

Х. И. Высоцкая,

*доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма
учреждения образования «Белорусская государственная академия
искусств», г. Минск, Республика Беларусь*

**СОХРАНЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ТЕКСТИЛЯ
БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ХХІ в.**

Аннотация. Акцентируется внимание на сохранении и интерпретации белорусских народных текстильных традиций как важнейшей творческой стратегии современных художников по текстилю. Раскрываются идеи традиционализма путем интерпретации народных текстильных традиций и сохранения приемов и техник в произведениях. Подчеркивается, что в визуальном и ассоциативно-образном решении авторы придерживаются тем народного мировосприятия (мифология, обряды, ритуалы), историко-культурного наследия, воплощения образов природы Беларуси. Передача белорусского культурного кода осуществляется путем обращения к традиционным текстильным объектам, материалам, техникам исполнения, а также к гобеленовому ткачеству.

Ключевые слова: традиционализм, искусство текстиля, современное искусство, гобелен, ткачество, Беларусь.

Kh. Vysotskaya,

*Associate Professor of the Department of Decorative and Applied Arts and
Costume of the Educational Institution "Belarusian State Academy of Arts",
Minsk, Republic of Belarus*

**PRESERVATION AND INTERPRETATION OF BELARUSIAN
FOLK TEXTILE TRADITIONS IN PROFESSIONAL TEXTILE ART
OF BELARUS AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY**

Abstract. Attention is focused on the preservation and interpretation of Belarusian folk textile traditions as the most important creative strategy of contemporary textile artists. The authors reveal the ideas of traditionalism by interpreting folk textile traditions and preserving traditional techniques and technologies in the works. The author emphasizes that in the visual and associative-figurative solution, the authors adhere to the themes of the people's worldview (mythology, rituals, rituals), historical and cultural heritage, the embodiment of images of the nature of Belarus. The transfer of

the Belarusian cultural code is carried out by referring to traditional textile objects, materials, performance techniques, as well as tapestry weaving.

Key words: *traditionalism, textile art, contemporary art, tapestry, weaving, Belarus.*

Введение. Актуальность исследования обусловлена наблюдаемым в начале XXI в. интересом белорусских художников к вопросу сохранения и интерпретации народных текстильных традиций. Зачастую многие авторские подходы сопровождаются соединением новых творческих поисков в современном художественном текстиле и переосмыслением архаичных народных традиций. Научные труды Е. М. Сахуты посвящены теории, истории и современности белорусского народного декоративно-прикладного искусства, традиционным художественным ремеслам. В книге «Сучаснае народнае мастацтва Беларусі» [5] автор подробно описывает его особенности и характер, отдельную главу посвящает народному художественному текстилю. Е. М. Сахута отмечает, что разнообразные виды народных текстильных изделий в техниках ткачества, вышивки, кружевоплетения как в традиционном, так и в современном искусстве Беларуси в прямом и переносном смысле можно считать самым ярким и распространенным явлением в стране [5, с. 88]. О. А. Лобачевская исследует теорию и историю народного искусства Беларуси, художественные ремесла, народное искусство в системе традиционной культуры, его гендерные аспекты и т. п. В монографии «Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации» [4] автор подробно исследует традиции крестьянского художественного текстиля Беларуси. Научные труды Е. С. Бохан посвящены геометрическим орнаментам традиционных белорусских тканей, его семантическим значениям и стилистике. М. Н. Винникова сделала большой вклад в вопросы исследования традиционного костюма Беларуси. Современному искусству текстиля Беларуси уделяют внимание искусствоведы Л. Д. Финкельштейн, В. Е. Ротько (Юревич-Малашук), К. А. Тихонова, А. И. Клименко. Вопросы сохранения и интерпретации текстильных традиций Беларуси в произведениях отечественных художников текстиля изучает Х. И. Высоцкая [2; 3], данная статья также является продолжением исследования автора.

Цель статьи – раскрыть специфику традиционализма как творческой стратегии в современном художественном текстиле Беларуси, проявляющейся как в приемах формально-пластического характера, так и в содержательно-тематическом аспекте.

Основная часть. Традиционными для народной культуры Беларуси являются различные техники ручного ткачества. Это мелкоузорчатые и саржевые техники ремизного ткачества, включающие браное, закладное, переборное, «под столбик» («пад слупок») и двухосновное

двухуточное ткачество (оригинальное белорусское название «падвоенае»); плетение поясов на дощечках и другие техники. Ремизное ткачество лежит в основе традиционной культуры текстиля Беларуси, поэтому оно, как ни одна другая текстильная техника, способно внедрять мотивы традиционной культуры в современность. Художники, работающие в технике ремизного ткачества, стремятся переосмыслить традиции белорусского фольклорного искусства и вывести его на уровень выставочного арт-объекта. Это Алла Непочелович, Елена Ободова, Елена Пяткевич, Марьяна Карпович, Юлия Мордванюк, молодые авторы Александра Журавович, Светлана Матвейчик, Евгения Станина, Владимир Власик и другие [3, с. 271].

В настоящее время Белорусская государственная академия искусств (БГАИ) и Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) вносят огромный вклад в дело сохранения народных традиций ручного ткачества и передачи этих знаний молодым поколениям профессиональных художников. Школа ремизного ткачества развивается параллельно в упомянутых учреждениях высшего образования с 1990-х гг.

Наиболее ярко ремизное художественное ткачество Беларуси представлено в работах Аллы Непочелович. Главная тема ее творчества – сохранение национальных традиций и переосмысление композиций белорусских народных домотканых постилок и обрядовых рушников. Кроме льна и шерсти, она вводила в полотна металлические нити, шнуры и стеклярусы. Композиция произведения Аллы Непочелович «Свободная земля» (2015) построена на чередовании мотивов птичьих пар – в белорусском традиционном текстиле две птицы, развернутые друг к другу клювами, символизируют любовь и гармонию. В фоновой части полотна художник переосмысливает традицию мелкоузорчатых саржевых орнаментов «дымка». В тканом произведении «Жива» (2010) женский образ окружен цветочными мотивами в стилистике народного текстиля. В 2020 г. ее серия текстильных композиций «Таинственное» (2017) стала лауреатом Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Школу ремизного ткачества БГАИ представляет Елена Ободова, которая с конца 1990-х гг. вносит значительный вклад в развитие и переосмысление старинной народной техники ткачества. Ремизная техника была распространена в западных белорусских регионах – Понемонье и Западном Полесье. В ремизной технике (тканье на нитках) чередовались две разные по цвету основы и две системы нитей утка, одинаковые с основой. Полотна получались графические и контрастные, колорит двухцветный – цвета от светлого до темного. В результате стороны воспринимаются как в фотографии – «позитивная» и «негативная» и обе считаются лицевыми [2, с. 21]. Художник Е. Ободова в полотнах переосмыслила фольклорные символы и придала им новое

формальное звучание («Флора-1», 1999 г.; диптих «Исповедь шамана», 2019 г.; «Обращение», 2007 г.; «Папараць-кветка», 2007 г.; «Миф-1», 2007 г.; «Растение», 2009 г.).

Важным направлением традиционализма в современном художественном текстиле Беларуси является использование традиционных текстильных материалов, натуральных волокон растительного и животного происхождения и получаемых из этих волокон нитей и тканей. Для народной культуры Беларуси характерно применение льна и шерсти.

Белорусские художники уделяют большое внимание работе со льном. Изделия из этого материала испокон веков окружали сельский быт белорусов. Это были скатерти, покрывала, обрядовые и бытовые рушники, основные элементы костюма, головные уборы – намитки и др. Художники активно включают этот материал натурального природного оттенка в свои тканые произведения как в чистом виде, так и комбинируя с другими материалами.

Многие авторы используют льняную уточную нить для усиления аутентичного характера произведений ручного ткачества при создании композиций с национальной белорусской тематикой. Светлана Баранковская комбинирует серый и отбеленный лен с другими текстильными материалами, работая в технике классического гладкого ткачества. Сюжеты ее гобеленов раскрывают национальные исторические события («Иулиания и Ольгерд» из серии «Ольгердовым путем», 2002 г.), портретные образы белорусских писателей («Апостол (В. В. Быков)», 2009 г.; «Григорий Бородулин. Ксты», 2007 г.) и другие темы.

Валентина Марковец-Бартлова использует лен в гладкотканых гобеленах, композиции которых строятся на белорусских народных мотивах и образах («Возрождение», 1987 г.; «Хозяин пуши», 1986 г.; триптих «Коноплянки», 1984 г.).

Татьяна Козик в текстильном тканом панно «Праздничное пение предков» (2015) уходит от иллюстративно-сюжетной композиции гладкого ткачества. Художник использует несложную четкую геометрическую композицию, уделяя особое внимание льняной фактуре произведения: ритмам незатканых нитей основы, комбинации полотняного и различных репсовых переплетений. Протянув нити основы вокруг деревянной рамы вместо гобеленового подрамника, она создает двухслойное ажурное полотно, усложняя таким образом простую по структуре композицию. Доминанта произведения – введение Т. Козик ритмическими вертикальными полосами мягкой текстильной пластики в стилизованной форме птиц, завершающей аутентичный образ панно.

Витебский художник Геннадий Фалей в лаконичных абстрактно-геометрических композициях ручного ткачества уделяет большое внимание возможностям самой фактуры льняного материала. Художник использует в тканых работах в качестве утка не только нити, но и нарезанные полосы готового промышленного полотна, усиливая таким

образом грубый и мужской характер произведений («Композиция», 1996 г.).

Владимир Лисовенко соединяет натуральные оттенки льна и джута цветов индиго с другими оттенками джинсовых тканей, что является одной из главных визуальных характеристик тканых произведений этого автора. В очередной раз мы наблюдаем, как цвет и материал неразрывно связаны в текстиле. Художник часто работает полосами от джинсовой ткани, шнурами, магнитной пленкой, добавляет в полотна гобеленов металлические кнопки и заклепки, что создает сложную фактуру с богатым чередованием матовых, гляцевых, ворсовых и отражающих металлических поверхностей («Пирамида», 2009 г., «Стена в небо», 2016 г.). В работе «Василек» (2013) В. Лисовенко вкладывает двойной смысл в привычный нам синий цвет василька (цветка-символа Беларуси), который соткан из джинсовой ткани и стилизован в орнаментальный мотив, характерный белорусским народным тканям.

Характерные цветовые решения для белорусского народного текстиля напрямую зависели от колористических свойств традиционных материалов и возможностей натуральных красителей. В первую очередь это были оттенки натурального или выбеленного льна. Сочетание белого льна с шерстью красного цвета натурального крашения, временами с включением синих, а позднее черных оттенков является архаичной цветовой триадой в белорусском традиционном текстиле [4, с. 143–145].

Традиционные текстильные объекты бытового и обрядового назначения, включающие интерьерный текстиль и компоненты традиционного костюма, являются важным источником вдохновения для многих современных белорусских художников. Мастера могут полностью или частично передавать композиционные приемы и/или изобразительные мотивы традиционного текстиля (например, геометрические орнаментальные мотивы). Формально-пластические особенности белорусского рушника переосмысливали Павел Бондарь, Геннадий Фалей, Валентина Марковец-Бартлова, Галина Кривоблоцкая и др. Характерные особенности «посцілкі» мы встречаем в произведениях Аллы Непочелович и ее учеников. Жанна Капустникова создает «маляванкі» («маляваныя дываны») на актуальные темы современности [3].

Творчество Марии Мороз направлено на переосмысление темы белорусской идентичности и определение национального культурного кода. Ее персональная выставка «Долгая дорога домой» (2020) в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь представляла интерактивный энвайронмент – в пространстве галереи автор сталкивает между собой народные традиции и современность. В основе композиции выставочного пространства лежит обобщенный каноничный интерьер сельского дома Западного Полесья.

В изобразительных сюжетах произведений гладкого ручного ткачества художники предпочитают раскрывать особенности белорусской национальной культуры, включая в сюжеты композиций обряды, традиции, праздники, исторические события, архитектуру и др. В композициях интерьерных монументальных гобеленов большое внимание уделяется народным сюжетам на протяжении всей истории возрожденного белорусского профессионального ручного ткачества (начиная с 1960-х гг.). Данная традиция продолжается в начале XXI в. в произведениях Людмилы Петруль «Тайны пуши» (2006), Ларисы Густовой «Гуканне вясны» (2006), Анны Лукиной «Павлинка» (2006), Натальи Суховерховой «Рогнеда» (2006), Ольги Дёмкиной «Николай Криштоф Радзивилл Сиротка» (2010) и др.

Анализ современного художественного текстиля Беларуси показывает, что традиционалистские тенденции ярко проявляются в содержательно-тематическом аспекте. Важнейшими представляются три ключевых направления. Первое – тематика, связанная с традиционной картиной мира белорусов, включающая мифологию, обряды, ритуалы, обычаи, темы о красоте сельского быта и традиционного костюма (Нина Пилюзина, Маргарита Щемелева, Наталья Суховерхова, Елена Ободова, Анастасия Арайс, Ольга Редникина, Наталья Лисовская, Лариса Густова, Ольга Демкина и др.). Второе – историко-культурное наследие страны, куда входят история, литература и художественное наследие, архитектура и памятники, выдающиеся личности прошлого и современности (Павел Бондарь, Светлана Баранковская, Валентина Марковец-Бартлова, Нина Пилюзина и др.). Третье направление связано с неповторимой красотой родной природы: ландшафтами, уникальными природными объектами, растительным и животным миром Беларуси (Лариса Густова, Маргарита Щемелева, Людмила Петруль, Нина Пилюзина, Галина Кривоблоцкая, Наталья Лисовская, Павел Бондарь, Христина Высоцкая, Анастасия Арайс, Наталья Аждер, Людмила Домненкова и др.).

Уникальным примером соединения темы интерпретации белорусских текстильных традиций, новых авторских подходов и эксперимента в современном искусстве текстиля являются произведения, выполненные для презентации Беларуси на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 («World EXPO 2020»), проходившей с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г. в г. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Несколько художественных текстильных панно «Спадчына» в экспозиции зоны «Инноваций и инвестиций» павильона Республики Беларусь были разработаны и реализованы художником Христиной Высоцкой для презентации текстильной продукции белорусских предприятий – ОАО «Полоцк-Стекловолокно» и ОАО «СветлогорскХимволокно». Произведения являются уникальным примером соединения новых материалов и темы белорусского культурного кода. Концептуальное и формально-пластическое их решение строится на переосмыслении тради-

ционной техники плетения поясов на дощечках. В композициях панно автор интерпретирует и гиперболизирует визуальные особенности переплетения нитей в поясах за счет четкой тонально-графической композиции из ромбовидных элементов. Каждое панно размером 2,5 метра было выполнено из ультраинновационных тканей из стекловолокна, базальтового волокна и других химических волокон вышеупомянутых предприятий.

Объемно-пространственный текстильный художественный объект «Древо познания» (см. рис.) был ключевым художественным произведением и доминантой всей экспозиции Национального павильона Республики Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО-2020. Это произведение было разработано и изготовлено вручную художником текстиля Христиной Высоцкой в сотрудничестве со скульптором Александром Дранцем.

«Древо познания» из Эдемского сада означает способность сознательно решать, что есть добро, а что зло. В белорусской мифологии «Древо жизни», или «Мировое древо», наполнено глубоким символизмом – от образа семьи, плодородия, обновления космоса до связи с миром живых и умерших. В белорусском фольклоре образ дуба как репрезентанта «Мирового древа» выполнял функцию прогрессивного посредника, был связан с архетипными представлениями о сотворении мира, жизни, смерти и нового возрождения. Через образ дуба моделируется целостность и преемственность мира, проявляется идея цикличности, круговорота жизни. В различных обрядах и ритуалах дуб выступал знаком ключевого места, символом космической организации, средством моделирования космического перехода [6, с. 5].

В концепцию «Древа познания» на ЭКСПО-2020 также было вплетено много символизма: энергия родины поднимается от корней к стволу и образует крону дерева, которое символизирует настоящее и будущее. Этот поток энергии символизирует нейронные сети, ментальные связи, интернет и виртуальные реальности и представлен в произведении с помощью «текстильных нитей» в технике «обкрутка». Тканые элементы цилиндрической формы, похожие на плоды дерева, символизируют людей – детей Родины, которые связаны друг с другом в едином потоке жизни. Эта связь также олицетворяет дух нации, где все работают на общее благо [2, с. 26]. Голубой колорит композиции означает энергию, скорость, мысль, чистоту, божественное начало. Красный цвет, как и в традиционном белорусском текстиле, символизирует жизнь, семью, кровное родство.

«Древо познания» – первая текстильная скульптура такого масштаба в истории Беларуси. Два года велась работа над произведением размером 9 x 5,5 м и весом в 1 т. Текстильная поверхность произведения состоит из 70 м² авторского гобелена, который Х. Высоцкая изготовила сама на традиционном ремизном ткацком станке. Данный подход отра-

жает самобытность и связь с энергией уникального традиционного искусства – домотканый текстиль всегда был неотъемлемой частью белорусской культуры. «Древо познания» отражает идею глубокой связи между поколениями и призывает к переосмыслению народных традиций в современной культуре. Произведение было высоко оценено международным сообществом – II место Международной премии «WORLD EXPO AWARD» в номинации «Лучшие элементы и детали» по версии профессионального журнала «Экзибитор» («Exhibitor», США). За всю историю проведения этого конкурса Беларусь была номинирована второй раз, призового места удостоена впервые. Также «Древо познания» было признано одним из интереснейших художественных и культурных экспонатов ЭКСПО-2020 по версии главного медиапартнера выставки Си-Эн-Эн-Арабик (CNN-Arabic, ОАЭ) [1].

Заключение. В современном художественном текстиле Беларуси большое значение играет традиционализм. Многие отечественные авторы видят основной задачей своего творчества сохранение и интерпретацию белорусских народных текстильных традиций. К приемам и техникам белорусского текстиля относятся традиции ремизного ткачества, плетения на дощечках, валяния войлока. В наше время в учреждениях высшего образования БГАИ и БГУКИ развивается национальная школа ремизного ткачества в профессиональном художественном текстиле. Искусство гобелена как наиболее древнее в декоре интерьера сохраняет традиции белорусских шпалер XVI–XVII вв. и советских гобеленов второй половины XX в. Идея интерпретации белорусских народных текстильных традиций отражается в важных для современного художественного текстиля темах белорусской народной культуры и мифологии, обрядов и ритуалов, также связанных с историко-культурным наследием страны, произведениями, посвященными белорусской природе, ее ландшафтам, животному и растительному миру.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Белорусская экспозиция отмечена в рейтинге павильонов по итогам выставки в Дубае [Электронный ресурс] // Информационное агентство БЕЛТА. 21.03.2022. – Режим доступа: <https://www.belta.by/society/view/beloruskaja-ekspozitsija-otmechena-v-rejtinge-paviljonov-po-itogam-vystavki-v-dubae-491608-2022/>. – Дата доступа: 15.09.2022.

2. *Высоцкая, Х. И.* Белорусское искусство текстиля в начале XXI века: традиции и эксперименты / Х. И. Высоцкая // Коды. Истории в текстиле : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием, Санкт-Петербург, 23 мая 2022 г. : сб. науч. ст. / науч. ред. и сост. Н. Н. Цветкова ; Санкт-Петербургская гос. художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица. – СПб., 2022. – С. 19–30.

3. *Высоцкая, Х. И.* Традиционализм в современном художественном текстиле Беларуси: воссоздание и интерпретация народных текстильных

традиций / Х. И. Высоцкая // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. / Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Гродно, 2021. – С. 270–273.

4. Лобачевская, О. А. Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. Лобачевская. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 527 с. : ил.

5. Сахута, Я. М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута ; мастак В. Г. Паўлавец. – Мінск : Беларусь, 2013. – 255 с. : іл.

6. Швед, І. А. Сімволіка дзікарослых дрэў у беларускім фальклоры [Электронны рэсурс] / І. А. Швед // Весн. БДУ. – Сер. 4. – 2007. – № 1. – Рэжым доступу: <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/13574/1/shved%203-7.pdf>. – Дата доступу: 16.09.2022.



Рис. Древо познання. 2019–2021 гг.

Христина Высоцкая, Александр Дранец.

Хлопок, шерсть, акрил, металл, ручное ткачество, авторская техника, 880 x 550 x 550 см. Фото Andreas Keller, из личного архива Х. Высоцкой