

ВСТУПЛЕНИЕ

Альбом «Чувашский орнамент» составлен из коллекций, собранных на территории Чувашской Республики начиная с 1920 по 1946 г. путем специальных командировок художников и научных сотрудников Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, а также из материалов, полученных от Чувашского краеведческого музея и Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде.

В альбом входят мотивы орнаментов чувашской вышивки, узорного ткачества, бисерных украшений и резьбы по дереву. Большое место занимают в нем фрагменты покрывала невесты «пёркенчѣк», жениховых платков «сулак» («кѣрѣ тутри»), женских рубах, головных уборов, поясных украшений, мужских халатов «шупӑр», резьбы по дереву, произведений народного зодчества.

Кроме красочных изображений вышивки, прилагается лист с показом чувашских швов и мотивов линейного орнамента.

В альбом включено также узорное ткачество, которое имело широкое распространение в южных районах Чувашии. Характерные образцы этого ткачества показаны на отдельных таблицах.

Народная вышивка издавна славилась своими художественными достоинствами и привлекала внимание ценителей этого искусства. Богатство и своеобразие орнаментальных построений, разнообразие технических приемов и сдержанный колорит подчеркивают художественную особенность и высокую культуру чувашского орнамента.

По характеру чувашский орнамент геометрический. Это обуславливается и техникой вышивки по счету ниток холста. Квадраты, ромбы, треугольники, звезды, кресты, зигзаги, ломаные и косые линии в сочетании с стилизованными мотивами из растительного и животного мира компоновались в различные орнаментальные построения. Из этих мотивов создавались интересные законченные формы орнамента типа медальонов, или розеток, и бесконечные в виде орнаментальных полос или бордюров.

INTRODUCTION

‘Chuvashskiy ornament’ (The Chuvash ornamental pattern) album is composed of collections, which were compiled on the territory of Chuvash Republic from 1920 to 1946 by means of the special business trips of artists and research officers from the Chuvash Research Institute of Language, Literature and History and also by the materials received from the Chuvash museum of local lore and the Governmental museum of USSR nationalities ethnography in Leningrad.

The album is composed of ornamental motives of Chuvash needlework, figured weaving, beaded attires and wood engraving. The big place is occupied by frames of fiancée coverlets ‘perkenchek’, bridegroom kerchiefs ‘sulak’ (‘keru tutri’), female shirts, hats, belt ornamentation, male robes ‘shupar’, wood engraving, folk architecture creations.

Except colorful pictures of embroidery, the list with a demonstration of Chuvash stitches and ornamental motives is enclosed.

And also this album is composed of the figured weaving, which was widely distributed in the south districts of Chuvash Republic. Swatches of this kind of weaving are represented on the separate tables.

The art of needle joint is famous at all times because of artistic advantages and it does always attract the attention of judges of art. Wealth and singularity of ornamental buildings, variety of technical sleights and reserved color – it all underlined the artistic feature and high culture of Chuvash ornamental pattern.

In grain the Chuvash ornamental design is geometrical. It’s determined by the technology of embroidery in succession of counting the canvas stitching. Squares, rhombuses, triangles, stars, crosses, zigzags, broken and oblique lines in combination with styled motives from the vegetable and animal world was linked in various ornamental buildings. From these motives completed interesting forms of the ornamental pattern were created, like medallions, favors, infinites in the form of ornamental stripes and borders.

Орнамент законченной формы в основном компоновался по строгой симметрии с размещением его частей по диагонали и кресту. Характерная черта бордюров – ритмическое чередование в определенной последовательности одного или нескольких мотивов орнамента. Их взаимосвязь, переплетение, наличие косых или зигзагообразных линий придавали всей композиции бордюра динамику и подвижность, причем в некоторых случаях она проявлялась ярко, а в других – едва улавливалась.

В чувашском орнаменте вышивки всегда применялись мелкие геометрические фигуры, которые сопутствовали крупным частям орнамента, а отдельные их элементы пронизывали весь узор. Эти мелкие линейные фигуры, являясь самостоятельными узорами, обогащали всю орнаментальную композицию, подчеркивали национальный характер и смягчали легкие переходы от крупных плотных вышивок к белому полю холста.

Характерной чертой вышивки является и оконтуривание узора черными шерстяными нитками. Контур придавал орнаменту определенную четкость и рельефность. Затем контур заполнялся различными техническими приемами в зависимости от назначения изделий.

Создавая прекрасные узоры, вышивальщица использовала разнообразные технические приемы шитья. Сложное композиционное решение орнаментирования с большим разнообразием элементов требовало от нее огромного трудолюбия, технического мастерства и тонкости художественного вкуса. Чувашские девушки этому искусству посвящались с раннего возраста и занимались им вплоть до замужества. Техника исполнения отдельных орнаментов настолько сложна, что подчас требовала от вышивальщицы виртуозного мастерства.

Как правило, для вышивки орнаментальных композиций каждого изделия применялись свои специфические приемы. Многообразие приемов позволяло создавать богатую фактуру орнаментирования – от плотных, почти ковровых вышивок или мозаичных узоров до ажурных рисунков.

Цветовое решение композиций также тесно связано с техникой исполнения: переходы от насыщенных тонов к полутонам создавали игру цвета, своеобразные светотени как бы переливались и сверкали блеском драгоценных камней. Чередование светлых и темных элементов узора подчеркивало определенную ритмичность рисунка и обогащало композиционное построение в целом.

Каждый шов в чувашской вышивке имел свое установившееся место и декоративное назначение. В орнаментировке изделий применялись специальные швы для очерчивания контура узора.

Шитье бисером имело широкое распространение в женских украшениях и головных уборах. Девушки «анатри» и «анат енчи» носили головной убор шлемовидной формы – «тухья». Верхушка этой шапочки и середина ее остова расшивались разноцветным бисером. Края

An ornament in its finished form was generally designed in strict symmetry with all of its parts located diagonally and crosswise. The specific feature of these borders was rhythmical alternation of one or some of the ornamental motives with a definite order. Their interconnection, interweaving, presence of oblique and zigzag lines added dynamics and mobility to the all border composition except that in restrained terms it was appeared bright or was hardly seen.

In the Chuvash ornamental pattern of needlework always were in use big or small geometrical figures, which were accompanied with big parts of the ornament and some of elements that penetrated an all pattern. These small linear figures being independent patterns fertilized the all ornamental composition, underlined the national character and softened light transitions from massive and solid patterns to the white ground of canvas.

The specific feature of pattern is contouring of a tracery with the aid of black woolen cotton. A contour gave a definite brightness and relief to the ornament. And then the contour was filled with the help of engineering skills according to the function of production.

Creating beautiful tracteries an embroiderer used different technical skills of sewing. A difficult compositional determination of the ornament with big variety of elements demanded huge diligence, technical skills and fineness of artistic flair. Chuvash females were dedicated to this art from early ages to marriage. Technique of execution of some elements is so difficult that demanded virtuosic handicraft.

As a rule for the embroidery of ornamental compositions for each product different technical sleights were used and its wide spread could give an option of creating a big facture – from solid or mosaic patterns to open-work pictures.

The color score is also closely related with the technology of execution: renditions from saturated shading to graduated tones created a play of color, unique effects of light and shade overflowed and glared with jewels shining. Dark and bright elements alternation underlined definite rhythm of a picture and enriched the composition building as a whole.

Every junction in the Chuvash pattern had its place and decorative meaning. In the ornamental art some kind of special junctions were used to make the contour brighter than the tracery.

Beadwork was broadcasted in women decorations and hats. Women 'anatri' and 'anat enchi' wore helmet-shaped hats – 'tukhya'. The middle of its framework and the top of this hat were embroidered by multicolored beads. The edges and earlaps of 'tukhya' were decorated with silver coins embroidering in the form of scale. The middle

«тухья» и наушники ее украшались мелкими серебряными монетами, нашиваясь в виде чешуи. Орнаментировалась средняя часть остова шапочки из разноцветного бисера, нашивались узоры геометрической формы, часто встречаются орнаменты, составленные из элементов свастики.

Резьба по дереву у чувашей издавна занимала видное место в орнаментации предметов домашнего обихода и жилых построек.

Среди предметов домашнего обихода особо выделяются по своей красоте ковши и деревянные черпаки, употребляемые на праздниках и других обрядовых церемониях. Ковш для пива с двумя ручками «кёреке курки» очень красив, оригинален по своей общей форме, украшен контурной и выемчатой резьбой.

Деревянные черпаки для разлива пива также представляют интерес как по форме, так и по орнаментации. Очень разнообразно украшались ручки этих черпаков, где применялась различная техника резьбы. На концах ручек часто можно видеть искусно вырезанные скульптурные фигурки коней, птиц или мотивы геометрических фигур. Работа выполнялась народными умельцами очень тщательно, тонко, с большим художественным вкусом.

В украшениях старинных жилищных построек применялась контурная и выемчатая резьба на воротных столбах, а затем и барельефная с орнаментальными мотивами растительного происхождения. В более поздний период широкое распространение получили пропильная резьба и накладные украшения. Пропильной резьбой богато украшались фронтоны и карнизы домов, наличники окон и ворота. Резьба эта напоминала тонкое ажурное кружево.

Чувашский орнамент является многовековым народным искусством. Некоторые образцы сохранились до наших дней в первозданном виде, хранят в себе много неразгаданных тайн. Это богатое наследие является неиссякаемым источником для последующих поколений, которые могут на основе лучших его образцов создавать новые высокохудожественные произведения декоративно-прикладного искусства.

М.С. СПИРИДОНОВ

1947 г.

part of this hat's framework was embroidered by geometrical shaped patterns. The ornaments made of fylfot are widespread.

Wood engraving in Chuvash Republic also held a high post in the ornamental art of household tools and housing.

There are some kinds of tools among the household equipment that are extremely distinguished because of its beauty. These are wooden scoops and dippers used on the holidays and ceremonies. Beer scoop with two handles 'kereke kurki' is very beautiful and has original shape decorated with contour and emarginated carving.

The wooden dippers for beer bottling are also of interest because of the shape and orientation. Handles were decorated very manifold and different technologies were used. Usually across these handles you can see figures of horses, birds and geometrical figures' motives which are artificially carved. This work was carried by masters very gently, delicately and with a great sense of art.

In decorations of old houses contour and emarginated carving was used on the portal columns and then relief carving with vegetable-origin ornamental motives. In later period sawed carving became more popular and widespread in plated adorning. The sawed carving was used to decorate pediments and cornices, window frames and gates. This carving was like thin open-work lace.

'Chuvashskiye uzori' (The Chuvash patterns) – is the centuries-long national art. Some samplings are remained to our time in their original form and kept many unsolved secrets. This rich heritage turns up to be an inexhaustible source for the next generations which will be able to create new highly artistic works of decorative and applied arts.

By MOSES SPIRIDONOV
1947

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ВСТУПЛЕНИЕ.....	6	INTRODUCTION.....	7
МИР КРАСОТЫ И МУДРОСТИ.....	12	THE WORLD OF BEAUTY AND WISDOM.....	13
ВВЕДЕНИЕ.....	37	INTRODUCTION.....	37
ИСКУССТВО ВЫШИВКИ.....	61	THE ART OF EMBROIDERY.....	61
ИСКУССТВО ШИТЬЯ		THE ART OF BEADWORK AND SILVER	
БИСЕРОМ И СЕРЕБРОМ.....	151	SEWING.....	151
ИСКУССТВО УЗОРНОГО ТКАЧЕСТВА.....	157	THE ART OF PATTERNED WEAVING.....	157
НАРОДНОЕ ЗОДЧЕСТВО.		POPULAR ARCHITECTURE. THE ART OF	
ИСКУССТВО РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.....	165	WOOD ENGRAVING.....	165
АННОТИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ.....	196	ANNOTATED DICTIONARY.....	197
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ.....	208	REFERENCES.....	209
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.....	210	ILLUSTRATIONS.....	210

