпе или ою-корпе, символизирующий достаток и благополучие. Также казашки шили в технике лоскута различные изделия, используемые в быту и ритуальной практике – занавеси, покрывала, наволочки для новобрачных и т.п. Классический курак выполнен исключительно в гамме, притягивающей к себе уравновешенность цвета и узора, активным ритмом геометрических построений и выразительным эмоциональным зарядом. Кроме того, казахские мастерицы кроме обычных кусочков ткани использовали также кожу и войлок. Со временем яркие и практичные стеганные одеяла – корпе заменяли предкам казахов стулья, кровати, одеяла и ковры.

Несмотря на сходство техник лоскутного шитья во всем мире, есть у них и различия. Лоскутная работа зарождалась и развивалась независимо у разных народов.

Пэчворк, к примеру, в отличие от курака подразумевает использование лоскутов одинаковой, однородной по фактуре и различной лишь по цвету ткани, квилтинг – и вовсе более широкое понятие, предполагающее более объемные формы и большее разнообразие используемых материалов [3, с.5].

В 1970-е гг. в моду вошел фольклорный стиль, и в связи с ним проснулся интерес к традициям лоскутного шитья. В настоящее время художественные изделия из лоскута переживают свое второе рождение. Незаслуженно забытые изделия ручного труда вновь обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными образцами [2, с. 388]. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник эмоциональной духовности. Среди таких известных видов рукоделия, как вышивание, вязание, плетение и др., особое место занимает шитье из лоскута, применение их современного модульного проектирования в одежде, которое, вероятно, было создано на основе своеобразного декоративно-прикладного искусства техники "пэчворк".

В связи с тем, что "пэчворк" является достаточно практичной техникой, то если обратиться к истории национальных костюмов, он играл особую роль в повседневной жизни простых людей. Если раньше лоскутные стеганные одеяла были признаком простоты, то теперь к их шитью начали относиться по-новому. Они, соединяя в себе различные техники: пэчворк, квилтинг, в гармоничном сочетании с разнообразной вышивкой, фальцеванием, катворком, коллажем, батиком и т.п. [3, с. 112], превратились в самостоятельный и своеобразный вид произведений декоративно-прикладного искусства и по праву занимают достойное место среди них.

Красивое и мягкое текстильное изделие – пэчворк со своим прекрасным узором пользуется огромным спросом и в настоящее время. Сейчас многие современные казхи курак корпе покупают не только в приданое невесте или кызжасау, они оформляют ими определенную комнату, где можно посидеть на уютной корпеше и прилечь на мягких подушках, сшитых в технике курак. Однако это древнее националь-

ное ремесло таит в себе много малоизвестных, сложных технологий шитья. Поэтому опыт мастериц старшего поколения весьма ценен, и важно это древнее искусство изучать и возрождать. Вырезать орнамент сейчас не отнимает много времени, его вырезают на лазерном станке, сделав компьютерную графику. А нарезать лоскуты – процесс это длительное и трудоемкий. Судите сами: на одно одеяло нужно примерно два с половиной метра ткани. Чтобы его сшить, сначала режут лоскуты длиной не более 2,8 см. Следующий этап – сшить эти блоки с уже составленным рисунком в единое полотно. Для этого есть специальный шаблон. То есть вручную чертить, потом разрезать и сшивать блоками 20x20 см [4, с.8].

Таким образом, древнее и современное искусство лоскутного шитья покоряет сердца все новых поклонников и ценителей. Это показал VII Международный фестиваль "Восточный базар. Шелковый путь: культурное наследие", состоявшийся в столице Казахстана, который стал незабываемым событием для профессионалов и любителей текстильного искусства, лоскутного шитья, в частности. Уникальные авторские работы не только известных казахстанских, но и иностранных мастеров представляли на этом фестивале. Иностранные умельцы из Чехии, Словакии, Великобритании, Германии и т.д., придумывая собственные стили, используют неожиданные материалы: лоскутки материи сплетаются с бисером, перьями, войлоком и даже бумагой. "Наши мастера квилтинга не ограничиваются традиционными казахскими корпе. Осваивая новые техники, они создают уникальные работы, которые можно назвать арт-квилтингом и которые достойны входить в экспозиции международных арт-выставок", – отметила президент Ассоциации лоскутного шитья Казахстана Тамара Штрошерер [5, с.12].

"Изысканные работы известных казахстанских и зарубежных мастеров текстильного искусства – сплошной эксклюзив. – Мне очень нравится восточный колорит и Казахстан – кладезь творчества и вдохновения. Трогает, что казахстанские мастерицы используют теплые и яркие цвета, что рази-

тельно отличает их работы от европейских коллег", – рассказывала дизайнер из Германии Ютты Бемлер-Хан. Флагманским проектом этого фестиваля стала передвижная выставка уникальных текстильных панно "Лоскутные живописцы", выполненных в авторской технике легендарной Любви Лежаниной – корифея квилтинга России. Они настолько реалистичны, что больше напоминают картины, написанные красками, и художественные фотоснимки [6, с.2]. Благодаря огромному выбору материалов, красок, форм и новых технологий, в этом виде искусства можно без труда реализовывать свои творческие фантазии. Следует отметить, что в последнее время на выставках представляются не только домашний текстиль, разные предметы одежды: блузки, юбки, жилеты и т.д., настенные панно, созданные из лоскута, но и лоскутные игрушки, и многие другие предметы домашнего обихода. Создание коллекций, соответствующих современному направлению моды с использованием техники "пэчворк" с учетом свойств материалов и особенностей национальных элементов, имеет не только перспективно-экономический эффект, но и выглядит достаточно креативно. А создание серий моделей в национальном стиле на одной базовой основе является экономически оправданным, так как промышленному производству невыгодно изготовление разнородных единичных моделей.

Интерес к пэчворку в высокой моде появился благодаря великому кутюрье Иву Сен-Лорану. В 1971 г. он создал модель, декорированную элементами в лоскутной технике, ознаменовав появление нового тренда. "Мода на стиль пэчворк в последнее время набирает популярность в мировом масштабе", – убеждена казахстанский дизайнер Гульнара Касым. Сегодня в коллекциях самых известных дизайнеров есть стеганные жилеты, бомберы, юбки, головные уборы, сумки и т.п. В их творчестве прослеживаются восточные мотивы. Например, дизайнер из Кыргызстана, этническая казашка Маншук Есдаулет, давно демонстрирует оригинальный наряд, выполненный в традициях национального

лоскутного шитья курак. Именно в этой старинной технике она добилась огромных успехов. Маншук соединяет между собой кусочки разноцветных тканей, превращая их в платья, костюмы, жакеты, курточки, головные уборы и пальто. В таком ярком наряде просто невозможно остаться незамеченным. Примечательно и то, что наш среднеазиатский чапан с элементами пэчворка присутствует во всех последних коллекциях Fashion Week. "Во всем мире растет популярность этно, люди возвращаются к корням, вспоминают о традициях и обычаях предков. И это замечательно", – говорит Маншук [7, с.6].

Успешно может быть использован принцип "лоскутного" решения, который заключается в соединении в одном раппорте как бы нескольких отдельных кусков ткани, вырезанных в виде ромбов, квадратов, треугольников и т. п. (рис. 1). В этой композиции мелкоузорчатые фрагменты складываются в разнораппортную свободную композицию. Истоки приема создания композиций лежат в народном искусстве курак. В период всеобщего увлечения фольклорным стилем вспомнили об этом, и дизайнеры текстиля создали так называемые лоскутные узоры набивок. Оригинален графический дизайн такого типа (своеобразные мозаичные решения геометрии) в текстильных полотнах. Эти ткани, в художественных оформлениях которых сочетаются различные геометрические и классические орнаменты, народные и природные мотивы с зооморфными текстильными рисунками, имитировали лоскутное шитье (эффект тот же, только сшивать не надо) [8, с. 146].

Один из авторов статьи решил использовать такое решение в создании дизайна декоративной ткани по теме экологии (Заказ экологического центра "EKOSAN", г. Ташкент). Каждый лоскутик в кроке (предварительный эскиз будущего текстильного изделия) автора представляет собой произвольную часть композиционного и колористического решения ткани, причем при объединении разнородных лоскутков с разнородными мотивами общая композиция строится обычно по контрасту изобра-

тельных мотивов, масштабных соотношений, цветов. Большое значение имеет здесь форма лоскутков, определяющая видимую структуру композиции (рис. 1 – лоскутное решение в дизайне ткани. Автор Торебаев Б.П. ОАО "Тоштукимачи, г. Ташкент).

Рис. 1

Итак, современное лоскутное шитье тесно переплетается с народной швейной традицией, а через нее – с культурным наследием прошлого. Особенно красивы изделия, впечатляющие по разнообразию и оригинальности материалов, их фактуры, форм, структур и цветовых сочетаний. Сегодня появилось много мастеров, поднявших этот вид рукоделия на небывалую высоту. Их коллажи геометрических орнаментов украшают многие текстильные изделия. Следует отметить, что именно идея геометрического подбора различных кусочков ткани берет начало от традиционного народного ремесла. Энтузиасты неустанно разрабатывали орнаменты и подбирали расцветки, чтобы получить уникальный геометрический калейдоскоп. В наше время необходимо учитывать и важность классификации методов техники "пэчворк" и использование его в создании современной коллекции одежды. При этом имеет место необходимость сохранения и передачи будущему поколению, как наследие, одно из ценнейших направлений декоративно-прикладного искусства техники "пэчворк" и тем самым создать условия для дальней-

шего развития модульного проектирования при использовании производственных отходов различных тканей: хлопчатобумажных тканей, кожаных и меховых материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кошаев В.Б.* Декоративно-прикладное искусство. Понятие. Этапы развития. – М.: ООО "Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС", 2010.
2. *Косарева Е.А., Которин Н.* Теория моды и костюма. – М., 2006.
3. *Бектурганова В.* Пэчворк и квилт – кураки // Газета "Klasstime". – №36, 4 сентября, 2013.
4. *Торебаев Б.П., Ханазарова К.О., Ибраимова П.Т., Абуова М.А.* Мода на стиль пэчворк // Сб. мат. Междунар. конф. – Токио, Япония 2020.
5. *Марина Михайлова.* Праздник лоскутного шитья // Газета "Казахстанская правда". – 28 сентября, 2017.
6. *Фиронова В.* Рук творения – восторг и удивление! // Газета "Казахстанская правда". – 24 сентября, 2019.
7. *Дайрабаева Г.И., Есенбаева К.А.* Технология шитья "Пэчворк" и "курак" как часть концептуального направления дизайна костюма в национальном стиле // Сб. мат. Междунар. практ. конф.: Ауэзовские чтения. – ЮКГУ 2015.
8. *Ирина Пritула.* Душа в каждом лоскутке // Газета "Южный Казахстан". – 9 ноября, 2018.
9. *Борижан Торебаев.* Орнамент и цвет в дизайне текстиля. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2017.

REFERENCES

1. *Koshaev V.B.* Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Ponyatie. Etapy razvitiya. – M.: OOO "Gumanitarnyy izdatel'skiy tsentr VLADOS", 2010.
2. *Kosareva E.A., Kotorin N.* Teoriya mody i kostyuma. – M., 2006.
3. *Bekturganova V.* Pechvork i kvil't – kuraki // Gazeta "Klasstime". – №36, 4 sentyabrya, 2013.
4. *Torebaev B.P., Khanazarova K.O., Ibraimova P.T., Abuova M.A.* Moda na stil' pechvork // Sb. mat. Mezhdunar. konf. – Tokio, Yaponiya 2020.
5. *Marina Mikhaylova.* Prazdnik loskutnogo shit'ya // Gazeta "Kazakhstanskaya pravda". – 28 sentyabrya, 2017.
6. *Fironova V.* Ruk tvoreniya – vostorg i udivlenie! // Gazeta "Kazakhstanskaya pravda". – 24 sentyabrya, 2019.
7. *Dayrabaeva G.I., Esenbaeva K.A.* Tekhnologiya shit'ya "Pechvork" i "kurak" kak chast' kontseptual'nogo napravleniya dizayna kostyuma v natsional'nom stile // Sb. mat. Mezhdunar. prakt. konf.: Auezovskie chteniya. – YuKGU 2015.
8. *Irina Pritula.* Dusha v kazhdom loskutke // Gazeta "Yuzhnyy Kazakhstan". – 9 noyabrya, 2018.
9. *Borizhan Torebaev.* Ornament i tsvet v dizayne tekstilya. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2017.

Рекомендована кафедрой изобразительного искусства и дизайна. Поступила 22.01.20.