

МАРИЙСКАЯ ВЫШИВКА: ТРАДИЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК | MARI EMBROIDERY: TRADITIONS, RESEARCH, CREATIVE EXPLORATION

Рецензия на книгу: Кудрявцев В. Г., Павлова А. Н. Искусство марийской вышивки. Йошкар-Ола : Издательский дом «Марийское книжное издательство», 2023. 256 с.: ил.

Book review: Kudryavtsev V.G., Pavlova A.N. The art of Mari embroidery. Yoshkar-Ola: Publishing House "Mari Book Publishing House", 2023. 256 p.

Марийская вышивка на протяжении длительного времени привлекает внимание не только ученых, но и краеведов-любителей, мастеров народного творчества. В российских музеях сформировался богатый фонд вышитых предметов традиционного орнаментального искусства, который пополняется благодаря творческой деятельности народных мастериц и современных профессиональных художников. Необходимо отметить, что осмысление генезиса искусства марийской вышивки служит основой для глубокого понимания духовной традиции этноса:

*Видно, так уж мир устроен,
Что всего для нас дороже
Не сама холстина жизни,
А такая вроде малость,
Как узор на уголке,
Кем-то вышитый любовью
Что и холст весь украшает
И ласкает нашу душу .*

В 2023 г. в Издательском доме «Марийское книжное издательство» была опубликована книга доктора искусствоведения В. Г. Кудрявцева и доктора исторических наук А. Н. Павловой «Искусство марийской вышив-

ки». Издание состоит из 3 глав и приложений, включает богатые черно-белые и цветные иллюстрации, которые дополняют его содержание. Дизайн книги разработан на высоком профессиональном уровне В. В. Безденежных в соответствии с цветовой гаммой марийской вышивки. Рецензентом издания выступила доктор культурологии, профессор Г. Е. Шкалина.

Авторы на протяжении длительного времени занимаются изучением различных аспектов марийской народной культуры и профессионального изобразительного искусства, что нашло отражение в ряде опубликованных ими работ. К их числу относятся «Семантика марийского костюма» (2008), «Художественная культура марийского народа: народное творчество, деревянное зодчество, изобразительное искусство» (2017), «Марийское народное искусство» (2019) и др.

Во введении рассматривается история изучения марийской вышивки, первые сведения о которой в письменных источниках относятся к XVII–XVIII вв. Раздел включает краткие очерки, посвященные основным иссле-

дователям марийской вышивки XIX – начала XXI в., проиллюстрированные портретами исследователей и фотографиями экспедиционных материалов. Наряду с широко известными публикациями Т. Е. Евсеева, Т. А. Крюковой, Г. И. Соловьёвой и др. отмечены работы современных исследователей Н. А. Большой, Т. Л. Молотовой, А. А. Песецкой, Т. Б. Никитиной, С. Я. Алибекова. Как справедливо отмечают авторы книги, марийская вышивка и сегодня продолжает оставаться в центре изучения специалистов различных сфер гуманитарных наук: археологии, этнологии, искусствоведения, культурологии.

Первая глава «Орнаментальное творчество» раскрывает место и роль этого феномена в народной культуре. На основе современных концепций происхождения орнамента исследователи приходят к выводу о том, что он играл огромную роль в сохранении и передаче информации в традиционном обществе, приобщении к этнической картине мира через овладение изобразительной культурой и техническими приемами вышивания.

¹ Спиридонов А. Югорно. Песнь о вещем пути. Эпос мари: опыт синтеза. Йошкар-Ола, 2002. С. 37.

Истоки орнаментального искусства мари восходят к концу I тыс. н. э. Этим временем датируется исследованный Т. Б. Никитиной Русенихинский могильник, расположенный в Воскресенском районе Нижегородской области, где обнаружены вышитые металлической нитью фрагменты кожаной и шерстяной одежды (с. 35).

В проведенном В. Г. Кудрявцевым и А. Н. Павловой исследовании образы марийской вышивки проанализированы в мифологическом и историко-культурном контексте, также выделено множество заложенных в них смыслов. Справедливо указано, что особенностью марийского орнамента является доминирование геометрических символов (ромб, меандр, свастика, крест, спираль, восьмиконечная розетка и т. д.), имеющих древние истоки не только в финно-угорском, но и в общемировом культурном пространстве. В орнаментальном творчестве мари происходит геометризация зооморфных образов водоплавающих птиц, лося, оленя, коня, медведя, глухаря, бабочки и др., включенных в древнюю мифологическую картину мира (рис. 1, 2).

Наряду с широко известными орноморфными и зооморфными образами авторам удалось выделить графическое воспроизведение медведя в жертвенной позе – один из древнейших образов в северной Евразии: «Одно из немногочисленных изображений медведя, вероятно, присутствует в вышивке женского платка вуйвидыш царевokokшайских мари. В основе орнаментальной полосы бордюра лежит повторяющаяся трехчастная композиция, включающая изображения двух медведей в жертвенной позе, обращенных к Мировому дереву или столбу. Образ медведя в жертвенной позе, известный в пермском зверином стиле, угадывается в широко распространенном мотиве марийской вышивки» (с. 76).

Рис. 1. Нагрудная вышивка женской рубашки Царевококшайских мари. Фрагмент. Из коллекции Старокрещенского Дома ремесел Оршанского района Республики Марий Эл

Fig. 1. Embroidery on the chest of a women's shirt from the Tsarevokokshaysk Mari. Fragment. From the collection of the Starokreshchensky House of Crafts, Orshansky District, Republic of Mari El

Рис. 2. Нагрудная вышивка женской рубашки Царевококшайских мари. Фрагмент. Из коллекции Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева

Fig. 2. Embroidery on the chest of a women's shirt from the Tsarevokokshaysk Mari. Fragment. From the collection of the National Museum of the Republic of Mari El named after T. Evseev

Значительное место отводится анализу растительных мотивов, в том числе Мирового дерева. С. А. Нурминский отмечал, что весь сказочный мир мари вертится вокруг леса и его обитателей, поэтому в единый бинарный образ объединяются изображения животных и растений. Авторы выделяют наиболее характерные композиции с симметричным расположением «древа». Как самостоятельный орнамент оно используется редко, но обычно является связующим звеном в трехчастной (геральдической) композиции с изображениями животных и птиц (с. 84).

Вторая глава «Вышивка – живопись иглой» посвящена проявлению творческого начала в этом виде художественной деятельности и раскрытию самобытных технических приемов. Отмечается, что «природосообразность» марийской культуры способствовала выработке наиболее рациональных технологических способов обработки текстильного материала и исполнения швов. Процесс создания конопляных нитей и тканей являлся основой счетной вышивки. Выработанные приемы окрашивания шерстяных и шелковых нитей определили колористическую гамму и традиции исполнения. Большое внимание уделено выполнению вышивки приемами «роспись», «косая стежка», «набор», а также появившимся позднее декоративным швам («стебельчатый», «веревочка», «крест» и др.). Предполагая скромными материально-техническими возможностями, марийские мастерицы довели свое ремесло вышивания до уровня высокого искусства. Колористическую гамму марийского костюма составляли три цвета: белый, красный (терракотовый, бордовый), черный (темно-синий), дополнительно использовались вкрапления желтого (охра) и зеленого цветов.

Сакральное значение вышитых изделий также стало предметом изучения В. Г. Кудрявцева и А. Н. Павловой. Являясь неотъемлемой частью костюма,

вышивка располагалась в соответствии с семантикой предметов одежды и их частей, что проиллюстрировано и раскрыто в текстовой части рецензируемого издания. Большое внимание уделено особенностям орнаментации головных уборов замужних женщин (сорока, шымакш, шарпан, нашмак), а также женских и мужских рубах, где использовались древние зооморфные и орнитоморфные образы (с. 131). Особое внимание авторы уделяют оберегам, используемые в орнаментации мужской и женской одежды. Обрядовый костюм мари выполнял не только эстетические, но и защитно-магические функции.

Глубинные образы нашли воплощение в вышивке свадебного костюма невесты. В свадебных обрядах мари важную роль играло покрывало (вүргенчик), вышивка которого отличалась сложностью и полизначностью, включала наиболее архаичные символы. В главе рассматриваются особенности символического решения свадебных платков (солык), обрядовых покрывал-скатертей, используемых во время культовых церемоний, также поясных полотенец и проч., отмечены роль и место вышитых предметов в традиционных ритуалах (рис. 3).

Рис. 3. Сцена свадьбы.

Из экспозиции Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева

Fig. 3. Scene of a wedding. From the exhibition of the National Museum of the Republic of Mari El named after T. Evseev

Исследование завершается анализом образов вышивки в современной художественной культуре. Искусство народных мастериц в настоящее время осваивается в учебных заведениях, домах ремесел и студиях декоративно-прикладного искусства. Отмечается вклад артелей фабрики строчевышитых изделий «Труженица» и отдельных мастериц в сохране-

ние и развитие традиций вышивки в советский период. На рубеже XX–XXI вв. искусство народной вышивки получило развитие во многих городах и районах республики. Большой вклад в сохранение и популяризацию марийской народной вышивки внесли П. И. Ласточкина, Л. В. Веткина, Н. Е. Майкова, И. А. Степанова, Л. Н. Фёдорова, Ф. Н. Шестакова и др. Произведения народных мастеров являются важным фактором сохранения этнической идентичности в условиях глобализации.

В заключении хочется отметить, что начертание символа или знака, элементов, мотивов и композиций в традиционном обществе подразумевало избразительную основу, которая как артефакт этнической культуры содержала в себе сакральный смысл. И сам смысл предметов народного творчества с вложенной в них информационной нагрузкой сегодня вовлекается в широкий коммуникативный процесс. В современную эпоху многочисленные знаки культуры подвергаются широкой визуальной и смысловой трансформации. Однако, сохраняя свои знаковые функции, народный орнамент становится органичной частью современности и раскрывает как определенный бренд этническую традицию.

Помыткин Иван Александрович –

аспирант кафедры культуры и искусств
Института национальной культуры и межкультурной коммуникации Марийского государственного университета
(424002, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 44),
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6413-780X>,
i-pom1@yandex.ru

Ivan A. Pomytkin –

Postgraduate student (PhD), Department of Culture and Arts, Institute of National Culture and Intercultural Communication, Mari State University
(44 Kremlevskaya St., Yoshkar-Ola 424002, Russian Federation),
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6413-780X>,
i-pom1@yandex.ru