

Художественное ручное ткачество: на стыке традиций и новизны

*Что-то происходит с нами,
потянулись к старине;
Может стосковалась память
по музейной тишине...
Нет отыскивая круто
Прапрапрадедов следы
постигаем в ту минуту
назначенье красоты.
Что несла от века к веку
сохраняя свой запал,
будущему человеку
вечных истин идеал.*

Виктор Широков

Ручное ткачество – одно из древнейших ремесел, один из самых распространенных видов народного искусства. Искусство выработки и украшения тканей известно практически всем народам с глубокой древности.

Ручное ткачество отличается тем, что для производства изделий используются простые станки, на которых закреплены нити основы и имеются некоторые удобства для ткачества, но весь процесс ткач проводит вручную. Ткачество на более сложных станках с ремизными устройствами и подножками также считается ручным.

Целое направление - ручное ткачество без использования ткацкого стана с применением более простых приспособлений. При помощи простой рамочки и натянутых на неё нитей основы, можно ткать такие простые, но в то же время изысканные гобелены. С помощью бердо, специальных карточек или набора палочек можно ткать пояса.

До XIX-XX века ткачество являлось одним из самых распространенных занятий в традиционной культуре народов России. Основными видами сырья для ткачества были: шерсть, лен, конопля, крапива, рогоз. Способы и орудия обработки сырья, прядения и подготовки пряжи к тканью были практически одинаковы на всей территории. Это был длительный и трудоемкий процесс.

Традиционно ткачеством занимались женщины. Долгие часы проводили они за ткацким станком. Помимо простого (полотняного) ткачества, владели они всеми видами техник узорного тканья: браного, выборного, многоремизного, закладного.

Ткань в основном шла на одежду, но не с меньшим вкусом и мастерством создавалась она и для украшения внутреннего убранства дома.

В традиционном ткачестве народов Поволжья, проживающих на территории современного Татарстана, выделяются некоторые особенности, выражающиеся в технических приемах ткачества, способах снования, колорите, орнаменте и композиции узоров. Имеются такие особенности и у разных групп татар. Наиболее подробно и доступно история ткачества татар изложена в исследовании Фирсины Шаймулловны Сафиной (1938-2008) «Ткачество татар Поволжья и Урала», за которое она удостоена Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (1999 г.).

Ткачество традиционно развивалось в виде домашнего ремесла, однако, сложные по исполнению и богато орнаментированные изделия изготавливались на заказ и на рынок. Примерно с середины XIX в. в Поволжье и на территории Татарстана стали появляться основанные на ручном труде мелкие ткацкие мануфактуры.

В конце XIX века и в XX веках основной формой изготовления тканей стало машинное производство, но, тем не менее, ручное ткачество хоть и в небольших объемах сохранилось. Во многом этому способствовали стойкость национальных традиций народов России и возросший интерес к народным промыслам и ремеслам в конце XX-начале XXI в.

Ныне ручное ткачество стало одной из современных форм досуга, причем как сельского так и городского населения. Ремеслом занимаются люди разных возрастов и профессий. Одни изучают его самостоятельно, другие в студиях, кружках прикладного искусства.

Мы ознакомим вас с состоянием развития ручного художественного ткачества в современной жизни республики, расскажем о лучших мастерах ткацкого дела. Постараемся доступно объяснить техники ткачества, рассказать о приспособлениях, которые необходимы для ремесла. Интересно, что почти все мастера, с которыми мы встретились при подготовке выпуска, отметили: как только они садились за ткацкий станок в них просыпалась генетическая память, ткачество уже не отпускало их, заставляя совершенствовать мастерство, передавать знания детям и молодежи. Надеемся, что выпуск заинтересует наших читателей, и у многих также гены предков пробудят желание заняться этим увлекательным ремеслом.

В выпуске:

Промысел ручного ткачества активно развивается в Алексеевском районе, который издавна славился своими ткачихами. Традиционно наш вестник открывает рубрика «Актуальное интервью». Гость рубрики - начальник Отдела культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Артур Геннадьевич Соловьев, который расскажет, как в районе организована работа по сохранению, возрождению и развитию национально-художественных промыслов и ремесел, какое участие в сохранении и развитии народных промыслов принимают учреждения культуры района, об Алексеевской фабрике художественного ткачества, как идет обучение детей и молодежи мастерству художественного ткачества.

Основная работа мастера ручного ткачества из Казани Корезиной Елены Васильевны уже много лет связана с образованием, но все свободное время она

посвящает ткачеству. Занимается изготовлением гобеленов, ткачеством на старинном станке, на бердышке, на лентоткацком станке и на дощечках. В настоящее время основное внимание уделяет ткачеству поясов на бердо и на дощечках. Елена Васильевна подробно делится секретами мастерства, приглашает на свои мастер-классы.

В Ютазинском районе Республики Татарстан в селе Байряка проживает Марданшина Танзиля Мутигуловна, которая сохраняет уникальную технологию ручного ткачества. Изготавливает паласы, ковры, половички с неповторимым татарским орнаментом.

Мастера не только сами постигают секреты ткачества, но и передают свои знания молодому поколению.

Учителю истории и обществознания Убеевской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя социалистического труда Петра Дементьева Дрожжановского муниципального района Куракиной Наталии Николаевне удалось сделать невозможное: под ее руководством был восстановлен старинный ткацкий станок, она нашла мастериц и научилась ткать, выиграла Грант на создание при школе мастерской по художественному ткачеству. Вместе с детьми освоили чувашское узорное ткачество. Сейчас Наталья Николаевна, ее ученицы и ученики показывают мастер-классы, могут обучить этому ремеслу всех желающих.

Всю жизнь педагог дополнительного образования Центра детского творчества Менделеевского муниципального района Лилия Музагитовна Габдрахманова посвятила детям и творчеству. В Центре руководит объединением «Жар-птица», обучая детей декоративно-прикладному искусству по целевой программе. В течение двух лет дети занимаются ткачеством. Дети в первый год осваивают сначала простое полотняное переплетение, а потом пробуют и закладное ткачество. Сама Лилия Музагитовна тклет в технике закладного ткачества (асалап сугу) - традиционной для татарского народа, создает узорные ткани, безворсовые ковры (келэм), половички и дорожки.

Получив специальное образование в Московском художественном училище прикладного искусства им.М.И.Калинина Стычева Анна Сергеевна из поселка Алексеевское достигла больших профессиональных высот. Но однажды поняла, что ей просто необходимо делиться своими знаниями. Анна Сергеевна стала проводить занятия в школах, мастер-классы и курсы для всех желающих. Сейчас работает в Центре детского творчества Алексеевского муниципального района, обучая ткачеству младших школьников. Мечтает, чтобы в Алексеевском был Центр ткачества с музеем, интерактивными мастерскими.

Ткачеству можно и нужно обучать особенных детей. Ткачество – это не только ремесло, но и как один из методов арт-терапии. Это доказала Уразгильдина Наталья Евгеньевна из Набережных Челнов. Чтобы помочь своей дочке она самостоятельно освоила ткачество, стала мастером, затем - руководителем автономной некоммерческой организации «Стильные традиции». Занятия на ткацком станке с дочкой и другими особенными детьми дали положительные результаты и сейчас ткачество входит в программу реабилитации центра «Чудо-дети» в Набережных Челнах.

Актуальное интервью

Наш гость:

Начальник отдела культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района РТ Соловьев Артур Геннадьевич.

1. Правительствами РФ и РТ в рамках реализации национальной и культурной политики большое внимание уделяется сохранению, возрождению и развитию национально-художественных промыслов и ремесел. Какая работа проводится в Вашем районе в этом направлении?

В Алексеевском муниципальном районе разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Развитие культуры Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2024 годы». Программой предусмотрен комплекс мер, призванных обеспечить гарантированную поддержку развития культуры в районе во всех её проявлениях, в том числе – сохранение, развитие и популяризация декоративно-прикладного и художественного творчества.

Координатором реализации данной программы является Отдел культуры Исполнительного комитета района. Программа реализуется совместно с соисполнителями: образовательными организациями, учреждениями дополнительного образования, культурно-досуговыми учреждениями, центрами традиционных национальных культур.

На нашей территории находится Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник – один из самых известных культурных и исторических мест отдыха и туризма в Республике Татарстан и за её пределами. Его деятельность также направлена на сохранение национально-художественных промыслов и ремесел.

2. Для объединения и помощи народным умельцам в муниципальных районах организуются Гильдии мастеров, Дома ремесел. У Вас в районе есть такие объединения? Если нет, то хотели бы вы их создать?

К сожалению, подобных организаций в районе пока нет. Однако руководством района при поддержке Президента Республики Татарстан и Министерства Культуры Республики Татарстан разрабатывается концепция развития Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника, которая предполагает создание Центра ремёсел. Несомненно, подобный современный объект – с интерактивными элементами, с помещениями для проведения мастер-классов как со взрослыми, так и с детьми, с выставочными и лекционными площадками, с богатыми коллекциями изделий, с мастерскими, – крайне необходим для объединения народных умельцев на уровне района, для более эффективной работы по сохранению, развитию и популяризации народных промыслов.

3.Какое участие в сохранении и развитии народных промыслов принимают учреждения культуры Вашего района?

Сохранение и развитие национальной культуры во всех её проявлениях – одна из основных задач учреждений культуры района. В культурно-досуговых учреждениях – в сельских клубах и домах культуры – действуют кружки самодеятельного народного творчества и клубы по интересам декоративно-прикладного искусства, участниками которых являются 464 человека. Учатся делать куклы и панно из соломы и пряжи; шить, вышивать; из бумаги, дерева, картона, природного материала делают разнообразные необычные и красивые поделки, украшения для дома и сада. Занимаются бисероплетением, ковроткачеством, лоскутным шитьём, вязанием крючком и на спицах, вышивают и т.д.

В учреждении дополнительного образования «Алексеевская ДШИ» функционирует отделение декоративно-прикладного искусства, где обучаются более 50 человек. Дети с удовольствием постигают основы народных культур через лепку, рисование, аппликацию. Здесь также организована выставочная деятельность, проводятся мастер-классы.

Успешно реализуются проекты Музея родного края им.В.И.Абрамова с участием детей и педагогов дополнительного образования. Детям проводят интерактивные экскурсии по экспозициям экспонатов, связанных с народными промыслами и ремеслами, а затем педагоги проводят мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек, резьбе по дереву, национальной вышивке и т.д.

Регулярно организуются районные выставки декоративно-прикладного искусства «Душа народа», в том числе с интерактивной составляющей, где умельцы – хранители секретов народных ремёсел показывают мастер-классы.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Республике Татарстан в период самоизоляции на несколько месяцев изменился формат мероприятий – мы перешли в онлайн-режим, на дистанционную работу. Это был уникальный опыт, когда жители наших сёл и деревень (в том числе пожилые, в очень солидном возрасте!) в прямом эфире «на камеру» проводили мастер-классы. Не скрывая радости, увлечённо, с воодушевлением они демонстрировали свои умения, комментируя каждое действие, делились бережно хранимыми секретами своего мастерства. К основным участникам – вышивка, плетение, вязание,

изготовление народных игрушек – присоединились мастера резьбы по дереву, ковке железа, народным костюмам. Это было очень интересно!

Отдел культуры тесно работает с нашей Алексеевской фабрикой художественного ткачества. Ежегодно совместно проводятся мероприятия «Праздник полотенца», «Алексеевские узоры», а каждые пять лет отмечается юбилей легендарной фабрики – «Волшебная нить» – с показом коллекции моделей «Полотняночка» и интерактивной выставкой «Жемчужины художественного ткачества».

В библиотеках созданы и пополняются картотеки народных умельцев с фотографиями самих умельцев и их работ. Постоянно действуют выставки народных умельцев.

4.В Вашем районе работает фабрика художественного ткачества, каких в Российской Федерации всего три. Расскажите подробнее об истории ее организации, структуре, основной продукции.

Художественное ткачество было и остаётся традиционным видом народного творчества нашего района. ООО «Алексеевская фабрика художественного ткачества» является одним из немногих предприятий в России, сохранившим и развивающим традиции ручного узорного ткачества.

Директор фабрики Терентьева Елизавета Валериевна

История возникновения предприятия начинается в 1927 году, когда на улице с красноречивым названием Фабричная в бывшем купеческом доме была создана артель «Ударница», позже преобразованная в современную фабрику художественного ткачества.

За более чем 90 лет со дня открытия Алексеевской фабрики художественного ткачества появились рабочие династии. По 120-200 лет в общей сложности проработали на фабрике семьи Сидоровых, Бахимовых, Пилишкиных, Новиковых, Антоновых.

Свою судьбу связали с фабрикой сестры Харитоновы, механик А.А. Белкин, С.С. Мотыгуллина, мастер ткацкого цеха М.М. Мартынова, С.Т. Таратанова и

многие другие. В 2002 году мастеру ткацкого цеха Садовниковой Надежде Михайловне, проработавшей на фабрике 37 лет, было присвоено звание «Почетный гражданин Алексеевского района». Звание «Заслуженный работник легкой и текстильной промышленности ТАССР» было присвоено ткачихе Русаковой Г.П.

На фабрике организованы два основных цеха: ткацкий и швейный, всего трудится 30 женщин. Значительная часть объема выпускаемой продукции приходится на ткацкий цех, оборудованный, как и десятилетия назад, старинными ткацкими деревянными ручными станками – всего их в цехе 24.

Возглавляет ткацкий цех опытный мастер, проработавшая на фабрике более 36 лет, - Крохина Маргарита Николаевна, которая молоденькой девчонкой сразу после школьной скамьи пришла на фабрику и постепенно, освоив ряд профессий, «доросла» до мастера цеха. Все ткачихи имеют большой стаж работы на предприятии и выполняют нормы 5-го квалификационного разряда. Весь коллектив ткачих – настоящие мастера своего дела, посвятившие ему всю жизнь.

Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 100 видов и представлен скатертями, салфетками, полотенцами, столешниками, рушниками. В том числе предприятие выпускает эксклюзивные сувенирные наборы, продукцию и оформление упаковки отличает современный и презентабельный дизайн.

Кроме этого, специалисты предприятия могут реставрировать старинную ткань, сшить одежду из тканого полотна. В настоящее время востребованными заказами для фабрики является пошив концертных костюмов для хоровых и танцевальных фольклорных коллективов.

Все изделия изготавливаются из натурального хлопка и льна с применением ажурной, браной, выборной техники исполнения.

Особенно ценно то, что здесь изучают и возрождают старинные узоры и орнаменты, которые воспроизводятся по музейным образцам и образцам из литературно-художественных изданий по ткачеству.

Алексеевских мастеров ткачества знают во многих крупных городах России и за рубежом. Алексеевская фабрика сегодня активно развивается, участвует во многих ярмарках и выставках изделий народно-художественных промыслов, как в России, так и за рубежом. Там они не раз были удостоены дипломами за большой вклад в развитие и сохранение народно-художественных промыслов.

Большое внимание уделяется модернизации производства: обновляется оборудование, расширяются техники ткачества; построена гостиница, а любой желающий может заказать изделия в интернет-магазине фабрики Alextkach.ru. В непосредственной близости с производством открыт фирменный магазин фабрики, по предварительной договоренности можно совершить экскурсию на предприятие и научиться основам ткачества с использованием станка.

5.Имея уникальных мастериц, художественную фабрику в Вашем районе, есть все условия для обучения детей и молодежи мастерству художественного ткачества. Как и в каком масштабе в вашем районе организована эта работа?

Интерес к народным промыслам – плетению, вышивке и, конечно же, к изготовлению и украшению тканого полотна – к художественному ткачеству – растет с каждым годом. В районе имеется опыт организации работы в данном направлении. На базе Алексеевской Детской школы искусств в течение нескольких лет функционировала студия по обучению молодёжи и взрослых жителей мастерству художественного ткачества. Сейчас руководство фабрики совместно с Отделом культуры приобрело детский ткацкий станок – уменьшенную копию традиционного. И теперь обучаться увлекательному делу создания из простых нитей ткани и ярких узоров смогут маленькие жители района.

В учреждении профессионального образования, Алексеевском аграрном колледже, также проявили большую заинтересованность в открытии творческого объединения, где под руководством специалистов Алексеевской фабрики будет реализовываться программа по обучению всех желающих мастерству художественного ткачества.

Спасибо за интервью. Надеемся, что после Вашего рассказа многие захотят посетить Алексеевский район и приобрести продукцию фабрики художественного ткачества.

Основная работа мастера ручного ткачества из Казани Корезиной Елены Васильевны уже много лет связана с образованием (математик), но она все свое свободное посвящает ткачеству. В детстве Елена окончила художественную школу. И по рассуждению Елены Васильевны именно «сочетание мехмата с художкой» сделало из нее настоящего мастера.

Направлений в творчестве у Елены довольно много: шитье, вязание, макраме, роспись по дереву, роспись плитки, точечная роспись, витражная роспись, валяние из шерсти, изделия из фетра, картины из шерсти, а в последнее время - резьба и тиснение по бересте. Но ручное ткачество - на первом месте. И именно о ткачестве Елена Васильевна нам и рассказывает:

По зову души

Корезина Елена Васильевна,
мастер ручного ткачества. г.Казань

Родилась я в городе Волжске в 1970 году. Ручным ткачеством увлеклась в 2001 году. Занимаюсь изготовлением гобеленов, ткачеством на старинном станке, на бердышке, на лентоткацком станке и на дощечках. Изготовление ткацких изделий необыкновенным образом притягивает меня. И не случайно – это зов предков. Моя двоюродная бабушка, баба Варя, сестра моей любимой бабушки, была настоящей ткачихой, всю жизнь ткала дома на станке. Это и половики, и полотенца, и все, что раньше ткали мастерицы. Мне это ремесло передалось в виде хобби, и я горжусь что именно через меня произошла передача традиционной культуры и ремесла от поколения к поколению.

Первоначально я занималась гобеленом. Моим учителем – консультантом был известный казанский художник декоративно-прикладного искусства и

живописец – Егоров Анатолий Николаевич, член Союза художников России. Мною за пару лет занятий гобеленом создано несколько достаточно масштабных и красивых как совместных работ, так и авторских.

Постепенно занятие ткачеством привело к традиционному станочному, и ручному ткачеству – с применением простейших приспособлений, таких как бердо и дощечек. Здесь в качестве вдохновителя и консультанта выступила моя сестра, Белоногова Вера Васильевна – тоже мастер широкого профиля. Но в основном она занимается традиционной тряпичной куклой. Вера сказала: «Я знаю, как это делается, тебя научу, но сама заниматься ткачеством не буду, это не мое, процесс не увлекает». А меня затягивает именно процесс ткачества, ну, и, конечно, результат!

Благодаря сестре у нас есть два старинных ткацких станка, которые наш папа много лет назад привёз от своих знакомых из деревни. Он помог нам их восстановить, реставрировать. Когда садишься за такой станок, чувствуешь, что прикасаешься к старине, к ремеслу предков. На этом станке я соткала несколько разновидностей полотна. К сожалению, много и часто работать на станке не удаётся. Просто на все не хватает времени.

Традиционное ткачество на станке

В настоящее время, основное внимание я уделяю ткачеству поясов на бердо и на дощечках. Тку пояса традиционные, по старинным образцам. Эти пояса предназначены для тех, кто занимается в фольклорных коллективах народным пением, танцами, кто участвует в различных фестивалях, таких как: Каравон, Кузьминки.

Также я создаю пояса и более современные, используемые в повседневной жизни. Я считаю, что фольклорный стиль в одежде нужно активно внедрять в современную моду. Мною создано несколько авторских тканых украшений, которые прекрасно сочетаются с современной одеждой.

Материалы для поясов я применяю также современные - обычную пряжу для вязания. Наши бабушки были бы счастливы, если бы у них было такое изобилие и разнообразие пряжи, как сейчас у нас. Пряжа продается в специализированных отделах в моточках по 100 или 50 граммов. Состав, толщина и качество пряжи может быть самым разным в зависимости от задумки. Это и хлопок, и шерсть, и полушерсть, и лен, и даже акрил. Главное требование к пряже: она должна быть гладкой, не пушистой или фасонной. Желательно в одном изделии использовать пряжу одного типа, то есть разного цвета мотки с одинаковой этикеткой. Это позволит сделать работу более аккуратной и качественно, хотя бы из-за того, что разного типа пряжа вытягивается по-разному, и это не очень удобно в работе. Но зачастую просто не получается подобрать пряжу нужных цветов так, чтобы они оказались из одной серии. Тогда я смело беру пряжу разного типа. А иногда это даже соответствует задумке. Например, в ткачестве узорного пояса специально берётся пряжа для создания узора потолще чем для фона. Это придаёт узору большую чёткость и выразительность. В итоге пряжи для такого творчества, как ткачество поясов, у мастера должно быть очень много. Спросите любого мастера,

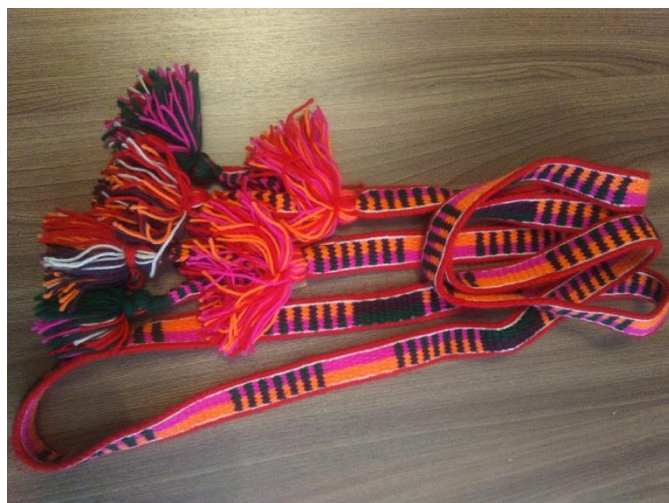
и он вам подтвердит, что у него пряжи целый комод. Иначе никак. Хотя, есть наиболее часто используемые традиционные расцветки - это белый с красным. Вот этих цветов должно быть в наличии много, причём разной толщины и состава. Красный цвет традиционно считается обереговым.

Но иногда бывает нужно сделать реконструкцию старинного пояса: точь-в-точь такой, как из бабушкиного сундука. Но это очень сложная задача. Потому что сейчас уже не найти такие материалы. Поэтому технология старинная, а материалы уже современные.

По старинным образцам я изготавливаю эффектный, так называемый «Пестречинский пояс». Такие пояса найдены в Пестречинском районе Республики Татарстан и считаются традиционными для той местности.

Старинные Пестречинские пояса (фото из Центра русского фольклора)

Пестречинские пояса сотканные мастером

Таких поясов есть несколько разновидностей, различающихся по рисунку и цветовой гамме. Выполняются они на дощечках из очень ярких ниток.

Принцип ткачества на дощечках заключается в том, что в отверстия продеваются нити основы и дощечки поворачивают в процессе тканья. За счет поворота дощечек меняется зев, образуемый нитями основы, в который продевается поперечная нить – уток. Так и получается тканое полотно. При этом мастерица, как правило, привязывает один конец работы к своему поясу, а другой закрепляет на какую-то неподвижную стойку (в домашних условиях это может быть даже труба от батареи или дверная ручка). На дощечках можно выполнить как простой узор, который формируется только за счет порядка заправки цветных нитей, так и сложные узоры, где нужно очень внимательно следить за схемой. Зато результат в итоге просто потрясает!

Дощечки – это квадратные карточки со скругленными углами и дырочками по углам. Обычно их изготавливают самостоятельно из плотного картона или пластиковых ненужных дисконтных карт.

Если заниматься ткачеством на дощечках серьёзно, то их можно заказать в интернете или в рекламно-производственной фирме из тонкого прозрачного оргстекла. Размер стороны квадрата от 6 до 8 см. Отверстие в каждом углу диаметром от 0,5 до 1 см. И таких дощечек для изготовления нужно несколько, а порой даже довольно много - от 6 штук (это самый простой узкий образец) до 30-40 дощечек, а то и больше. Но это уже совсем сложные варианты. Чем больше в работе дощечек, тем шире пояс, и тем труднее его делать. Потому что все дощечки нужно одновременно поворачивать, выравнивать между собой, а это не просто. В каждое из четырёх отверстий дощечки продевается нить основы. Это делается по схеме в зависимости от узора. Каждая нить основы отрезается заранее, все одинаковой длины, например, 4 метра, чтобы получился длинный полноценный пояс. Из нитей длиной 4 м получится пояс длиной 3 метра, потому что часть длины уйдёт на усадку самого ткачества, ну, и в начале и в конце работы технологический запас длины см по 30 с каждой стороны. Итак, если мы будем ткать пояс, например, на 20-ти дощечках, то потребуется 80 нитей по 4 метра. Это 320 метров. В 100 граммовом мотке тонкой пряжи обычно бывает до 400 метров. Но поскольку цветов надо несколько, то и мотков придётся купить несколько. И их хватит тоже на несколько поясов. Вот такая простая арифметика. И ещё потребуется пряжа для поперечной нити - утка. Её можно взять такой же толщины, можно тоньше. А цвет желательно такой же, какой пойдёт по краю пояса.

Нить утка заправляется в специальный челнок, который тоже можно изготовить самим, и можно заказать в интернете. Но можно и без него обойтись, наматывать нить утка просто в небольшой моточек в виде бабочки.

Пояс получается толстый, прочный. Поэтому пряжа для такого пояса обычно берется тонкая.

Пояса на дощечках

Другой принципиально отличающийся способ ткачества поясов – это ткачество на бердо или лентоткацком станке. При этом нити продеваются в каждое отверстие бердышка, а зев образуется за счет того, что часть нитей продеты в дырочки, а часть – в щелочки (через одну). И при движении берда вверх-вниз они меняются местами, каждый раз открывая новый зев. И прокладывание поперечной нити создает тканый пояс.

Здесь можно соткать пояс очень простой, рисунок которого получается исключительно за счет порядка заправки цветных нитей в бердо. А можно соткать пояс с узором, способом бранного ткачества по схеме. Это требует особого навыка. Но все это очень интересно!

Бердо - это деревянное приспособление для ткачества. Бердо прямоугольной формы с отверстиями в виде дырочек и щелочек, чередующихся между собой. Бердо делают разной ширины. Для узких поясочков достаточно 10-12 отверстий. А для хорошего узорного широкого пояса необходимо не меньше 60 отверстий, соответственно количеству нитей основы. В бердо заправляются нити основы подряд в каждое отверстие. При этом нужно соблюдать порядок цветов в соответствии с предполагаемым узором. Расчёт длины нитей примерно такой же, как и для дощечек. Но пряжу для ткачества на бердо я обычно беру потолще, чем для дощечек. Тот же принцип ткачества применяется при использовании лентоткацкого станка. На самом деле это и не станок по сути, ведь весь процесс все равно ручной. Просто немного удобнее в использовании. Имеет компактный размер и при этом мастеру не нужно привязывать себя на поясе к стационарной стойке, как я описывала выше. Лентоткацкий станок можно заказать в интернет-магазине, но это недёшево. Мой станочек сделал мне мой муж. Принцип и результат ткачества на бердо и лентоткацком станке одинаковый.

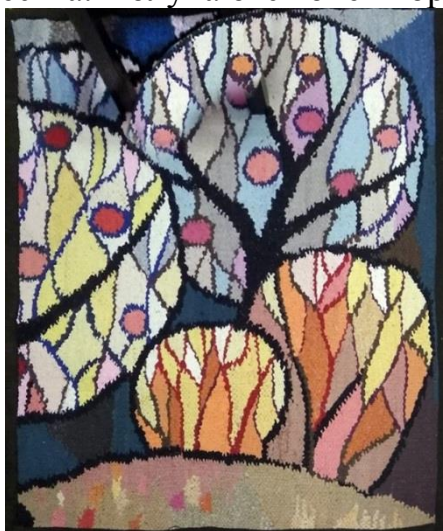

Отдельно хочется остановиться на теме кистей к поясам. Это очень важная часть традиционного пояса. Для современной одежды, конечно, достаточно простой кисточки на конце пояса, но для нарядной традиционной одежды

необходимы богато украшенные кисти. Некоторые из своих поясов я украшаю даже куколками из той же пряжи, что и пояс.

И нужно добавить, что один вид ткачества не существует без другого. Часто я совмещаю в своих творческих работах различные приемы из разных видов ткачества. Получаются очень оригинальные изделия.

Принимала участие в конкурсах: «Туристический сувенир Республики Татарстан 2019» (участник заключительного этапа в номинациях «Этнографический национальный сувенир», «Сувенир города и туристического маршрута», «Сувенир-игрушка»).

С выставками работ участвовала на праздниках: «Каравон», «Крутушка», на Спасской ярмарке, православной выставке в 2019 году. Мои работы неизменно привлекают внимание. Довольно много поясов продано на ярмарках, много было сделано на заказ для фольклорных ансамблей.

На выставках я провожу мастер-классы по ткачеству браслета и «дерева счастья». Процесс ткачества довольно долгий и трудоёмкий. Поэтому мной разработаны сокращённые варианты мастер-классов по ткачеству на лентоткацком

станке или бердо. Заключается он в том, что обучающийся садится за уже заправленный мною заранее станок, ткёт фрагмент длиной примерно 15-20 см, что соответствует длине браслета. А поскольку вырезать сотканный фрагмент из заправленного станка не представляется возможным, обучающийся забирает с собой готовый браслет, заранее мной подготовленный. Но иногда, когда времени для мастер-класса достаточно, начинаю я его, с заправки нитей в станок или бердо.

Мастер-класс "дерево счастья" разработан специально с учётом того, чтобы сделать красивую поделку за короткое время, и чтобы её смог сделать любой желающий, не владеющий специальными навыками. А также чтобы по стоимости материалов это было недорого. Приём ручного ткачества применяется при изготовлении ствола дерева. Сначала на рамку натягиваются нити основы. Затем ткётся ствол дерева по принципу полотняного переплетения с использованием челнока. Дополняется «корнями» и «листвой» из помпонов. В результате получается очень красивый эффектный сувенир, который я назвала "дерево счастья".

Хотя я в душе и живу творчеством, и даже сейчас в статусе самозанятой, но занятие ткачеством и другими ремеслами не приносит такого дохода, чтобы можно было на него достойно жить. Моя основная работа по-прежнему связана с образованием.

Всем кому понравились мои работы, советую попробовать свои силы в ручном ткачестве. Это увлекательнейшее, творческое занятие».

Возрождение неповторимого татарского орнамента

Хайриева Ляйсан Маратовна,
старший методист агитационно- культурной бригады
МБУ «Районный дом культуры»
Ютазинского муниципального района,

Гайсина Зульфия Газинуровна,
методист агитационно- культурной бригады
МБУ «Районный дом культуры»
Ютазинского муниципального района

Безворсовое ковроткачество занимало ведущее место в искусстве и быту древних кочевых предков татар и сохранилось в их творчестве как форма древней кочевой культуры. Ковры (келләм, асалы палас) ткались на станках и обычно сшивались из двух-трех тканых полотнищ, которые обрамлялись неширокой каймой.

В нашем Ютазинском районе Республики Татарстан в селе Байряка проживает одна из немногих мастериц Марданшина Танзиля Мутигуловна, которая по сей день сохраняет уникальную технологию ручного ткачества. Почетное место в доме занимает деревянный ткацкий станок, за которым практически все свое свободное время проводит его хозяйка.

Танзиля Мутигуловна родилась 29 июня 1952 году в деревне Яссы-Тугай Ютазинского района Республики Татарстан. После окончания школы поступила в училище № 31 города Октябрьский Башкирской АССР и получила образование швей-моториста. В 1974 году Танзиля вышла замуж и вместе с семьей переехала в деревню Байряка, которая славилась в районе мастерами ткацкого искусства.

Получив в подарок от свекрови настенный ковер ручной работы, Танзиля Мутигуловна была поражена его красотой. Но желание заняться ткачеством пришло к ней уже в зрелом возрасте, когда появилось больше свободного времени. Она скопировала рисунок ковра и попыталась связать ковер на спицах. Но не получилось.

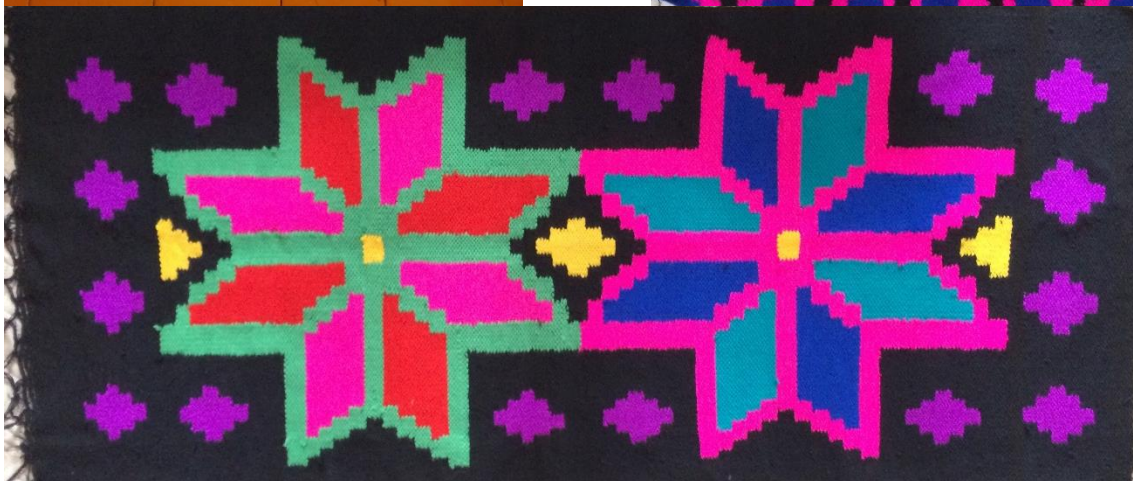
Ковер –подарок свекрови до сих пор украшает одну из стен дома Танзили Мутигуловны

Долго не решалась Танзиля Мутигуловна подойти к известной старой мастерице села, 85 - летней бабушке Зуляйхе Газизовой с просьбой научить её ткачеству. Но сильное желание заниматься ремеслом перебороло её нерешительность. Первые три месяца Танзиля Мутигуловна наблюдала за работой Зуляйхи-апы, помогала ей, стараясь запомнить каждое движение рук, нитей, записывала все в тетрадь. Зуляйха - апа, видя усердие помощницы, взяла ее в ученицы. День за днем Танзиля Мутигуловна упорно постигала секреты мастерства. Так, благодаря собственной настойчивости, она освоила непростую работу и через несколько месяцев самостоятельно вывела свой первый орнамент.

Танзиля Мутигуловна и Зулейха - апа стали единственными в районе мастерицами тканого искусства.

Сама же Зулейха- апа рассказывала о том, что научилась ткать в возрасте семи лет. В ее семье мастерство ткачества передавалось по женской линии многие поколения.

Освоив мастерство Танзиля Мутигуловна пошла по соседям, собирая у них старые тканые паласы, и желая возродить каждый рисунок, каждый цвет, срисовывала схемы орнаментов в свою заветную тетрадку. В её доме появился самодельный деревянный станок, который по ее чертежам изготовили родственники, и все свободное время она проводила за рукоделием, совершенствуя свое мастерство.

Паласы мастерицы

Танзиля Мутигулловна с большой охотой поделилась с нами процессом работы на станке.

Ткацкий станок мастерят из прочного дерева – липы, дуба, березы. Главные его составляющие: зубья, педали, челнок и берда, которым прихлопывают каждый ряд нитей. В работе используют два вида нитей – нить-основу и уточную нить.

Подготовительный процесс основы для будущего паласа очень кропотливый, требующий большой выдержки.

"Самое сложное - протянуть нить, - рассказывает Танзиля Мутигуловна, - и здесь в одиночку не справиться. Поэтому на помощь зову Зулейху- апу и своего супруга. Дверь закрываем и никому не открываем. Забиваем к полу семь гвоздей. Сажаю супруга на порог – он забирает у меня нить. Сколько зубов у стана, столько же нитей. А в нашем стане 185 зубов... Мы с Зулейхой- апой вдвоем встаем на колени напротив друг-друга и считаем нить. Весь день уходит только на то, чтобы подготовить и вставить нити в стан....»

Во время работы Танзиля Мутигуловна ни на что не отвлекается, так как нужно постоянно считать нити, ряды, следить за направлением нити для орнамента.

"Ошибёшься, - говорит Танзиля апа - потом уже надо разбирать палас. Обратный разбор паласа – это для нас смерти подобно! - смеется она. Бывало, по десять сантиметров обратно распускали. Иначе нельзя, ведь наши ошибки потом могут повторить другие поколения мастеров".

Для основы паласа используются полушерстяные и шерстяные нити марок «Ирис», «Нарцисс». Размеры паласов зависят от желания заказчика, плотности нити, размеров орнамента. В основном они изготавливаются длиной 15,-2 метра, шириной -65 см.

Первой ученицей Танзили Мутигуловны стала её дочь, а позже и внучки Раиля и Азалия. Ученики Байрякинской школы также заинтересовались творчеством ткачества и мастерица не против передать все свои знания и опыт.

Работы Танзили Мутигуловны пользуются большим спросом, на данный момент у нее много заказов. Также ее паласы являются экспонатами Байрякинского музея "Губайдия" и многочисленных выставок на районных мероприятиях, идут на эксклюзивные подарки высокопоставленным гостям. Совместно с Зуляйхой Газизовой на II Всемирном Конгрессе татарских женщин в г.Казани был организован мастер-класс по показу ткачества паласа на станке.

Танзиля Мотыгулловна не только создает паласы со старинными узорами, но и вышивает полотенца и накидки на подушки и кровати, которыми некогда украшались избы наших далеких предков. У нее много образцов старинных вышивок, мотивы с которых она переносит на свои работы.

Работы мастерицы (вышивка и половички) на районной выставке

«Всю мою жизнь рукоделие не покидало меня» - говорит Танзиля Мотыгулловна, ловко пропуская уточную нить через основной ряд, на глаз определяя нужное количество нитей и прихлопывая их бердом станка. На наших глазах на полотне паласа появлялся неповторимый татарский орнамент...

Ах, как не просто ткань создать....

Куракина Наталия Николаевна,
учитель истории и обществознания
Убеевской средней общеобразовательной школы
имени дважды Героя социалистического труда Петра Дементьева
Дрожжановского муниципального района

Справка

Куракина Наталия Николаевна родилась в феврале 1976 года в деревне Новый Убей Дрожжановского района РТ.

Имеет два высших образования. Окончила Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева по специальности «Педагогика и методика начального образования» и Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова по специальности «История», «Учитель истории и права». Работает учителем истории и обществознания Убеевской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя социалистического труда Петра Дементьева.

С 2012 года занимается художественным ткачеством на старинном ткацком станке. Техника: двухремизное, многоремизное, выборное, бранное ткачество.

Ведет мастерскую «Народное ткачество» в школе.

Я выросла в трудолюбивой чувашской семье. В детстве бабушка учила меня вязать, но вязание не стало моим хобби. Любимым видом рукоделия для меня стало ткачество на ткацком станке. Еще в детстве, я любовалась бабушкиными пестрыми ковриками, дорожками. Ими накрывали длинные скамейки, когда дома собиралось много гостей, застилали полы в доме. А бабушка надевала платье из самотканого полотна в клеточку, пестряди. Мы с младшей сестрой удивлялись, как можно все это сделать в ручную. Бабушка рассказывала нам о ткачестве, но тогда я не придала этому значение. Гораздо позже, когда бабушки уже не стало, я увлеклась ткачеством.

А началось все в 2008 году, когда мне, учителю истории Убеевской средней школы доверили школьный музей. При разборе экспонатов в музее был обнаружен каркас ткацкого стана и множество деталей ткацкого станка. Кому он принадлежал, мне установить не удалось. И именно в этот момент, зародилась идея восстановить рабочий ткацкий станок и научиться работать на нем.

Но это была не простая задача. Стараниями руководителей школьного музея разных лет: Хмелева Н. Г. и Музыкантова Н.Н. и учеников Убеевской школы, в течение нескольких лет собирались детали ткацкого станка и крепкий каркас малого ткацкого станка.

По справочникам и фотографиям в интернете я смогла приблизительно понять из каких деталей состоит ткацкий станок, как он работает. Детали изготавливались непосредственно под каждый стан индивидуально, для разных техник ткачества были свои приспособления, свои хитрости. Для того чтобы получилась качественная ткань, нужно было многое учесть. А это неопытному новичку не понять, без помощи опытной мастерицы.

В ткачестве, мало собрать все детали станка, нужно еще насновать основу будущей ткани, а это большая проблема для начинающих ткачих. Это сейчас много информации в интернете, тогда её было мало, или я не умела искать. Свекровь мне посоветовала обратиться к Наумовой Антонине и Никитиной Зинаиде - в свое время это были опытные мастерицы. Ткали не только для себя, но и для продажи. Они откликнулись на мою просьбу, были очень удивлены и рады, что кто - то интересуется забытым уже на селе ремеслом. Это раньше, в каждом доме стоял

свой ткацкий станок. С 1960-х годов ткачеством у нас в селе уже никто не занимался. Это очень трудоемкий процесс, не каждый его осилит: только самые терпеливые и внимательные. Именно поэтому, когда в магазине появилась дешевая фабричная ткань, ткачество сошло на нет. Станки в лучшем случае, мирно перебрались на чердаки, в худшем, стали дровами для печи. А те, которым очень повезло, стали украшением музеев.

Я очень благодарна свекрови Куракиной Лидии, Никитиной Зинаиде, Наумовой Антонине. Именно под их чутким руководством я освоила процесс ткачества, начиная от снования, заправки и простой технологии ткачества. А еще мне активно помогали все: родственники, родители, дети, односельчане.

По подсказке свекрови, я стала искать готовую основу у бабушек, и, к счастью, у Тарасовой Нины из села Старые Убей, удалось найти несколько основ для ткачества пестряди. Одной из них мы и заправили наш самый первый ткацкий станок, станок в музее заработал! Тетя Зина научила меня заправлять станок на двух ремизках (нитченках) и ткать обычное полотно. Это было счастье!!!!

Немного поясню: нитченки еще называют «ремизы». Их количество определяет переплетение. В простейшем и самом распространенном варианте их две, ими создается полотняное переплетение. Для более сложных переплетений и рисунков используют несколько нитченок-ремиз. Такое ткачество называют многоремизным. Нитченки представляют собой систему из двух рядов петель, встречающихся в середине нитченки и зацепляющихся друг за друга. Каждый ряд петель фиксируется на отдельной бечевке, которая привязывается к своей отдельной палке.

Нитченки подвешиваются к верхней палке с помощью роликов (вертушек). Снизу каждая нитченка привязывается к своей педали (подножке). Нажимая на одну из подножек, ткач поднимает одну из нитченок, а другую опускает. В основе (продольных нитях) образуется зев (пространство между параллельными нитями основы), куда проталкивается челнок с цевкой, на которую намотана поперечная нить (уток). Полученное переплетение из продольных и поперечных нитей образует полотно, которое уплотняется бердом. Бердо - это такая рама-расческа. Обычно оно сделано из тонких деревянных щепочек, бывают и железные. Каждая щепочка носит название "зуб". От плотности, с которой расположены зубья в берде, зависит плотность ткани. Если зубья расположены редко 2-4 на один сантиметр, то это бердо для половика. Для ткани в берде в одном сантиметре располагается 6-9 зубьев. 30 зубьев составляют "пасму". Сотканное полотно по мере наработки, наматывается на пришиву – вал.

Двухремизное ткачество

С этим станком мы побывали на Сабантуе в городе Казани, фестивале молодежи в г. Буинске, и вот тут появились первые проблемы. Нитки из которых были связаны ремизки сгнили и постоянно рвались, те же проблемы были с основой, время их не пощадило...

По подсказке мастериц купили прочные нитки и насновали основу для половичка. Свою первую основу мы насновали из мессеризированного хлопка. Для снования придумали приспособление из длинной доски и больших гвоздей, так родилась наша первая сновалка. Процесс снования требует большого внимания и правильных расчетов. Не без ошибок, но вскоре мы заправили нашу основу на наш станок. Конструкция чувашского станка (ткачество на косе) позволяет снимать незаконченную основу со станка. (Сейчас эта основа украшает ткацкий станок в Краеведческом музее Дрожжановского района).

Наша первая основа заправлена, можно ткать и не бояться, что основа порвется. С этой заправкой мы съездили на республиканский Сабантуй, Международный фестиваль «Крутушка», Всероссийский фестиваль «Кузьминки». Но самое важное, теперь я могла обучать детей ткачеству. Так, в нашем музее стал работать кружок по ткачеству. Детям очень нравилось ткать, нажимать на педали, перекидывать уток, наматывать шпульки.

Вторую основу мы насновали уже с учениками на половик из неокрашенного льна. Нитки я покупала сама, и поняла, что ткачество удовольствие не из дешёвых. Тогда мы решили стать участниками грантовых конкурсов.

Двухремизное ткачество. Техника пряник.

В 2013 году в школе мы разработали и выиграли грант Кабинета Министров Республики Татарстан на развитие народного ткачества, а именно на открытие мастерской по ткачеству «Народное ткачество». Благодаря гранту, при школе открылась мастерская по ткачеству, у нас появились средства на покупку необходимых расходных материалов, и на новый ткацкий станок.

Еще один станок для мастерской подарили Мулендеевы Николай и Елена, четвертым стал станок Нины Саймулловой, от неё же нам досталась сновалка. В течение 2013-2014 года в мастерской собрали 5 станков.

В 2014 году был выигран грант Международного конкурса «Православная инициатива», на средства которого купили нитки для ткачества и другие расходные материалы.

Благодаря тете Нине, мы освоили технику многоремизного (на 4-х ремизках) ткачества саржи. Технику бранного (узор набирается на иглицу или бральницу) ткачества я изучала у мастера Нины Варганешевой из г. Чебоксар.

Браное ткачество

На занятиях мастерской «Народное ткачество»

На форуме «Ткачи России» в Чувашской Республике, который организовал потомственный текстильщик Александр Петров (стаж работы в текстиле 43 года), познакомилась с мастерами со всей России. Именно там обсуждались насущные вопросы ткачей. В частности такие: Как сохранить интерес к ткачеству у молодежи и детей? Как сделать ткачество рентабельным? Где покупать расходные материалы? У каких производителей покупать современные станки, берда?

Из опыта своей работы скажу: интерес к ткачеству у детей есть, но его трудно удержать из-за большой трудоемкости. Детям нравится сам процесс ткачества, но им сложно освоить процесс снования основы и заправки станка, это могут только единицы. Нужна помощь и поддержка взрослых. Нитки, нитченки, берда, да и сам станок сейчас можно заказать в интернет – магазинах.

Заработать на ткачестве можно, если вы изготавливаете очень качественные ткани, палантины, рушники - а это очень кропотливый труд! А с детьми мы в основном ткём салфетки в разных техниках, ткань на сумочки, маленькие коврики. Осваиваем чувашское узорное ткачество, где каждый узор имеет символическое значение, является своего рода оберегом. Орнамент тканых изделий составляют геометрические и растительные узоры, состоящие из фигур: «древо жизни», «светила» и. д. В традиционном узорном ткачестве низовых чувашей ткани по способу изготовления, сочетанию рисунка и цветовому решению орнаментации подразделяются на два вида: 1 - пестрядь (улача) - цветной холст с рисунком в полоску или в клетку; 2 - собственно узорное (орнаментированное) ткачество (браное, закладное и ремизное).

В нашей мастерской мы не ставим задачу заработать на продаже тканых изделий, дети работают для себя, на подарок для родных и друзей. С 2013 года я и мои ученики постоянные участники Международного этнического фестиваля «Крутушка», Всероссийского фестиваля «Кузьминки». Мои ученицы и ученики показывают мастер-классы, могут обучить этому ремеслу всех желающих. Уверена, ткачество будет жить!

На Международном фестивале «Крутушка»

Воплощая мечты в творчестве

В педагогической и творческой среде города Менделеевска хорошо знают талантливого человека, педагога дополнительного образования Центра детского творчества Лилию Музагитовну Габдрахманову. Всю свою жизнь она посвятила детям и творчеству.

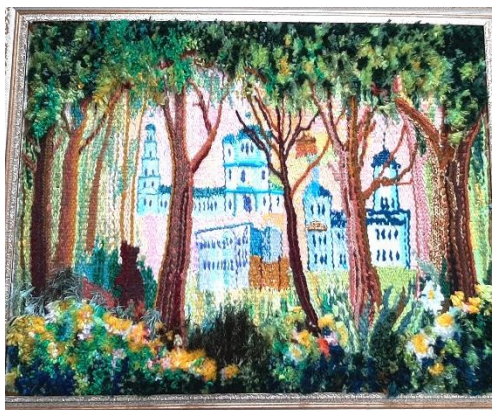
Родом Лилия Музагитовна из деревни Килькабызово Бакалинского района Башкирии. Выросла Лилия в дружной семье, где мама в свободное время от работы вязала, вышивала. Дома всегда девочку окружали вышитые скатерти, наволочки, она всегда носила варежки связанные красивыми узорами. Мама сама придумывала

узоры, умело находила красивые сочетания цветов для своих изделий. Старшая сестра очень любила рисовать, и Лилия вместе с ней делала первые шаги в рисовании.

После школы Лилия по совету родных поступает в Уфимское педучилище № 2. Она очень благодарна высокопрофессиональному коллективу педагогов, которые научили рисовать, творить, искать и жить творческой жизнью

Трудовая биография Лилии Музагитовны, как педагога по черчению и рисованию, началась в восьмидесятых годах в городе Калининабад Таджикской ССР. Здесь она заочно окончила педагогический институт, вышла замуж. В 1992 году семья переезжает в Менделеевск. Работа в школе № 4, школе искусств, Центре детского творчества помогла приобрести профессиональный опыт, наладить творческие связи.

Искала себя в живописи, керамике. Однажды, перелистывая старые журналы «Юный художник», она наткнулась на статью о том, как на простой раме можно соткать гобелен. Муж сколотил раму, а пряжи разных цветов всегда было достаточно, так как Лилия вязала. Вот с этого момента и началось увлечение ткачеством. Тогда еще не было книг по ткачеству и специальных журналов. Она придумывала сама разные приемы, техники выполнения гобелена. И ткачество все больше и больше увлекало ее. В 2007 году Лилию Музагитовну пригласили в Елабужский государственный музей заповедник в Интерактивные мастерские, как мастера по ткачеству, где проработала по 2011 г. Итогом этого творческого периода стала персональная выставка «Навстречу весне» в г. Елабуга и г. Менделеевске. Но пока это были гобелены.

В 2012 году у Лилии Музагитовны появился ткацкий станок и она начала осваивать ткачество на станке. *«Это только на первый взгляд кажется, что ткать на станке легко. – говорит она. - Процесс трудоемкий, учиться и совершенствоваться в ткачестве можно бесконечно. Но мне помогли гены предков. Как- то, проветривая вещи старого сундука, я вытащила скатерть и полотенце. Тогда я узнала, что бабушка была искусной ткачихой, ткала из льна рельефные скатерти, полотенца с ажурными концами. Я долго их разглядывала, поражаясь изяществу, тонкости исполнения этих вещей. Сейчас они бережно хранятся у меня. Я горжусь, что хоть и спустя полвека, после смерти бабушки, начала заниматься ткачеством».*

В Центре детского творчества Лилия Музагитовна работает с 2002 года. Руководит объединением «Жар-птица», обучая детей декоративно-прикладному искусству. С 2008 года работает по целевой программе. Первые два года дети занимаются лепкой и изобразительным искусством, а последующие два – ткачеством.

Благодаря проекту «Бондюжские сувениры», представленному на республиканский конкурс, выигран грант на приобретение гончарного круга и печки для обжига глиняных изделий, а также 4 современных станочка для ткачества.

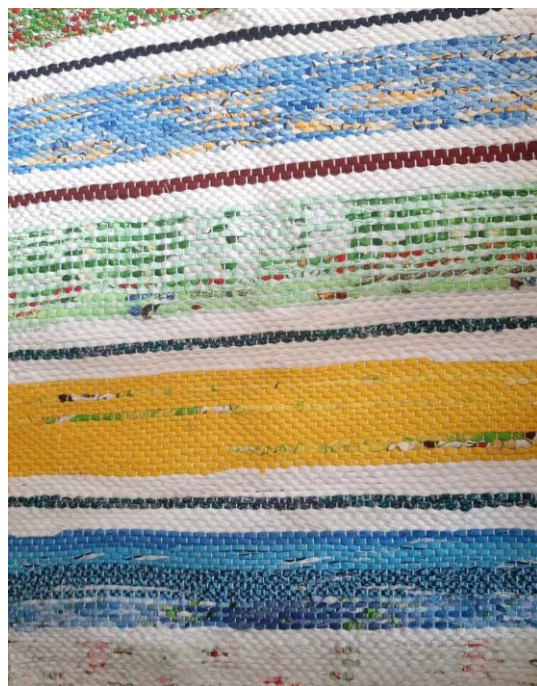
Желающих посещать «Жар-птицу» много. Ежегодно это почти 100 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Дети изготавливают поделки и сувенирные изделия, с которыми участвуют в выставках и конкурсах, используют в качестве подарков родственникам и друзьям. Ребята радуют педагога конкурсными победами. Для некоторых увлечение стало делом жизни. В настоящее время на занятия по ткачеству ходят 30-40 человек. Дети в первый год осваивают простое полотняное переплетение, а потом пробуют и закладное ткачество.

Сама Лилия Музагитовна ткёт в технике закладного ткачества (асалап сугу) - традиционной для татарского народа, создает узорные ткани, безворсовые ковры (келәм), половички и дорожки.

На вопрос: «Откуда берутся узоры?» - Лилия не задумываясь отвечает: «Они появляются интуитивно, сами. Из слов мамы узнала, что раньше ткали половики разноцветными полосками и ромбиками. И я в своих половиках использую разноцветные полоски. Мне очень нравится работать цветом, цветными нитками. Работы непочатый край, идей много, времени только не хватает. Но я и сама творю, и учу создавать прекрасное детей. Наверное, это и есть счастье».

Получив специальное образование в Московском художественном училище прикладного искусства им.М.И.Калинина Стычева Анна Сергеевна из поселка Алексеевское достигла больших профессиональных высот в художественном ткачестве. Но однажды поняла, что ей просто необходимо делиться своими знаниями...

У творчества всегда есть продолжение

Стычева Анна Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МБУ «Центр детского творчества»
Алексеевского муниципального района

Я занимаюсь ткачеством с 2001 года. Началось это так: после окончания Казанского государственного профессионально-педагогического колледжа работала технологом в швейном цехе, но всегда интересовалась тем, что происходит в ткацком. И, когда в очередной раз, зашла к технологу ткацкого цеха, она усадила меня на экспериментальный ткацкий станок и сказала: «Тки!» С огромным интересом я начала пробовать ткать. Очень хотелось научиться ткать узоры. Подсмотрела, как пишутся буквы на полотне и первое мое слово вытканное серебристыми буквами по белому полотну было «чудо» - чудо вижу и создаю...

Увидев мою влюбленность в ткачество и художественное видение узоров, меня направили учиться в Москву в Колледж дизайна и декоративного искусства, где обучают ручному узорному ткачеству. Училась на отлично и была любимой ученицей у педагогов по мастерству. Успевала еще и заочно учиться в Казанском государственном технологическом университете по специальности «Технология швейных изделий».

Когда вернулась из Москвы, стала работать в экспериментальном цехе Алексеевской фабрики художественного ткачества художником по ткачеству.

Научила ткачих новым техническим приемам, видам ткачества, создавала новые изделия и расширила ассортимент тканых изделий. Фабрика посылала меня на различные промышленные выставки в Москву, праздничные ярмарки и фестивали, так как никто не расскажет и не представит изделия как сам создатель.

Я познакомилась с творчеством многих мастеров, которые владели ремеслом ткачества разных направлений и многому научилась у них.

На ткацком станке умею ткать в браной технике, закладной, выборной, с перевитью; на основе полотняного переплетения выполнять различные приёмы ткачества: перебор под полотно, пестрядь, "гусиные лапки", "ёлочка" и другие.

На берде (бердышке) тку: в заправочной технике, заправочной технике с перебором, браной технике, выборной, закладной, коврики из травы.

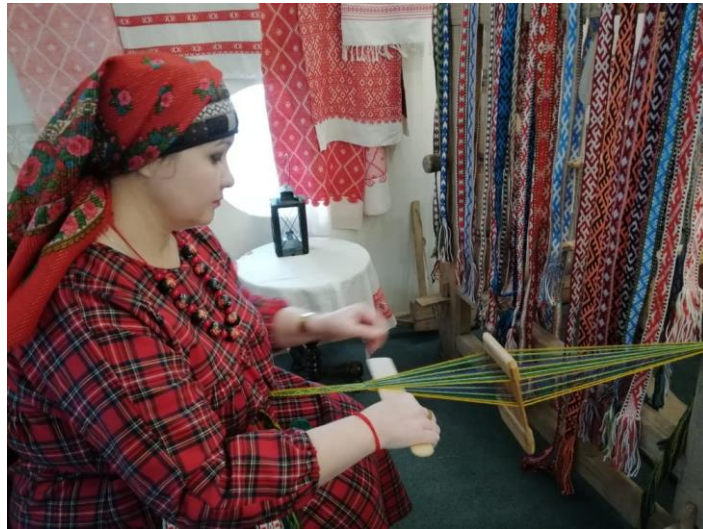
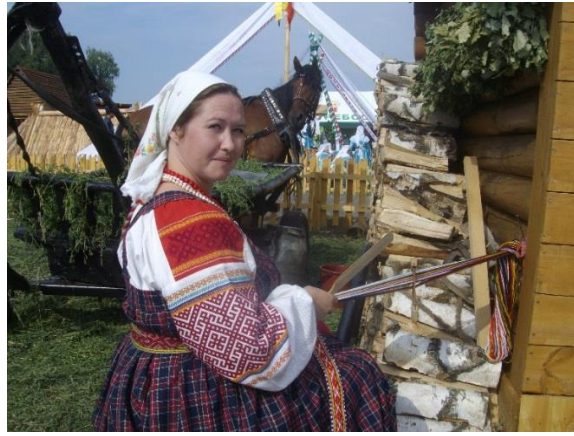
На кружочках тку в простой технике и с перебросом.

Мои работы демонстрировались на специализированных и персональных выставках. Но однажды я поняла, что мне просто необходимо делиться своими знаниями и опытом. Стала проводить занятия в школах, мастер-классы для всех желающих, а потом и курсы по ткачеству на ткацких приспособлениях и на ткацких станках.

Курсы, мастер - классы проводила на многочисленных площадках нашей республики: Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Доме дружбы народов Татарстана, Центре инновационных технологий в сфере дополнительного художественного образования, Казанском художественном училище им. Н.И. Фешина, Центре русского фольклора, Благотворительном фонде «Родники мира», Чистопольском государственном историко-архитектурном и литературном музее-заповеднике, Автономном некоммерческом объединении «Центр ремесел и народного творчества «Ладья» г. Набережные Челны, музее родного края им.В.И.Абрамова в поселке Алексеевское РТ, а так же в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

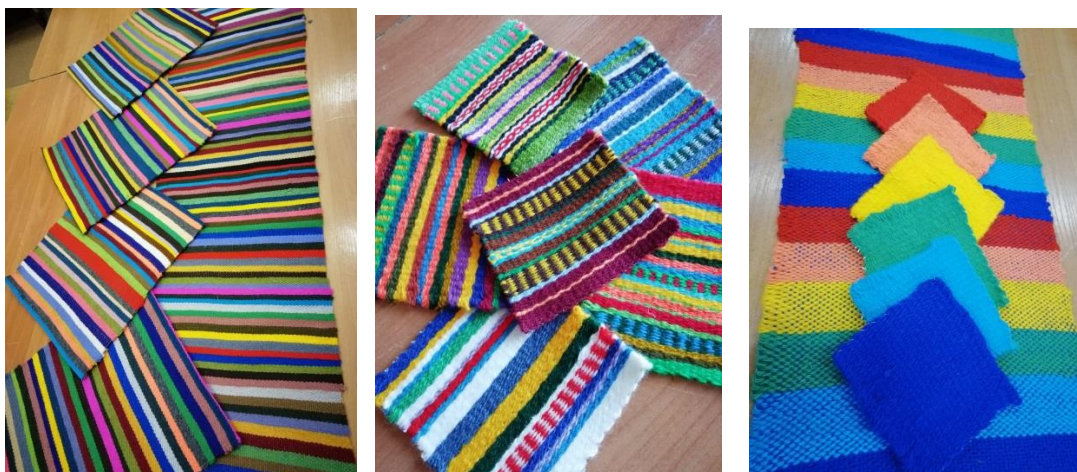

К моему великому огорчению, по причине, что ткачество требует большого терпения и времени, из сотен обучающихся, лишь единицы начали заниматься моим любимым ремеслом. Но хоть какой-то результат есть.

К сожалению, по моим наблюдениям, большинство современных людей с появлением большого количества современных соблазнов не понимают истинной красоты и значения рукотворных изделий. А вот дошкольники и школьники очень тянутся к натуральной красоте и хотят ее создавать своими руками. И сейчас я работаю педагогом дополнительного образования в центре детского творчества

Дети с удовольствием обучаются ткачеству. Вот некоторые наши изделия.

Любят выступать в роли моделей, демонстрируя тканые изделия.

Неподдельный интерес детей к ткачеству говорит о том, что будущее у художественного ткачества есть.

А мечтаю я о том, чтобы в моем родном поселке Алексеевское, который славится многолетней историей художественного ткачества, был создан Центр ткачества, где каждый мог бы познакомиться с экспонатами музея ткачества, посетить мастер-классы, кружки по ткачеству.

Традиции жизни Натальи Уразгильдиной

В городе Набережные Челны в 2018 году зарегистрирована Автономная некоммерческая организация «Мастерская ручного узорного ткачества «Стильные Традиции», организатором и руководителем является Уразгильдина Наталья Евгеньевна. Впервые о Наталье мы услышали от мастеров центра прикладного искусства «Живые традиции», когда готовили материал по кружевоплетению. Узнав, что вскоре будет издаваться сборник по ручному ткачеству, они в один голос сказали: «Нужно включить материал по творчеству нашей Наташи Уразгильдиной». Вскоре мы созвонились с Натальей Евгеньевной, познакомились. Она оказалась замечательным мастером, а по жизни очень сильным и целеустремленным человеком. Опыт Натальи Евгеньевны может помочь многим и в жизни и творчестве.

Уразгильдина Наталья Евгеньевна,
мастер декоративно-прикладного искусства,
руководитель АНКО «Мастерская ручного узорного ткачества»

Я, Уразгильдина Наталья Евгеньевна, многодетная мама (4 детей). Имею два образования (первое медицинское - фельдшер, второе – высшее, экономист, сейчас получаю третье – арт -терапевт), замужем, живу в Набережных Челнах.

В 2013 году у нас в семье родился четвертый ребенок, девочка. Через 2 месяца ей поставили диагноз: синдром Дауна. Нам повезло: у дочери легкая форма. Через год, когда прошел шок, я стала искать информацию: как социализировать ребенка чтобы предоставить ей возможность в будущем полноценно жить. Нашла статью о девушке с таким же диагнозом, которая окончила училище по ткацкому делу и сейчас успешно работает. Ткачество позволяет улучшить координацию движений

мелкую моторику рук, внимательность, привить любовь к труду и чувство вкуса. Это и послужило стимулом для меня в активном изучении техники ручного ткачества.

5 декабря 2016 года я заказала свой первый настольный станок. До этого всегда занималась рукоделием: шила, плела, делала украшения из натуральных камней и бисера, шила кукол и т.д. А вот в ткачестве вообще опыта не было. Вся методику самостоятельно изучала по книгам и роликам из интернета. Также нужно отметить, что большую поддержку в освоении техники работы на станке оказывала хозяйка мастерской, где я его приобрела.

Через полгода я уже достаточно освоила хорошо станок. Стала принимать участие в городских выставках-ярмарках.

В начале 2017 года подала заявку на вступление в Палату ремесел. 24 апреля 2017 г. официально стала членом Палаты Ремесел РТ в статусе мастера декоративно-прикладного искусства.

В том же году приняла участие в федеральном сельском Сабантуе в г.Пенза от Палаты с выставкой работ и мастер-классом по ткачеству.

А далее летом 2017 г. мне поступил очень интересный заказ от Комитета содействия туризма города Казани на изготовление Ковра дружбы. Это была акция «Ковер дружбы и добрососедства», приуроченной к 10-летию со дня открытия всемирно известного туристического маршрут «Малый иерусалим». Город Казань поддержал акцию крымчан, предоставив фрагмент общего ковра (мой ковер) с национальной символикой и главными достопримечательностями города.

Мой Ковер дружбы

Торжественная демонстрация Ковра дружбы на Форуме в Крыму

Поистине 2017 год был для меня успешным. На X-ой Спасская ярмарке в городе Елабуга награждена дипломом Лучшего мастера в номинации «Сохранение Традиций».

В этот же год приняла участие в социальной ярмарке в г.Набережные Челны.

В августе 2018 года меня пригласили в центр НПИ «Живые Традиции» открыть мастерскую по ручному ткачеству.

Это позволило мне глубже погрузиться в изучение ткачества. Тем более что к этому моменту у меня был уже хороший финский 4-х ремизный ткацкий станок.

Для повышения профессионального роста закончила дополнительно два курса по ткачеству в Санкт Петербурге в ткацкой мастерской при Палате ремесел г.Санкт- Петербурга.

Техники которые я освоила в ткачестве:

- 1) браное ткачество
- 2) выборное ткачество
- 3) браное на верхнем цепу
- 4) закладное
- 5) саморядовское узорное ткачество Курской губернии
- 6) простая перевить в открытом зеве

- 7) простая перевить в закрытом зеве
- 8) сложная перевить
- 9) испанский ажур
- 10) ложный ажур
- 11) узорное просечное.

Приобретенный опыт в ткачестве позволил мне начать заниматься со своей дочерью. К нам стали присоединяться другие мамы с «солнечными детками». Результат оказался неожиданно положительным. Наши дети с удовольствием стали заниматься ткачеством.

Я рассказала о наших занятиях директору центра «Чудо Дети» Кисловой Асе Исааковне. Ей идея понравилась. Мы ввели занятия по ткачеству в реабилитацию. И вот работаем второй год. Появилась уникальная практика и результаты по работе с особенными детьми. Пришло виденье дальнейшего развития мастерской. Мы не только сохраняем традиционное ткачество, но используем ткачество, как один из методов арт-терапии. Я приняла решение о поступлении в Институт практической психологии «Иматон» в Санкт Петербурге, чтобы получить профессию арт-терапевта. Это позволит мне более квалифицированно работать с детьми.

В декабре 2018 года принимала участие в Всероссийской ярмарке в Москве «Ладья». В октябре 2019 года приняла участие в ярмарке «Мир увлеченных» (г. Санкт- Петербург). Наградили дипломом и памятным подарком, пригласили на участие «Невский Ларец», где мы успешно представили Татарстан. Обидно, что во всех последних названных фестивалях и ярмарках наше участие было самостоятельным без помощи и поддержки Палаты Ремесел РТ.

Мастер-класс на Каравоне

Пожалуй, в настоящее время главное отличие моего творчества от других ткачих в том, что я веду весь процесс от начала до конца: я сама пряду пряжу из шерсти, потом тку полотно, затем шью из него модные вещи. Это было решение еще в начале пути освоения ткачества, и я его осуществила.

Для всех желающих познакомиться с моим творчеством, посоветоваться - мои контакты:
страничка в VK: https://vk.com/stilnie_tradicii
в Инстаграмм: <https://www.instagram.com/nataliatissage/>

Ждем ваши материалы дополненные фотографиями
на электронную почту

evgeniashemelova@yandex.ru

Тат
Культ
Ресурс
Центр

Татарстанның
Мәдәният
Ресурс
Үзәге

Казань-Казан
2020
выпуск 6