

МОРДОВСКИЙ КОСТЮМ: ТРАДИЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК MORDOVIAN COSTUME: TRADITIONS, RESEARCH, CREATIVE ENDEAVOUR

Рецензия на книгу: Челмакина Н. Н., Левина Л. Д., Малаева О. А. Мордовский костюм: вышивка, ткачество, бисероплетение. – Саранск: Издатель Константин Шапкарин, 2022. – 204 с.

Book review: Chelmakina N. N., Levina L. D., Malaeva O. A. Mordovian Costume: embroidery, weaving, beading. – Saransk: Konstantin Shapkarin Press, 2022. – 204 p.

В Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи 17 февраля 2022 г. состоялась презентация книги Н. Н. Челмакиной, Л. Д. Левиной и О. А. Малаевой «Мордовский костюм: вышивка, ткачество, бисероплетение», изданной в рамках проекта «Лаборатория традиционного искусства». Этот проект Союз художников Республики Мордовия выполнял при содействии Фонда президентских грантов.

Хотя музей постоянно ведет активную научную и издательскую деятельность, следует отметить, что в ряду замечательных книг, вышедших из-под пера музейных сотрудников, данная книга стоит особняком. Это научно-популярное издание, отвечающее культурным и образовательным запросам современного общества. Например, книга позволяет обратиться к дополнительному контенту: на определенных страницах размещены QR-коды, исполь-

зующие которые читатель может перейти на канал YouTube и посмотреть видеоматериалы по каждому разделу. Там можно увидеть ролики о традиционной одежде мордвы-мокши и мордвы-эрзи, посетить мастер-классы по вышивке, ткачеству и бисероплетению.

Заметным событием книгу делают не только ее интерактивные возможности, но и авторский коллектив. Наталья Николаевна Челмакина, Людмила Демьяновна Левина

и Ольга Алексеевна Малаева – не просто искусствоведы, а мастера декоративно-прикладного искусства, имеющие богатый опыт создания художественных работ, декоративных изделий, украшений и других арт-объектов. Кроме того, они многие годы отдали преподаванию. Видимо, поэтому стиль изложения материала в книге прост для восприятия, а сам материал содержателен, увлекателен и насыщен интересными деталями.

Издание состоит из четырех разделов: «Мордовский костюм», «Традиционные швы мордовской вышивки», «Искусство ручного ткачества», «Традиционные приемы бисероплетения».

Первый раздел начинается с исторической реконструкции описания и изучения национальной одежды мордвы-мокши и мордвы-эрзи учеными разных стран и российских регионов. Опираясь на сведения, собранные П. С. Палласом,

М. Е. Евсеевым, А. Хейкелем, Н. И. Спрыгиной, Н. И. Смирновым, Т. А. Крюковой, В. Н. Белицер и Т. П. Прокиной, авторы стремятся «понять особенности развития традиционной одежды мокши и эрзи, увидеть многообразие ее локальных вариантов, уникальность вышивки, ткачества, бисероплетения» (с. 7). Обзорно, но при этом насыщенно и точно рассматриваются архаичные черты национальной одежды, отчетливо проступающие в полном ансамбле женского одеяния, сопоставляются мокшанская и эрзянская версии мордовского костюма, проводятся параллели с русским и марийским костюмами, выявляются информационная, сакральная и эстетическая функции используемого цвета, отдельных элементов и комплекса в целом, символического содержания вышивки. Учитываются внешние (природа, культура соседних народов, особенности социально-экономического развития) и внутренние (самобытное мышление, локальные традиции, образ жизни и хозяйствования) факторы, влиявшие на формирование и развитие мордовского костюма. Итогом историко-культурного анализа становится вывод о том, что в каждом локальном варианте народной одежды подчеркиваются уникальность традиций отдельно взятой территории и общность этнокультурной истории.

Локальное разнообразие национальной одежды представлено в первом разделе книги фотографиями аутентичных комплексов из собрания музея им. С. Д. Эрзи. Тщательное описание того или иного комплекса авторы сопровождают погружением читателя в пространство мордовских языков, давая аутентичные названия каждой детали. Например, в комплекс костюма молодой эрзянки первой половины XX в. помимо нательной рубахи *лапар* и распахнутой одежды *руца*

включались головной убор *сорока*, передник с грудкой *запон*, набедренник *пулокаркс*, кожаные полусапожки *коты*. Обязательным украшением наряда была нагрудная фибула *сюлгамо*.

Основой праздничного костюма женщины-мокшанки начала XX в. являлась *ожа кишам* – рубаха с тонкой ажурной вышивкой вдоль рукава, по низу подола и крупными мотивами *налхт* по бокам. В комплекс украшений входил *сюлгам*, декорированный монетами, вокруг которого были сгруппированы круглый воротник *кргань пирьф*, снизанный из бисера, бусы и *гайтан*, также сплетенный из бисера в виде орнаментированной ленты.

Подробно рассмотрев все детали женских костюмов юго-западной, восточной, кузнечской, заволжской, городищенской и северо-западной групп, проанализировав технологии их исполнения и особенности взаимосочетания, авторы подводят читателей к выводу, что все элементы мордовского костюма гармонично дополняли друг друга: «Образно-пластический строй наряда отличался чистотой линий, подчеркивался тщательно продуманными цветовыми акцентами и лаконичностью форм съемных украшений» (с. 57).

Завершают первый раздел фотографии современных дизайнеров коллекций, созданных по этническим мотивам одежды мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Анализ творчества дизайнеров костюма, работающих в этностиле, позволяет сделать следующий вывод: «Казавшаяся всегда сугубо утилитарной работа создателей одежды сегодня становится деятельностью, решающей задачи возрождения народной памяти, культурного просвещения новых поколений. Искусство модельера, ставящего перед собой такие серьезные задачи, должно осуществляться на

двух уровнях: теоретическом, способном представить фило-софско-культурологическое измерение и ценностную шкалу феноменов, включенных в комплекс национальной одежды, и прикладном – программы и проекты сохранения и использования этнического народного костюма как «символического капитала» культурно-исторической памяти народа»¹.

Мордовские модельеры в полной мере осознают свою миссию и обращаются в творчестве к самым разным модусам актуализации «символического капитала». Выпускники Института национальной культуры и Саранского художественного училища им. Ф. В. Сычкова под руководством известных художников-модельеров Л. М. Острась, Л. Н. Колчановой-Нарбековой и Г. В. Посевой воспринимают народный костюм как неисчерпаемый источник вдохновения, в котором «...художники всегда находят выразительные средства, созвучные современности. Связь с традициями народной одежды проявляется в сохранении ее узнаваемых художественных особенностей, ассоциативно связанных с этнической культурой мордвы» (с. 86).

Читатели книги могут познакомиться с коллекциями «Тялоня» Е. А. Ключниковой-Будкиной, «Эрьмезь» Е. С. Морозовой, молодежными платьями по мотивам мокшанской вышивки А. М. Карповой, Е. М. Альмяшевой и Ю. В. Горбуновой, Н. В. Прокиной и Р. Р. Юсуповой, увидеть интересные детали и аксессуары, выполненные в техниках вязания, вышивания, бисероплетения.

Второй раздел книги посвящен мордовской народной вышивке. Не секрет, что именно вышивка придает мордовскому костюму неповторимое своеобразие. Во многом это объясняется разнообразием и сложностью вышивальных техник, применяемых мастерицами. Ав-

¹ Лысова Н. Ю., Сиротина И. Л. Трансформация народного финно-угорского костюма в современном социуме // Вестник Мордовского университета. 2014. № 4. С. 239.

торы книги раскрывают секреты производства холстов, нитей, природных красок, знакомят читателей с универсальными и уникальными швами, снабжая рассказ чертежами, рисунками и фотографиями. Украшением раздела стали фотографии работ по мотивам народного костюма, богато декорированных разными видами вышивки. Это мужские рубахи О. А. Малаевой и М. Фадеевой и женская рубашка А. Леонтьевой, выполненные под руководством И. В. Хомяковой и В. В. Ковалевой.

Итожит раздел иллюстрированный словарь названий вышивок на мокшанском и эрзянском языках, включающий 235 статей. На наш взгляд, этот тезаурус может быть опубликован как отдельное, вполне самостоятельное издание. Без сомнения, он будет пользоваться огромным спросом.

Третий раздел рассказывает о традициях и современности ткачества в Мордовии. Сделав обзор трудов историков и археологов, изучавших народное и художественное ткачество в различные исторические периоды, авторы выявляют в нем самобытные традиции прикладного искусства и многовековой эстетический опыт этноса. Среди многообразия тканых изделий внимание акцентируется на узорном поясе в соответствии с его особым положением в комплексе народного костюма: «Пояс обладал тайной силой. Он оберегал, защищал, украшал, общал о социальном статусе человека, обуславливал место и роль его носителя в семье и общине» (с. 154). Представив широкое видовое разнообразие поясов, сотканых мордовскими мастерицами, авторы книги подробно рассматривают наиболее характерные образцы (крученный, круглый, квадратный, «крест-накрест», «сердечко», «птички», «змейка» и др.), описывают способы и приемы их изготовления.

По традиции раздел завершают фотографии современных изделий, выполненных студентами Института нацио-

нальной культуры под руководством Л. Д. Левиной.

Четвертый раздел посвящен бисеру в декоре мордовского костюма. Как отмечают авторы, бисер занимает особое место в числе материалов, включенных в декор национального костюма, таких как раковины каури, жетоны, пуговицы, бусы, стеклярус, бубенчики, колокольчики и др. «Шитье бисером и бисероплетение характерны для всех локальных групп мордвы» (с. 180). Старинный женский костюм модвы-мокши и мордвы-эрзи включал разнообразные виды бисерных украшений. В книге представлены большие воротники *горожань крааня*, нагрудные украшения *ярмак пилькс*, украшения в технике сетчатого плетения *баяравань краанят* и *лапасья*. Бисер применялся и в декоре девичьего головного убора *вяззка*, фибулы *сюлгам*, нагрудного украшения *краань пирьф*, гайтанов и поясных подвесок, набедренно-го украшения *пулай*.

Авторы книги отмечают отличительную черту творческих поисков мордовских мастериц, которая заключалась в постоянном стремлении к совершенствованию убранства костюма. Они «использовали разные материалы и приемы, добивались оригинальных художественных эффектов, сохраняя при этом традиционный строй ансамбля» (с. 186).

Изобразительный ряд раздела составляют фотографии

самобытных мокшанских украшений из бисера, созданных рукодельницами на протяжении XX в. С ними соседствуют художественные изделия, выполненные современными мастерами прикладного искусства М. А. Гришенковой и О. А. Малаевой, свидетельствующие о преемственности и бережном отношении к национальным традициям.

Книга «Мордовский костюм: вышивка, ткачество, бисероплетение» вышла очень вовремя. В условиях кризиса современной культуры, выжившего, в частности, в подмене традиционных ценностей, «забытыми оказываются традиции и ритуалы изготовления и ношения костюма, мотивы их появления, исчезают смыслы орнаментики, цветовой палитры, символики узоров. В условиях глобализирующегося мира остро встает проблема унификации одежды и утраты ею исконных культурных функций»². Результатом представленного в издании глубокого анализа, заинтересованного, вдумчивого отношения авторов к исследуемому объекту стало не просто научно-популярное издание или дидактическое пособие для подготовки будущих модельеров и мастеров декоративно-прикладного творчества, а культурный феномен, задающий планку для формирования художественного вкуса и высокого профессионализма.

² Лысова Н. Ю., Сиротина И. Л. Указ. соч. С. 239.

Ирина Львовна Сиротина –
доктор философских наук,
профессор кафедры дизайна и рекламы
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва,
Саранск, Россия,
sirotinail@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-4498-5529>

Irina L. Sirotina –
Doctor of Philosophy, Professor,
Department of Design and Advertising,
National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia,
sirotinail@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-4498-5529>