

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2024, Том 9, № 3 / 2024, Vol. 9, Iss. 3 <https://kostumologiya.ru/issue-3-2024.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/10IVKL324.pdf>

5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Соковишин, А. А. Кубовая набойка с фольклорными мотивами в коллекциях костюма отечественных модельеров начала XXI века: традиции и трансформации / А. А. Соковишин, С. И. Большова // Костюмология. — 2024. — Т. 9. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/10IVKL324.pdf>

For citation:

Sokovishin A.A., Bolshova S.I. Indigo hand block print with folklore motifs in the costume collections of Russian fashion designers of the beginning of the XXI century: traditions and transformations. *Journal of Clothing Science*. 2024;9(3): 10IVKL324. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/10IVKL324.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 7.021.3:7.026.2:677.077.5

Соковишин Александр Алексеевич

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Преподаватель кафедры «Искусствоведения»
E-mail: AASokoshin@gmail.com
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1227961

Большова Светлана Ивановна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Доцент кафедры «Искусствоведения»
Кандидат искусствоведения, доцент
E-mail: AASokoshin@gmail.com
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1130873

**Кубовая набойка с фольклорными мотивами
в коллекциях костюма отечественных модельеров начала
XXI века: традиции и трансформации**

Аннотация. В статье поставлена важная для российского дизайна проблема актуальности русского стиля в творчестве отечественных модельеров и дизайнеров текстиля, возрождающих ручную кубовую набойку. Мастера кубовой набойки Е. Дикова, В. Голубева, П. Осипов, Е. Кондратьева создают авторские орнаментальные композиции для раппортных тканей и предметов костюма с использованием русских фольклорных мотивов. Широко используются фольклорные орнаментальные формы из различных областей народного искусства. Популярны у дизайнеров текстиля традиционные мотивы исторических набивных тканей XVI–XIX веков, мотивы деревянной резьбы, гравированного лубка, крестьянской вышивки, керамических изразцов. Кубовые набивные полотна используют в творческом процессе создания традиционного русского и современного костюма отечественные модельеры Н. Терюхин, Е. Кныш и дизайнеры В. Голубева и Е. Кондратьева. В начале XXI века эти мастера черпают своё вдохновение в неиссякаемом источнике — русской культуре и искусстве. Фольклорные орнаментальные мотивы тканей, узнаваемые линии исторического кроя русского народного костюма считываются зрителем, устанавливая незримую связь преемственности культурных традиций национального кода, определяющего нашу культурную, национальную идентичность. Стилизация фольклорных мотивов широкого спектра, которая является характерным творческим приёмом современных дизайнеров, обогащает выразительность

ручной кубовой набойки, делает её перспективной и открывает широкий веер возможностей для творческой фантазии модельеров. Интерес современных дизайнеров текстиля и модельеров к рукотворным народным тканям, к которым относится кубовая набойка, и использование её в дизайне костюма, делают исследование этого вида народного творчества в данной статье актуальным.

Ключевые слова: кубовая ручная набойка; фольклорные мотивы; орнаментальная композиция; традиционные мотивы; дизайн костюма; модельеры; дизайн текстиля

Введение

Кубовая набойка, лазорево-синяя, глубокого тона, с белоснежным контрастным орнаментом, получившая широкое распространение в России в XIX столетии, продолжает волновать и притягивать своей декоративной выразительностью и строгой графичностью современных дизайнеров тканей и модельеров. Секрет этой притягательности прост: соответствие русскому орнаментальному канону — архаические мотивы (символы земли, воды и солнца), орнаментальные мотивы, заимствованные из родной природы, деревянной резьбы, русских изразцов и народного лубка, завораживающий синий цвет фона (кубового индиго), ассоциирующийся с синью небес и холодными водами Русского Севера. Интерес современных художников и ведущих модельеров к кубовой ручной набойке, а также накопленный художественный опыт в изготовлении набивных тканей и использовании этого вида народного творчества в современном искусстве, в том числе и дизайне костюма, сообщают данной статье актуальность. Развитию этого старинного художественного ремесла посвящено не так много теоретических работ. Среди них необходимо отметить труды Н.Н. Соболева, Л.Я. Якуниной, публикации И.А. Алпатовой [1], Е.В. Шевелевой [2] и др. Ещё меньше исследований по изучению современного состояния этого вида искусства. Большой вклад в изучение набойки, в том числе и кубовой, а также в её возрождение внесла Г.А. Фёдорова, исследователь и практик из Владимирского центра народного творчества [3]. По мнению специалистов именно ей принадлежит восстановление технологии кубовой набойки, что послужило толчком для взрыва интереса к этому виду искусства среди творческого сообщества. Недостаточно научных статей, посвященных самим художникам, работающим в настоящее время в области ручной кубовой набойки, а также специфике её современного развития.

Цель исследования: определение путей развития кубовой набойки в современном мире дизайна костюма и текстиля, а также анализ творческих поисков в области создания авторских орнаментальных композиций с фольклорными мотивами, актуальными в начале XXI века.

Орнаментальная композиция русской набойки XVI–XVII веков

Современную ручную набойку можно рассматривать как продолжение сложившихся традиций в этой области. Набивной способ нанесения рисунка на ткань известен на Руси с X века, когда в городах появился набойный промысел. Мастера, занимающиеся крашением тканей, стали вручную набивать узоры на ткань, заменив таким образом более трудоёмкие процессы вышивки и орнаментального ткачества [4]. На ранних набойках узор наносился на поверхность ткани (льняной, конопляной, шерстяной) масляной краской. Конопляное масло варили и смешивали с сосновой сажой и мелом. Получалась густая краска чёрного цвета. Масляную краску наносили на набивную доску, накладывали её на ткань и сверху стучали по доске молотком. На этот процесс переноса краски на ткань указывает старое название мастера набивного дела — «колотильщик». В северорусских памятниках XVII века сохранилось указание на профессию мастера — «крашенину колотит» [5]. О существовании крашения и набойки тканей в XVII веке на Руси свидетельствуют фрагменты церковного облачения

святителя Варлаама Хутынского, подложенные крашениной лазоревого цвета [6]. Вероятно, первыми мастерами, украшающими орнаментом ткани, были иконописцы, мастера-травщики, специализирующиеся на декоративном изображении трав, растительного рисунка на одеждах святых, в фоне икон, стенах церквей [6]. До нашего времени в отечественных музеях сохранились набойки, созданные в XVI–XVII веках. Они производились в традиционных центрах набивного ремесла — в Москве, Ярославле, Костроме, Суздале, Владимире, Кинешме, Твери до начала XX века. Напечатанный с резной доски при помощи масляной краски рисунок, иногда дополнительно расцветивался от руки растительными красителями жёлтого, красного и синего цветов. Набивные доски вырезались мастерами из твёрдых пород дерева: ореха, клёна, берёзы, груши. На поверхности набивной доски вырезался плоскорельефный рисунок. Такие доски получили название «манера» или «цветка». Мастера создавали два типа досок: с углублённым орнаментом и выпуклым полем рисунка и с углублённым фоном, с выпуклым орнаментом. В первом случае при набивке по ткани краской печатался фон, а орнаментальные мотивы оставались неокрашенными. В другом случае орнамент набивался краской по фону ткани [7]. Орнаментальное решение композиций русских набивных тканей XVI–XVII веков очень разнообразно, орнаментальные мотивы можно разделить на архаические (древний пласт мотивов) и заимствованные (мотивы, заимствованные из привозных восточных и европейских тканей). К архаическим мотивам относятся знаки земли (ромбы, ромбовидная сетка), знаки воды (горизонтальная зубчатая линия и вертикальные полосы — символы дождя), солярные знаки (солярная розетка, крест, птица-пава с расправленными перьями-лучами, орёл — символ небесного огня). Эти знаки-символы являются каноническими для русского искусства. К первому тысячелетию до нашей эры в каноническом искусстве сложились все основные виды орнаментальных мотивов и композиционных образований, которые перешли в народный текстиль и, в частности, в набивные ткани.¹

В XVI–XVII веках помимо архаических мотивов, набойку украшают орнаментальные мотивы и целые композиции, заимствованные из привозных шёлковых и золотных тканей. «Установившиеся с XV века дипломатические связи России с итальянскими государствами и, в первую очередь, с Венецией, обеспечили поступление итальянского художественного текстиля на русский внутренний рынок» [8, с. 94]. Поэтому с драгоценных итальянских тканей (шёлковой камки, гладких и петельчатых аксамитов, объёре, двоерельефных и золотных бархатов) русскими мастерами переносились орнаментальные мотивы Ренессанса и Барокко в набивные ткани. Дорогие восточные ткани Ирана и Турции способствовали появлению в русской набойке новых цветочных мотивов — гвоздики и тюльпана, а также мотивов восточного огурца и копьевидных клейм.

Орнаментальная композиция русской набойки XVIII века

Крестьянское ремесло набойки узоров масляными красками по домотканому льняному холсту сохранило в XVIII веке все традиционные архаические геометрические и зооморфные орнаментальные мотивы, всё многообразие усвоенных растительных форм также осталось в копилке народной памяти. Набитые масляными красками орнаментальные композиции от руки подкрашивались охрой и суриком. Появились набивные ткани с мотивами, заимствованными из керамических изразцов с кобальтовой росписью начала XVIII века [7]. На «изразцовых» тканях можно увидеть мотивы древа жизни, растительных форм, изображения кораблей и ваз. Интерес представляют набивные декоративные занавесы XVIII века для украшения интерьера. Эти сюжетные набойки жанрового характера носят название «лицевых». Их орнаментальная

¹ Бесчастнов, Н.П. Художественное проектирование текстильного печатного рисунка: Учебное пособие / Н.П. Бесчастнов, Т.А. Журавлева; ред. Г.В. Данилова. — М.: МГТУ, 2003. — 294 с.

композиция создана по мотивам лубочных картинок. «Известный исследователь русского текстиля Н.Н. Соболев считал, что для ряда набоек основанием послужили деревянные клише гравюр-лубков. Использование лубков в набойке XVIII в. можно объяснить привычным стремлением мастеров к широте и разнообразию мотивов. Так как резные лубочные доски использовали для набивки ткани, то на ткань переходили и надписи с лубочных картинок в зеркальном отражении: «Сильный богатырь», «Сильный богатырь Усыния Горыныч» [7]. Встречаются в декоре занавесов сцены свидания дамы и кавалера в костюмах XVIII века, изображения всадников в костюме петровской эпохи, птицы Сири с женским лицом и в короне, олицетворяющей птицу радости, любимый мотив русского прикладного искусства. В Государственном историческом музее хранится набойка с изображением сюжетной сцены, на которой кавалер подносит цветок прекрасной даме с веером. Дама и кавалер облачены в костюмы начала XVIII века. Сюжет скопирован с гравированных лубочных картинок. Над сюжетной сценой располагается надпись: «Каво люблю, того и цветиком подарую».

Орнаментальная композиция кубовой набойки XIX века

В XIX веке крестьянская ручная набойка продолжала существовать в народном обиходе, несмотря на развитие текстильной промышленности и появление фабричных ситцев. Однако, под натиском фабричного производства тканей, ручная набойка сохраняется преимущественно в отдалённых районах Центральной и Северной России, в Сибири. Набойным промыслом занимались уезды Вологодской, Олонецкой, Архангельской губерний, а также Тверской, Ярославской, Костромской и Нижегородской. Мастера-синильщики и колотильщики, переходя от деревни к деревне, предлагали крестьянкам крашение льняных домотканых холстов в синий глубокий цвет и набойку рисунков по выбору. Кубовая набойка получила своё название благодаря тому, что крашение тканей индиго осуществлялось в специальных котлах или корчагах — кубах. На набивную доску мастера наносили не масляную краску, а специальный состав — резерв (вапу). Иногда вапу накладывали на ткань кистью, позднее — при помощи трафарета. «Резервом (вапой) обычно служили воск и глина, но могли быть и другие материалы, например, гречневая мука с квасцами и пр.» [4, с. 6]. Орнамент набивали по неокрашенной ткани резервом (вапой), после чего опускали ткань в красящий раствор с красителем индиго. По окончании окраски вапу смывали. Если это был воск, то промывку делали горячей водой [4]. В результате получалась синяя ткань с белым рисунком. Иногда кубовую набойку мастера оживляли яркими вкраплениями масляных красок. Оранжевые и красные горошины масляной охры или киновари добавляли декоративности бело-синему рисунку тканей Вологодской, Архангельской, Олонецкой губерний. Иногда вместо горошин композицию кубовых ситцев разнообразили трилистники или другие мелкие орнаментальные формы, нанесённые яркой масляной краской. В Вологодской и Архангельской губерниях женщины носили кубовые сарафаны из местных набивных тканей. По способу нанесения узора сарафаны получили название «наколоточников» [9]. Секреты набойного промысла передавались мастерами из поколения в поколение. Холсты с набивным узором изготавливали на заказ. Специальный сборник («узорник», «манерник» или «заказник») с отпечатками орнаментальных композиций на кусках холста, набитых с разных имеющихся набивных досок, был у каждого набойщика. Крестьянки внимательно разглядывали «узорники» и выбирали орнаментальные композиции на сарафаны, мужские порты, передники, покрывала, скатерти и т. д. Набивные ткани были самыми дешёвыми из орнаментированных тканей, поэтому они широко применялись в крестьянском быту. Помимо набивных портов, мужчины могли носить набивные рубахи, также набойки могли быть подкладочным материалом для кафтанов. Женский ассортимент предметов костюма не исчерпывался набивными сарафанами и передниками, в XIX веке набойкой украшались также женские юбки и платки. Бытовой текстиль богато орнаментировался набивным узором, им украшались не только скатерти и покрывала, а также

различные завесы, наматрасники и пологи для детских люлек, которые могли изготавливаться из юбки или сарафана матери и являлись оберегом для ребёнка [10].

Синий краситель индиго, использующийся в кубовой набойке, получали из индигоносных растений. Индийский краситель был самым дорогим. Более дешёвые краски добывались из вайды (растения из семейства крестоцветных) и дубовой коры. Рецепт составления куба, щелочного раствора синего красителя, у каждого мастера был свой и сохранялся в строжайшей тайне. Причина доминирования кубовой набойки в XIX веке в крестьянском быту связана с конкуренцией между крестьянскими мастерскими и первыми ситцевыми мануфактурами. Сенатский указ 1857 года разрешал крестьянским красильщикам набивать рисунок на ткани только синей краской, поэтому народным мастерам ничего не оставалось, как совершенствовать своё мастерство только в области кубовой набойки [11]. «В XIX веке кубовая набойка не только вытеснила другие виды народной набойки и прочно бытовала в крестьянской среде, но и стала подлинным искусством, просуществовавшим в отдельных местностях до 1920–1930-х годов» [11]. Анализируя орнаментальные композиции кубовых набоек XIX века можно сделать обобщающий вывод, что мастера-набойщики использовали в процессе работы все виды орнаментальных мотивов, встречавшихся в народном искусстве с XVI по XVIII века. В кубовой набойке XIX века получили развитие геометрические, растительные и зооморфные мотивы архаического культурного пласта, отличавшиеся обобщённостью форм и выразительностью очертаний.

Помимо традиционной орнаментики, в кубовой набойке расширяются границы орнаментальной тематики и средств выразительности. Новыми орнаментальными композициями на кубовой набойке XIX века можно считать композиции с жанровыми сценами крестьянского быта, которые стали живым свидетельством наблюдательности и самобытности творческого подхода русских мастеров.

В кубовой набойке XIX века появляются интересные варианты изображения орнаментального мотива птицы. Это уже не архаическая птица-пава с хвостом из перьев-лучей. Появляется интерес к мотиву птицы, клюющей ягоды, форма которой восходит к иранским узорным тканям XVI–XVII веков. Для узорочья северорусских кубовых набоек характерны свои вариации мотива птицы. Например, в набойке Архангельской губернии получает развитие мотив птицы, держащей в клюве веточку, в Псковской губернии — «орлики» с поджатыми лапками и веточкой в клюве, а также в народном текстиле этих губерний встречаются изображения взлетающей птицы с расправленными крыльями. К необычным изображениям относится псковский вариант птицы «с оглядкой», т. е. с повернутой назад головой. Иногда такие птицы имеют веточку под крылом [12]. В кубовой набойке XIX века распространяется орнаментальный мотив восточного огурца, хорошо известный по привозным турецким и иранским шёлковым и золотным тканям XVI–XVII веков, но популярность в русском набивном рисунке он получил только в XIX веке.

Орнаментальная композиция кубовой набойки начала XXI века. Кубовая набойка в коллекциях современных отечественных модельеров

В начале XXI века стал заметен интерес дизайнеров к технике кубовой набойки и старинным орнаментальным композициям русской набойки XVI–XIX веков. Появляются оригинальные ткани кубового крашения и кубовой набойки, украшенные историческими орнаментальными формами, уходящими своими корнями вглубь веков. Этому предшествовала работа по восстановлению технологии отечественной ручной кубовой набойки, которую возглавила в 2004 году Галина Александровна Фёдорова, руководитель владимирской областной школы «Народный русский костюм. Материалы. История. Технология». К этому

времени секреты изготовления вапы (резерва) для кубовой набойки были безвозвратно утрачены. Г.А. Фёдорова специально посетила Венгрию, где традиции крашения тканей и кубовой набойки сохранились. Изучив состав вапы европейских мастеров, Галина Александровна сумела восстановить рецепт русской вапы. С этого момента технология отечественной кубовой набойки стала доступна мастерам России. Перед Г.А. Фёдоровой встала задача обучения технологии кубовой набойки профессиональных художников декоративно-прикладного искусства, дизайнеров тканей и костюма. С этой целью в ведущих музеях страны организовывались выставки и проводились мастер-классы. На одном из таких мастер-классов в городе Каргополе в 2004 году присутствовала выпускница Кировского художественного училища, сотрудница ГБУК Архангельской области «Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея» Елена Ивановна Дикова, которая была потрясена красотой набивных кубовых полотен и с этого момента увлеклась кубовой набойкой и реконструкцией народных костюмов [10].

Рисунок 1. Скатерть кубовая, 2021 год. Елена Дикова. Экспонат XIV Всероссийской художественной выставки «Россия», организованной Союзом Художников России в Новой Третьяковке, 9–25 февраля 2024 года²

Изучив технику кубовой набойки у Г.А. Фёдоровой, Е.И. Дикова освоила технологию крашения тканей, при которой используются современные красители, но технология набивного ремесла сохраняется такой же, как в XIX столетии. Елена Дикова стала изучать набивной промысел Русского Севера, особенности крашения полотен красителем индиго, орнаментальные композиции и исторические орнаментальные мотивы северных набоек. Елена Дикова занимается кубовой набойкой, соблюдая старинные технологии набивного промысла. При этом используются доски-новоделы, которые являются предметом реконструкции подлинных досок XIX века.

² Фото Елены Диковой. // Профиль ВКонтакте Елена Дикова. 07.02.2024. URL: https://vk.com/id91415874?w=wall91415874_3949 (дата обращения: 22.08.2024).

Для творчества Елены Диковой характерно использование исторических орнаментальных мотивов с внесением авторских интерпретаций в текстильную композицию. Елена Дикова вдохновилась Каргопольскими скатертями XIX века и по их мотивам создаёт авторские орнаментальные композиции тканей и современных скатертей (рис. 1).

В орнаментальной композиции ткани она использует крупный повторяющийся мотив солярной зубчатой розетки, предложив авторский масштаб мотива и увеличенные расстояния между орнаментальными формами. Композиция скатерти удивляет новым декоративным решением и графической выразительностью. Оригинально работает автор с северными зооморфными и растительными орнаментальными мотивами, komponуя их в авторских вариантах платков, передников и декоративных панно. Часто в работах художницы встречается историческая форма птицы: «орлана» с расправленными крыльями и поднятыми лапами, взлетающей птицы с распротёртыми крыльями, птицы-павы с длинным хвостом. Туловище и крылья птиц Елена Дикова любовно разрабатывает мелкоузорным горошком — историческим орнаментом «пико».

Наиболее интересными являются авторские панно, в традиционный орнамент которых Дикова вводит элементы пейзажа природы Севера. Одной из таких работ является панно, изображающее бурное течение северной реки и берега, поросшие ельником, солнце, склоняющееся к закату, пролетающую над рекой стаю птиц, и сорвавшиеся с ветки осенние листья. Солярные розетки и мотивы птицы решены в их историческом, характерном образе. Мотивы опадающих листьев напечатаны современными штампами и являются современным орнаментальным мотивом, гармонично дополняющим орнаментальные формы XIX века (рис. 2).

Рисунок 2. Кубовая набойка, 2012 год. Елена Дикова³

³ Фото Елены Диковой. // Профиль ВКонтакте Елена Дикова. 23.03.2013 URL: https://vk.com/photos91415874?z=photo91415874_300376916%2Fphoto_feed91415874 (дата обращения: 22.08.2024).

По-особому звучат кубовые ткани Е. Диковой в коллекциях архангельского модельера Николая Терюхина, с которым художница плодотворно сотрудничает. Полотна кубовой каргопольской набойки художницы Н. Терюхин использовал в трёх знаковых коллекциях: «Каргопольские диковинки» (2019), «Ностальгия» (2021), «Синие ночи Кенозерья» (2022). В коллекции «Каргопольские диковинки» (2019) модельер использует кубовую набойку Е. Диковой с историческими орнаментальными мотивами, пришедшими из глубины веков и сохранившимися в набойках XIX века. К оригинальным моделям костюма можно отнести модель синего кубового крашения платья с оригинальной мелкоузорной набивной жилеткой. Полосатый орнамент жилетки из чередующихся волнообразных полос со штрихами и коротких извивающихся полосок с точками в старину называли «дорожником». Длинные вертикальные дорожки могли состоять из разных мелкоузорных элементов: «гороха», «ёлочек», «рубчиков», «глазок». Непритязательный геометрический орнамент считался мужским текстильным рисунком. Из набивных кубовых полотен с этим рисунком шили мужские порты и рубахи. В модели Н. Терюхина орнамент предлагается для женского костюма и смотрится графически выразительно и органично. Крой синего кубового платья украшает повторённый в раппорте ещё один исторический каргопольский мотив — «орлик» (рис. 3).

Рисунок 3. Модель из коллекции «Каргопольские диковинки», 2019. Дизайн костюма — Николай Терюхин. Ткани — Елена Дикова. Каргопольский государственный музей⁴

Выразительной получилась модель полосатого оранжевого платья с гладким лифом. Доминантой комплекта является маленькая летняя курточка с рукавом до локтя (аналог исторического прототипа — «спенсер»). По нижнему краю она украшена набитыми вапой голубками, а синий фон курточки любовно декорирован оранжевыми горошинами масляной краски. Эти горошины — прямая отсылка зрителя к историческому прототипу этого орнамента в кубовых набойках XIX века Архангельской губернии с характерными оранжевыми «оживками», «рябинками» (рис. 4).

⁴ Фотограф Ирина Ефимова. 2019: Каргопольские диковинки // Николай Терюхин. URL: <https://terjuhin.ru/terjuhin/collections/youpolku-2019-kargopolskie-dikovinka.html> (дата обращения: 22.08.2024).

Рисунок 4. Модель из коллекции «Каргопольские диковинки», 2019. Дизайн костюма — Николай Терюхин. Ткани — Елена Дикова. Каргопольский государственный музей⁴

Коллекция Н. Терюхина «Ностальгия» (2021) решена в бело-синей небесно-облачной гамме. Большие плоскости белого тона акцентированы полосами орнаментальной кубовой набойки. Таким же образом декорирован комплект из удлиненной блузы на пуговицах и узкой облегающей юбки.

Рисунок 5. Модель из коллекции «Ностальгия», 2021. Дизайн костюма — Николай Терюхин. Ткани — Елена Дикова. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», г. Архангельск⁵

⁵ Фотограф Ирина Ефимова. 2021: Ностальгия // Николай Терюхин. URL: <https://terjuhin.ru/terjuhin/collections/ojpr/tb36-2021-nostalgiya.html> (дата обращения: 22.08.2024).

Синие полосы набойки украшает белый орнамент из повторяющихся фигур русалок с рыбьим хвостом, с головой, увенчанной короной, и акантовым завитком в руке. Орнаментальный мотив заимствован из деревянной резьбы наличников крестьянских изб или корабельной резьбы, что значительно обогатило орнаментальную поверхность тканей. Диковой удалось трансформировать резные изображения и найти им текстильную трактовку (рис. 5). Таким образом, можно констатировать появление в набивном рисунке начала XXI века фольклорного орнаментального мотива, пришедшего не из текстильного искусства прошлых веков, а из деревянной резьбы XIX века.

Третья коллекция Николая Терюхина, созданная с использованием кубовых набивных тканей Елены Диковой, «Синие ночи Кенозерья» (2022), отмечена красотой костюмных форм, навевающих воспоминания о русском народном праздничном костюме и современными орнаментальными мотивами. Модель костюма, представляющая собой расширенную к низу блузу и колоколообразную удлиненную юбку, свидетельствует об авторском, новаторском решении мастера. Блуза, имеющая современный острый воротничок и короткий рукав в верхней своей части, контрастирует с традиционно решенным низом — нижней колоколообразной формой из кубовой набивной ткани и отделанной синим кружевом, отсылающим нас к народному костюму XIX века (рис. 6). Художественной доминантой костюма является орнаментальная набивная композиция, расположенная по кайме блузы. Раппортный орнамент состоит из вытянутых, серебристых, играющих бликами чешуи рыбок и небольших зубчатых солярных розеток. Форма рыбок, силуэтное решение плавников, хвоста, фактуры чешуи — авторское решение Елены Диковой, но сам мотив рыбки можно считать фольклорным, он был любим с XVI века (образец масляной набойки с рыбками хранится в ГИМе) и украшал набивные кубовые скатерти Рязанской губернии в XIX веке.

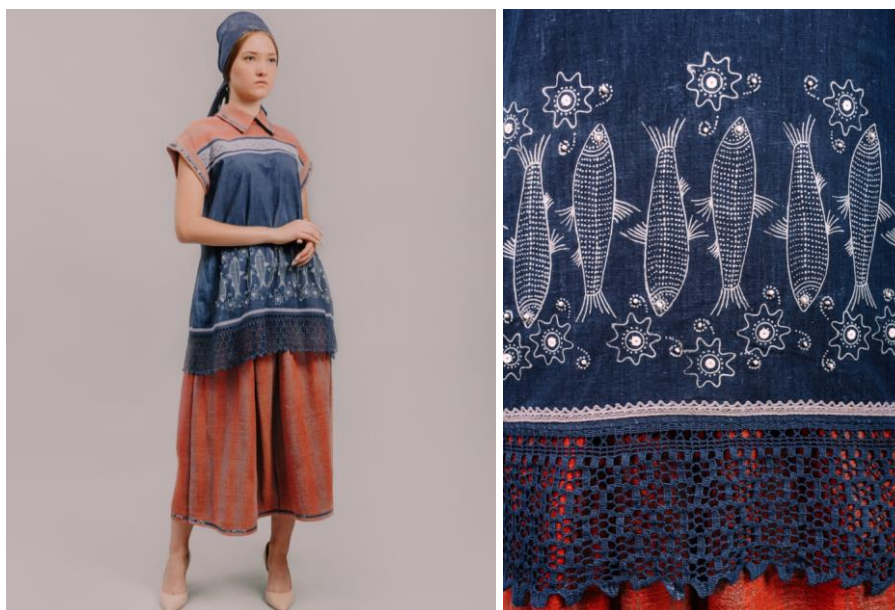

Рисунок 6. Модель из коллекции «Синие ночи Кенозерья», 2022. Дизайн костюма — Николай Терюхин. Ткани — Елена Дикова⁶

Уникальным художником, развивающим традиции русской кубовой набойки, является Вера Голубева. Мастер специально ездила в экспедиции по Архангельской области, изучала работу красильщиков, собирала набивные доски и кубовые ткани. Вера Голубева занимается кубовой набойкой в своём доме рядом с городом Боровском Калужской области, сама красит и

⁶ Фотограф Ирина Ефимова. 2022: Синие ночи Кенозерья // Николай Терюхин. URL: <https://terjuhin.ru/terjuhin/collections/bu4s7ztf-2022-sinie-nochi-kenozerya.html> (дата обращения: 22.08.2024).

набивает ткани, занимается моделированием костюма и шьёт авторские модели. В кубовой набойке мастер использует орнаментальные композиции, скопированные с тканей XIX века, а также собственные современные орнаментальные решения. Набивные доски Вере Голубевой помогает вырезать супруг — Валерий Голубев. Работы Веры Голубевой (уникальные ткани и авторские модели костюма) экспонировались на выставках в России, а также за рубежом — в Эстонии, Чехии, Франции.

На выставке «Гранд-текстиль» на Тишинке (Москва) в мае 2021 года Вера Голубева представила свои модели костюма, выполненные в технике «набивной кубовой пэчворк». Из орнаментальных полотен разного масштаба и ритма, изготовленных собственными руками, дизайнер моделирует костюмы в традиционном русском стиле, добавляя неизменную толику современных деталей. Лоскутное сочетание разных орнаментальных фрагментов кубовых набоек в одном костюме, многослойность авторских моделей и использование объёмных просторных форм верхних предметов костюма в одном ансамбле характеризуют творческий почерк мастера, тяготеющий к традиционному русскому стилю. Дизайнер предстала на выставке в костюме собственной работы и продемонстрировала зрителям расширенную книзу блузу с длинным рукавом, украшенную крупными орнаментальными мотивами белоснежных птиц с распущенным хвостом на цветущем древе. Этот исторический орнамент скопирован с льняной набивной ткани второй половины XIX века из Государственного исторического музея. Юбка смоделирована из кубовых полотен с меньшим масштабом рисунка, в ней сочетаются фрагмент орнамента с фигурами всадников и композиция с волнообразным растительным мотивом, дополненным геометрическими элементами (рис. 7).

Рисунок 7. Вера Голубева (крайняя слева) на выставке «Гранд Текстиль» в Москве, в мае 2021 года, в одежде из кубовых тканей собственного изготовления⁷

⁷ Фото Татьяны Вальковой. // Профиль ВКонтакте Татьяна Валькова. 27.05.2021 URL: https://vk.com/id50456521?w=wall50456521_1878 (дата обращения: 22.08.2024).

Коллекция «Не всё так гладко» Веры Голубевой была представлена на выставке «Шедевры лоскутного шитья» в Гостином дворе (Москва) на фестивале «Душа России» в июле 2022 года. Эта коллекция выполнена дизайнером для молодёжной возрастной группы. Традиционная русская стилистика моделей дизайнера свежо и оригинально смотрится в современной молодёжной коллекции. Укороченные мини-платья, декорированные орнаментом растительного характера и мотивами птиц, органично сочетаются с кубовыми передниками в народном стиле и современными белыми кроссовками. Стёганные куртки с кубовым мелкоузорным рисунком и алой подкладкой органично сочетаются с красными клетчатыми юбками, ассоциирующимися с русской понёвой. Эффектно смотрятся удлиненные плиссированные юбки из синих кубовых полотен с мелким набивным узором в сочетании с курточками расширенного силуэта в стиле пэчворк, сшитыми из разных орнаментальных фрагментов набивных тканей. Одну из таких курточек, с гладкой тёмно-синей спинкой, украшает редкий зооморфный мотив — крупная птица, повернувшая голову назад, так называемая «птица с оглядкой», знаменитый орнаментальный мотив тверских резчиков досок XIX столетия (рис. 8).

Рисунок 8. Вера Голубева и модели на показе коллекции «Не всё так гладко», фестиваль «Душа России», Гостиный двор, г. Москва, июль 2022 года. На спине крайней справа модели — мотив «птица с оглядкой»⁸

Особое место в развитии современной кубовой набойки занимает Павел Викторович Осипов — мастер кубовой набойки из Самары, основатель набивной мастерской «Мастерская Балина». В студенческие годы Павел стал изучать секреты набивного промысла и вскоре разработал собственный технологический алгоритм процессов в рамках вытравной и кубовой набойки.⁹ Авторская методика Павла Осипова позволяет сократить расход красителя и уменьшить время просушки вапы на ткани перед крашением. Павел Осипов, вместе с сотрудниками Музея ивановского ситца, восстановил технологию резервной печати, воспользовавшись рецептами куба и вапы из фондовой книги 1836 года, благодаря чему была выполнена реконструкция кубового платка из музейного собрания. В Историко-краеведческом музее имени В.П. Алабина (г. Самара), вместе с сотрудниками этнографического отдела,

⁸ Фото Елены Алексеевой. // Профиль ВКонтакте Елена Алексеева. 24.07.2022 URL: https://vk.com/id640329475?w=wall292645145_6491 (дата обращения: 22.08.2024).

⁹ Виктор Кудинов. Все краски прошлого. // Вокруг ЖэКа. 08.11.2023 URL: <https://vokrugjeka.ru/все-краски-прошлого/> (дата обращения: 22.08.2024).

Павел Осипов изучил набивные доски из фондов и реконструировал ткани XIX века с историческим орнаментом.¹⁰

Особой гордостью мастерской являются платки двойного крашения, по терминологии Павла Осипова — «двукубовые», представляющие собой изделия с тёмно-синим кубовым полем, украшенные бело-голубым цветочным рисунком. В такой технике изготавливается в мастерской платок, реконструированный Павлом Осиповым для Музея ивановского ситца. Исторический прототип платка, хранящийся в музее, имеет синий кубовый фон и жёлтый орнамент, окрашенный хромпиком (рис. 9). В печатных платках с этим рисунком, выпускаемых «Мастерской Балина» на продажу, Павел Осипов допускает авторскую интерпретацию орнамента, делая его белым на синем фоне, а в розетках и звёздах средника добавляет голубые элементы узора (рис. 10).

Рисунок 9. Слева — кубовый платок из собрания Музея ивановского ситца, 107×102 см, XIX век; справа — реплика платка работы Павла Осипова¹¹

Рисунок 10. Платок хлопчатобумажный
Двукубовый от Мастерской Балина (г. Самара), 104×104 см¹²

¹⁰ Студент Политеха провел мастер-класс по печати на одежде. // Самарский Политех. 15.08.2018 URL: <https://samgtu.ru/news/view/student-politexa-provel-master-klass-po-pechati-na-odezhde> (дата обращения: 22.08.2024).

¹¹ Наш проект «Текстильные технологии в истории ремесла» закончился! // Сообщество ВКонтакте Музей ивановского ситца. 05.03.2022 URL: https://vk.com/wall-174926105_1522 (дата обращения 23.08.2024).

¹² Платок Двукубовый // Сообщество ВКонтакте «Мастерская Балина — штампы для набойки из Самары». URL: https://vk.com/market-81512690?screen=group&w=product-81512690_7807010%2Fquery (дата обращения: 23.08.2024).

Таким образом, работая с историческими формами орнамента и историческими композициями платков и тканей XIX века, в процессе набойки современного изделия дизайнер, колорист и технологический новатор Павел Осипов включает авторскую составляющую в творческий процесс. Комментируя свои работы, мастер заявлял, что, работая с историческими орнаментальными композициями, он оставляет за собой право проявлять личную инициативу, вносить авторские изменения в масштаб, ритм и цвет орнаментальных мотивов, а также создавать новую композицию фантазийного характера.

Использование работ Осипова в коллекциях костюма способствовало появлению актуальных и современных образов. В 2024 году дизайнер-этнограф, руководитель театра этно-моды «Сделано в традиции» (г. Санкт-Петербург) Елена Кныш создала из кубовых орнаментальных тканей Павла Осипова коллекцию костюма «Русский Северо-Запад». В процессе моделирования костюмов использованы подлинные элементы этнографического кроя, одновременно формы костюма подаются зрителю в современной трактовке. В мужской модели костюма тёмно-синяя кубовая рубашка с мелкоузорным геометрическим рисунком XIX века удачно сочетается с современными голубыми потёртыми джинсами. В женской модели костюма с тёмно-синей юбкой макси и белым топом хорошо сочетается укороченная летняя курточка из кубового полотна с историческим крупноцветковым орнаментом, дополненным изящными белыми веточками (рис. 11).

Рисунок 11. Дизайнер Елена Кныш, фото из лукбука коллекции «Русский Северо-Запад», 2024 год¹³

В июне 2024 года модельер Елена Кныш представила публике летнее пальто «Запад-Восток» из цветочной кубовой набойки Павла Осипова. Крупный графический белый орнамент покрывает всё поле пальто, оставляя гладко окрашенными только тёмно-синие объёмные рукава (рис. 12).

¹³ Фотограф Марина Осипова. С Днём семьи, любви и верности всех причастных! // Профиль ВКонтакте Елена Кныш. 08.07.2024 URL: https://vk.com/id273105059?w=wall273105059_929 (дата обращения: 23.08.2024).

Рисунок 12. Летнее пальто «Запад-Восток», 2024.

Дизайнер — Елена Кныш. Кубовые ткани — Мастерская Балина (г. Самара)¹⁴

Большую роль в возрождении кубовой набойки и поисках современного звучания орнаментального решения сыграла Екатерина Кондратьева, мастер кубовой набойки из Санкт-Петербурга основавшая «Мастерскую Екатерины Кондратьевой». Талантливый дизайнер Екатерина Кондратьева по первому образованию — реставратор, поэтому хорошо разбирается в технологии крашения и закрепления красителя на волокне. Супруг Екатерины, Михаил Александров, изготавливает для неё набивные доски и штампы из твёрдых пород древесины. Екатерина Кондратьева из авторских кубовых набивных полотен моделирует костюм, создавая традиционные русские модели и современные, новаторские образцы. Дизайнер — постоянная участница фестивалей и выставок в России и Европе, проводимых при поддержке фонда ЮНЕСКО в том числе. Орнаментальными тканями её мастерской в технике кубовой набойки интересуются театральные мастерские и кинопроекты.¹⁵

В 2018 году на фестивале «Сарафан» в Великом Новгороде Екатерина Кондратьева провела показ своих моделей костюма, созданных из полотен кубового крашения и кубовой набойки. Особого внимания заслуживает модель летнего сине-голубого платья с набивным рисунком фольклорных мотивов, заимствованных из русской счётной вышивки. Крупные и мелкие птицы-павы с расправленным хвостом и перьями-лучами разбросаны по полотнищу платья. Край подола украшают повторяющиеся в раппорте мотивы солнечной колесницы (рис. 13).

¹⁴ Фото Елены Кныш. Новое в коллекции. // Профиль ВКонтакте Елена Кныш. 17.06.2024 URL: https://vk.com/id273105059?w=wall273105059_921 (дата обращения: 23.08.2024).

¹⁵ Авторский онлайн курс Дизайн ткани с нуля. Ручная набойка. Автор курса. // Авторский курс по верховой набойке 2024. URL: <https://naboyka.com/#teacher> (дата обращения: 23.08.2024).

Рисунок 13. Платье из кубовой набойки с мотивом народной вышивки. Фестиваль «Сарафан», Нижний Новгород, 2018¹⁶

На фестивале Российского этнографического музея «Молодец в кафтане, девка в сарафане» в ноябре 2023 года была представлена коллекция костюма Екатерины Кондратьевой «Глубина». Показ этой коллекции ещё раз доказал, что Екатерина Кондратьева — дизайнер, который не только применяет старинные технологии кубового крашения и набойки в авторском моделировании, но и успешно включает в современный костюм традиционные фольклорные орнаментальные мотивы, заимствованные из разных видов декоративно-прикладного искусства XIX века, таких как вышивка, русская набойка, гравированный лубок. Наиболее выразительной является модель женского костюма с синей свободной блузой с длинным рукавом, декорированной набивным орнаментом с огурцами и солярными розетками и тёмно-синей колоколообразной юбкой с мотивами всадников. Поле юбки декорировано мелкими цветочными формами и всадниками, заимствованными из русской счётной вышивки, а подол юбки украшен крупными мотивами всадников-богатырей, отсылающими к уже упоминавшейся масляной набойке XVIII века «Сильный богатырь и Сильный богатырь Усыния Горынныч», сюжет которой известен по лубкам из собрания Д.А. Ровинского. Источник сюжета — русская народная сказка «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня-богатыри», записанной А.Н. Афанасьевым [7]. Таким образом, можно констатировать факт преемственности традиционных форм в творчестве Екатерины Кондратьевой. Авторская заслуга Е. Кондратьевой состоит в том, что она создаёт уникальную орнаментальную композицию с зеркально перевернутым мотивом богатыря, увеличивая масштаб фигуры, расстояние между повторяющимися мотивами и включая между крупными мотивами богатырей небольшой цветочный мотив, который вносит дополнительный ритмический акцент в орнаментальную композицию каймы юбки.

¹⁶ Фотограф Дмитрий Тришин. САРАФАН 2018 часть II. // Сообщество ВКонтакте «Журнал Время Есть». 11.09.2018 URL: https://vk.com/wall-41812454_2605?z=photo-41812454_456245568%2Falbum-41812454_255279295 (дата обращения: 23.08.2024).

*Рисунок 14. Платье из коллекции «Глубина», Екатерина Кондратьева.
РЭМ, СПб, фестиваль «Молодец в кафтане, девка в сарафане», 2023¹⁷*

Второй моделью костюма, обращающей на себя внимание в данной коллекции, является блуза с цветочной набойкой и юбкой макси ярко-синего кубового тона с широкой орнаментальной каймой, составленной из белых доминирующих традиционных фольклорных мотивов. В кайме причудливо объединены крупные мотивы птицы-павы, заимствованные из масляной набойки по льняной ткани XVIII века из собрания ГИМ, богатыря на коне из набивной ткани XVIII века, описанной ранее из того же собрания, а также изображения кота, восходящего к лубку XVIII века «Кот казанский, ум астраханский» и птицы Сирина в авторской интерпретации И.Я. Билибина (рис. 15). Е. Кондратьева создаёт оригинальный дизайн каймы юбки, объединяя орнаментальные мотивы с различной исторической подоплёкой в единую декоративную орнаментальную композицию.

Отдельного упоминания заслуживают льняные платки Екатерины Кондратьевой. Мастер создаёт авторские орнаментальные композиции, оригинально компоуя традиционные орнаментальные мотивы, относящиеся к различным историческим периодам. Вызывает интерес платок с мелкоузорным цветочным средником и каймой, состоящей из крупных изображений козы в сарафане (рис. 16). Фольклорный образ взят из потешного листа (гравированного лубка) XIX века «Медведь с козой проклаждаются» из коллекции Д.А. Ровинского, на котором изображается сцена пляски скомороха в маске козы и сарафане с ложками и ручного медведя [13].

¹⁷ Фотограф Игорь Ермолаев. Дефиле и показы. Российский этнографический музей, мероприятие «Молодец в кафтане, девка в сарафане» // Сообщество ВКонтакте «Набойка. Штампы. Мастерская Екатерины Кондратьевой» 17.11.2023 URL: https://vk.com/photo-44445681_457280554 (дата обращения: 23.08.2024).

Рисунок 15. Слева — платье из коллекции «Глубина», Екатерина Кондратьева. РЭМ, СПб, фестиваль «Молодец в кафтане, девка в сарафане», 2023.¹⁸ Справа — Екатерина Кондратьева участвует в проекте ЮНЕСКО в Париже в 2019 году¹⁹

Рисунок 16. Кубовый платок Козы с ручной печатью. Кубовая набойка, ручное крашение, лён-вуаль. 100×100 см. Екатерина Кондратьева. 2022²⁰

¹⁸ Фотограф Игорь Ермолаев. Дефиле и показы. Российский этнографический музей, мероприятие «Молодец в кафтане, девка в сарафане» // Сообщество ВКонтакте «Набойка. Штампы. Мастерская Катерины Кондратьевой». 17.11.2023 URL: https://vk.com/photo-44445681_457280552 (дата обращения: 23.08.2024).

¹⁹ Париж. Участие в проекте ЮНЕСКО. // Сообщество ВКонтакте «Набойка. Штампы. Мастерская Катерины Кондратьевой». 23.11.2019 URL: https://vk.com/album-44445681_268904011 (дата обращения: 23.08.2024).

²⁰ Кубовый платок Козы. // Сообщество ВКонтакте «Набойка. Штампы. Мастерская Катерины Кондратьевой». 15.09.2023 URL: https://vk.com/naboyka?w=wall-44445681_33799&z=photo-44445681_457279485%2Fwall-44445681_33799 (дата обращения: 23.08.2024).

Екатерина Кондратьева — уникальный дизайнер, мастер кубовой набойки, значительно расширила арсенал орнаментальных композиций в искусстве кубовой набойки, обращаясь к сочетанию традиционных мотивов, их модификациям и знаковых образов русской народной культуры. Несколько иными по стилистике изображения являются кубовый платок и шарф, украшенные лаконичными, современно решёнными графическими формами фольклорных мотивов. Платок из хлопка «Матрёшки» украшен силуэтными изображениями деревянных матрёшек, балалайки и солярных розеток. Шарф «Фольклор» декорирован по кубовому полю белым графическим рисунком: на значительном расстоянии друг от друга разбросаны среднего масштаба мотивы балалаек и поддерживающие композиционное решение мелкие мотивы музыкальных нот и скрипичных ключей (рис. 17). Автор создает новые орнаментальные композиции для предметов и аксессуаров костюма, которые построены на фольклорных мотивах, заимствованных из других видов декоративно-прикладного искусства. Этот авторский метод Екатерины Кондратьевой выделяет её на фоне мастеров, занимающихся исключительно реконструкцией исторических орнаментальных полотен.

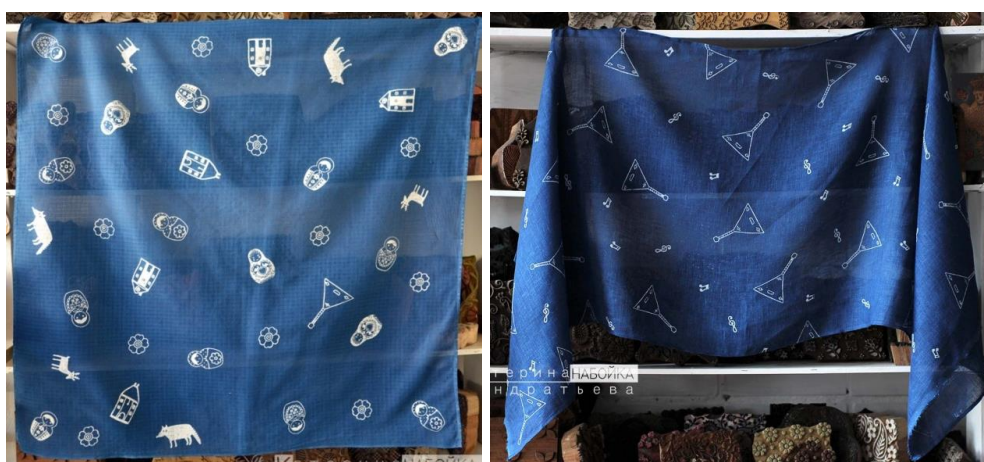

Рисунок 17. Слева — тонкий хлопковый платок «Матрёшки» с кубовой набойкой. Ручная печать. 76×76 см. Екатерина Кондратьева. 2018.²¹ Справа — шарф с кубовой набойкой «Фольклор», лён-вуаль, 50×150 см. Катерина Кондратьева. 2018²²

Заключение

В начале XXI века традиционная русская культура и искусство являются тем вдохновляющим и подпитывающим источником, из которого черпают творческие идеи современные дизайнеры текстиля и модельеры. Фольклорные орнаментальные мотивы тканей, узнаваемые линии исторического кроя русского народного костюма взаимодействуют со зрителем, устанавливая незримую связь преемственности культурных традиций национального кода, определяющего нашу культурную национальную идентичность. В начале XXI века актуальными для дизайнеров в творческом процессе работы над орнаментальной композицией являются использование традиционных орнаментальных форм исторических набивных тканей XVI–XIX веков, а также перенесение в текстильную среду орнаментальных мотивов из других видов народного искусства: деревянной резьбы, керамических изразцов, гравированного лубка,

²¹ Хлопковый платочек «Матрёшки» // Сообщество ВКонтакте «Набойка. Штампы. Мастерская Катерины Кондратьевой». 16.11.2018 URL: https://vk.com/naboyka?z=photo-44445681_456248409%2Fwall-44445681_15184 (дата обращения: 23.08.2024).

²² Фольклор. Шарфик с кубовой набойкой. // Сообщество ВКонтакте «Набойка. Штампы. Мастерская Катерины Кондратьевой». 27.12.2019 URL: https://vk.com/naboyka?z=photo-44445681_456247155%2Fwall-44445681_15967 (дата обращения: 23.08.2024).

крестьянской счётной вышивки и др. Стилизация форм фольклорного предметного мира, к которой прибегают современные художники, значительно обогащает выразительность кубовой набойки, делает ее перспективной и открывает широкие возможности для творчества.

Кубовая набойка нашла своё место в современном дизайне одежды. Она подчинена фасону изделия, и в то же время сама способна формировать пластический образ костюма. Этому способствуют точно найденные для характера модели костюма орнаментальные композиции и такие характеристики орнамента, как масштаб, графика и смысловое содержание. Расширившаяся цветовая палитра набивных кубовых тканей, колористические оттенки которых варьируются от тёмно-синих тонов до ярко-лазоревых и светлых небесно-голубых, активное использование фактурных эффектов, связанных с зернистым характером поверхности льна свидетельствуют о векторе развития набойки и активных творческих поисках в современном костюме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алпатова, И.А. Набойка // Русское декоративное искусство: в 3 т. / под Ред. А.И. Леонова Т. 3. Академия художеств СССР. Научн-исслед. институт теории и истории изобразительных искусств. — Т. 3: От древнейших времен до XVIII века — М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962. — С. 284–294.
2. Шевелева, Е.В. Каргопольская кубовая набойка: из опыта возрождения традиционного промысла // Труды СПбГИК. — 2007. — № 175. — С. 172–177.
3. Фёдорова, Г.А. Ручная кубовая набойка: Владимирский и Ковровский уезды Владимирской губернии (вторая половина XIX в.) // Рождественский сборник. Вып. XIV. — Ковров, 2007. — С. 114–119.
4. Якунина, Л.И. Русские набивные ткани XVI–XVII вв. / Л.И. Якунина, ред. Б.А. Рыбаков. — М.: издание Государственного исторического музея, 1954. — 24 с. — (Труды Государственного исторического музея. Памятники культуры; Выпуск VII).
5. Зеленин, Д.К. Восточнославянская этнография: Научное издание / Д.К. Зеленин, пер. с нем. К.Д. Цивинной, примеч. Т.А. Бернштам, Т.В. Станюкович и К.В. Чистова, послесл. К.В. Чистова. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с. — (Этнографическая библиотека).
6. Соболев, Н.Н. Набойка в России. История и способ работы [Набойка в России. История и способ работы] / Н.Н. Соболев. — М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1912. — 108 с.
7. Гордеева, О.Г. Русские узорные ткани. XVII — начало XX века / О.Г. Гордеева, Л.В. Ефимова, М.А. Кузнецова; под ред. Е.Р. Беспаловой. — М.: Государственный Исторический музей, 2004. — 224 с.
8. Вишневская, И.И. Драгоценные ткани: Научно-популярное издание / выпускающий ред. И.В. Маркова. — М.: Художник и книга, 2007. — 180 с.
9. Ефимова, Л.В. Костюм в России XV — начало XX века из собрания Государственного исторического музея / Л.В. Ефимова, Т.С. Алёшина, С.Ю. Самонин; под ред. Е.Р. Беспаловой. — М.: Арт-Родник, 2000. — 232 с.
10. Этноджинс / Сост. Калашникова Н.М. — М.: Северный паломник, 2016. — 120 с.

11. Кубовая набойка в России XIX–XX веков в собрании Государственного русского музея: каталог выставки / авт. вступ. ст. и сост. кат. М.В. Плотникова, науч. ред. И.Я. Богуславская. — СПб.: Государственный Русский музей, 1995. — 120 с.
12. Калмыкова, Л.Э. Тверская набойка XIX — начала XX века / отв. ред. Т.Н. Манушина. — Сергиев Посад: Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Брейгель и Алекс, 2003. — 128 с.
13. Ровинский, Д.А. Русскія народныя картинки [Русские народные картинки]: В 2-х томах / Собрал и описал Д.А. Ровинский. — Посмертный труд напечатан под наблюдением Н.П. Собко. — СПб.: Издание Р. Голике, 1900. Том I-й. — 368 стб., [2] с.

Sokovishin Alexander Alekseevich

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: AASokoshin@gmail.com
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1227961

Bolshova Svetlana Ivanovna

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: AASokoshin@gmail.com
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1130873

Indigo hand block print with folklore motifs in the costume collections of Russian fashion designers of the beginning of the XXI century: traditions and transformations

Abstract. The article raises the important problem of the relevance of the Russian style for Russian design in the work of domestic fashion designers and textile designers who are reviving the indigo hand block print technique. The masters of the indigo hand block print E. Dikova, V. Golubeva, P. Osipov, E. Kondratieva create original ornamental compositions for rapport fabrics and costume items using Russian folklore motifs. Folklore ornamental forms from various fields of folk art are widely used. Traditional motifs of historical printed fabrics of the XVI–XIX centuries, motifs of wooden carvings, engraved splints, peasant embroidery, ceramic tiles are popular with textile designers. Indigo hand block print canvases are used in the creative process of creating traditional Russian and modern costumes by domestic fashion designers N. Teryukhin, E. Knysh and designers V. Golubeva and E. Kondratieva. At the beginning of the XXI century, these masters draw their inspiration from an inexhaustible source — Russian culture and art. Folklore ornamental motifs of fabrics, recognizable lines of the historical cut of the Russian folk costume are read by the viewer, establishing an invisible link between the continuity of cultural traditions of the national code that defines our cultural, national identity. Stylization of folklore motifs of a wide range, which is a characteristic creative technique of modern designers, enriches the expressiveness of hand-made cubic prints, makes it promising and opens up a wide fan of possibilities for the creative imagination of fashion designers. The interest of modern textile designers and fashion designers in man-made folk fabrics, which include indigo hand block print, and its use in costume design, make the study of this type of folk art relevant in this article.

Keywords: indigo hand block print; folklore motifs; ornamental composition; traditional motifs; costume design; fashion designers; textile design