***Историческое искусство плетения и его связь с архаичной***

 ***орнаментикой в макраме***

Жильцова Ирина Ивановна, методист, педагог дополнительного образования, МОУ «Центр детского творчества Дзержинского района Волгограда»

Истинное богатство народа - это не только материальные ценности, а традиции, история и народные промыслы. Культура народа является частью его истории. Ее становление, последующее развитие связано с теми же историческими факторами, которые воздействуют на становление и развитие хозяйства страны, ее государственности, политической и духовной жизни общества. В понятие культуры входит все, что создано умом, талантом, руками народа, все, что выражает его духовную сущность, его взгляд на мир, на природу, на человеческое бытие, на человеческие отношения. Весь оригинальный культурный опыт восточного славянства стал достоянием единой русской культуры[[1]](#footnote-1).

## Возрождение прикладного искусства как культурного наследия, его сохранение и практическое применение сделали его историю происхождения одной из актуальных в отечественной науке. Накоплен значительный материал, отражающий разные варианты трактовки и объяснения природы макраме, однако комплексных исследований по изучению этого редкого прикладного культурного наследия на сегодняшний день недостаточно. Особенности плетения, образная орнаментика, кодовая лексика узелкового письма позволяет говорить о самобытной фольклорной традиции материальной культуры России, изучение которой является весьма актуальным.

##  Примитивные техники узелкового плетения известны еще с древних времен, с тех самых пор, когда люди научились завязывать узлы на изготовленных из трав веревках.

Обратимся к исторической справке о зарождении и развитии узелкового плетения. Как артефакт, рукодельные предметы, не дошли до наших дней, так как были сделаны из недолговечных органических материалов, отдельные памятники все же сохранились. Удалось выявить ряд подлинных плетеных изделий XII - XIV вв. Среди них - археологические памятники: плетеное украшение женского воротника XII в. из Белгорода, плетеный край головного убора болгарского царя Калояна XIII в., узлы - украшения женской одежды XIV в. из христианских погребений под Керчью, подошва лаптя из кожаных ремней, хранящаяся в Государственном историческом музее, плетеные предметы из раскопок древнего Новгорода.

В средневековой архитектуре, прикладном искусстве X — XV вв. часто встречается своеобразный орнамент, известный в науке под названием «плетеный». Это геометрически правильный орнамент, пересекающиеся линии которого поочередно перекрывают одна другую. Он действительно похож на плетение. Распространенный в искусстве Ирана, Средней Азии, Закавказья, Египта, он известен также в памятниках Западной Европы и Древней Руси. Его можно встретить в архитектурном декоре древних соборов, в изделиях из литой меди, в чеканных и гравированных украшениях из серебра, в резьбе по дереву и кости, в рукописных книгах. Кроме того, известны плетеные изделия, относящиеся к более позднему времени, но выполненные в древних традициях ремесла. Это плетеные украшения вислых печатей на старинных пергаменных документах, застежки кафтанов XVII - XVIII вв., украшения церковной утвари и одежд, регалии военного костюма, плетеные изделия из этнографических коллекций XIX - XX вв. и др.[[2]](#footnote-2)

Изображения «верёвочных» орнаментов на предметах декоративно-прикладного искусства являются отзвуком искусства плетения, которое было освоено человечеством на заре цивилизации. Орнамент - язык тысячелетий, он старше всех произведений искусства. Это величайшая ценность, ведь в нем сохраняется тайный посыл предков своим последователям. Популярность плетёного орнамента объясняется древностью возникновения плетения - одного из первых ремёсел человека. Наиболее архаичные способы выработки текстиля стали самыми древними орнаментами. Орнамент в виде волнистой или зигзагообразной плетёнки из двух прядей, соотносимый со строением нити, применялся в искусстве всех народов. Его изображение в плоском и объёмном вариантах встречается и в средневековом Новгороде. Семантика плетёнки связывалась с водой - исходным состоянием всего сущего. Важно отметить, что в культуре средневековой Руси плетение из нитей имело сакральное значение, которое передавалось предметам, на которые наносился «верёвочный» орнамент. Генетическое родство плетения и орнамента прослеживается на предметах, выработанных из различных материалов, в том числе и текстильных изделиях[[3]](#footnote-3).

Реально существовавшее ремесло плетения отразилось уже в самых древних памятниках искусства: фигуры ассирийских воинов на каменных рельефах, одеты в костюмы, украшенные плетеной бахромой; на оттиске печати второй половины III тыс. до н. э., найденном в Греции, изображена композиция из двух переплетенных полуузлов. На коптских тканях IV - V вв. н. э. вытканы плетеные композиции - предшественницы узоров искусства христианского мира Х-ХII вв. и др. Исследования подтверждают, что истоки этой орнаментики надо искать в плетении - древнейшем рукоделии, приемы которого передавались из поколения в поколение, вплоть до наших дней. Мир плетеных вещей заполнял воображение человека в X - XV вв. настолько, что это выплеснулось в богатейшую орнаментику. Всеобщностью, доступностью, всезнаемостью приемов и объясняется та легкость, с которой сложнейшие геометрические «хитросплетения» одинаково воплощались и каменщиками, и литейщиками, и резчиками по дереву и кости, и художниками книг[[4]](#footnote-4).

У индейцев Северной и Южной Америки, в Индии, у некоторых народов Азии и Австралии, в Древнем Китае существовала узелковая грамота. Для некоторых древних народов узелковое плетение служило средством накопления и передачи информации. Так, у древних инков существовала развитая система своеобразной узелковой письменности. Расшифровать узелковое письмо – кипу, так оно называлось, можно было по форме, размеру, цвету и по взаимному сочетанию узлов. Древнегреческие врачи лечили узлами переломы, инки из них плели четки.

В древнем Китае, до перехода на иероглифы, тоже было узелковое письмо. Китайские «узелки счастья» до сих пор широко распространены. Упомянутый в греческой мифологии Гордиев узел, стал нарицательным. Выражение «разрубить гордиев узел», говорить об успешном выходе из трудной ситуации. Вообще узлы, как тот или иной способ передачи информации, использовались многими народами. На Руси ворожеи вязали ведовские и обережные узлы – наузы[[5]](#footnote-5).

Узелковое плетение в России – занятие привычное и появилось достаточно давно. На Руси его называли «узорочье», и считали особым видом искусства. Своего расцвета макраме достигло в период Киевской Руси. Узел как символ жизни, крепких отношений, был очень популярен в те времена. Узел считали символом жизни, хлеба, солнца, счастья, любви. Плетение применяли в древнерусских ювелирных украшениях. Кроме того, орнаменты из такого плетения использовали в архитектуре, в аксессуарах воинской формы, при украшении страниц рукописных книг.

С плетением связано множество различных профессий, таких как кнутик, ременник, броздочник, гайтанщик, мошенник, канатик. Вообще на Руси существовали более 40 профессий, связанных с узелковым плетением[[6]](#footnote-6).

 Женщины северных народов, украшали плетёными изделиями свои жилища и одежду. На картинах, древних украшениях, аксессуарах воинской формы нередко можно было увидеть элементы макраме. Говоря об истории макраме в России, нельзя пройти мимо запрета на узелковое плетение. Это было связано с приходом христианства, поскольку церковь указывала на связь узелкового плетения с магией, язычеством. А люди, которые занимались макраме, считались преступниками. Понятно, что такое гонение привело к утратам, ведь уничтожались не только работы, но и сами мастера[[7]](#footnote-7).

 Предполагают, что в Европу искусство узелкового плетения пришло в VIII-IX веке с Востока. Одним из посредников его проникновения в страны Европы был парусный флот. Моряки на досуге плели талисманы, кулоны и раздаривали их друзьям[[8]](#footnote-8). Комбинации многих морских узлов необычайно сложны и оригинальны по своей красоте.

В средневековой Европе макраме было довольно распространенным видом ДПИ. И хотя изделия, выполненные в этой технике, до наших дней не дошли, их можно видеть на полотнах известных художников. В качестве примера можно привести картину Сандро Ботичелли «Поклонение волхвов» (1476-1477). На одном из персонажей можно видеть шапочку, выполненную в технике узелкового плетения. В XVII веке макраме из Италии распространяется в Северную Европу и Северную Америку. Особенно популярным в это время узелковое плетение было в Англии. Кружевами, выполненными в этой технике, украшали себя многие модницы Европы этого столетия. В разные периоды европейской истории техники узелкового плетения то забывались, то переживали свой расцвет. Само слово «макраме» начали использовать только в XIX веке[[9]](#footnote-9).

Именоваться словом «макраме», данный вид рукоделия стал в 19 веке. Кто-то приписывает происхождение слова арабскому, а кто-то турецкому языку. На арабском слово «макраме» означает «бахрома». Этот термин употребляется для всех видов работ, связанных с завязыванием узлов и плетением нити. Однако, более древними являются арабское слово «миграмах», означающее платок или шаль, и турецкое слово «макрама» - нарядный платок или шаль с бахромой. В Европе слово «макраме» в значении узелкового плетения впервые начали употреблять в XIX веке[[10]](#footnote-10).

Следует отметить и тот факт, что плетение узелками в России часто находилось под запретом, так как связывалось с колдовством и язычеством. Вязать узлы, «наузить» означало колдовать, ворожить. Это рассматривалось как преступление. Через довольно продолжительное время – во второй половине XIX в. – макраме в России возродилось вновь. Его восприняли совершенно по-новому[[11]](#footnote-11).

С конца 19 начала 20 века макраме приходит и в Россию, начиная свой путь с Прибалтики и постепенно завоевывая места в сердцах русских рукодельниц.

Так переменно, то затухая, то вновь возносясь на пик популярности, макраме добралось до нашего века. Сегодня этот вид искусства переосмыслен и предстал перед людьми в немного другом виде. Возможности макраме сильно расширились: изделия встречаются в гардеробах стильных женщин, интерьерах домов, кафе и даже дворцов. В последнее время вновь заметна волна интереса к этому древнему виду рукоделия. Панно и шали, шапочки и покрывала, кошельки и сумки, салфетки, ковры, гамаки, абажуры и шторы – вот далеко не полный список того, что можно сделать в технике макраме. Современное искусство кардинально отличается от вековых традиций древнего славянского народа. Сегодня в рисунках на стенах, одежде или предметах обихода изображения редко несут какую-либо смысловую нагрузку: круги - это просто круги, звезды - это просто звезды, а цветочные узоры - это обыкновенный декор. Отдельно стоит упомянуть такое явление, как микромакраме. Эта техника, взяв основной принцип узелкового плетения, основывается на использовании тонкой нити и искусственных или натуральных камней, бисера, бусин и другой фурнитуры. Она позволяет создавать потрясающие по красоте украшения, предметы быта и даже картины.

Несмотря на древность, оно не утратило своей привлекательности. Современный интерьер, сложившийся во многом из стандартных вещей, потребовал поиск новых оригинальных решений в убранстве дома. На помощь пришло старое искусство макраме. Панно, коврики, скатерти, кашпо, абажуры, выполненные в этой необычной технике из массивных шнуров, веревок, пеньки, хлопчатобумажных, льняных и синтетических нитей, придают современному интерьеру особый уют и оригинальность.

Мастера макраме стали сочетать плетёные изделия в технике микромакраме (плетение тонкими нитями) с различными декоративными элементами, например, янтарём, бусинами, жемчугом, деревом. В настоящее время, особый модный шик приобрели вещи, сделанные своими руками. Искусство макраме переживает новую волну признания, множество людей сделали его своим хобби.

В конце 1990-х гг. макраме стало очень популярно среди широких слоев населения. Традиционные изделия - это кашпо (для подвешивания комнатных цветов), панно (украшение интерьера), пояса, очешники, кошельки и сумки, корзины, игрушки (в технике объемного макраме), межкомнатные шторы, салфетки и подставки под горячее, коврики, шали, оплетенные сосуды (вазы и бутылки) дополнились изделиями из макраме в качестве деталей одежды, ими украшают мебель, плетут гамаки, даже иконы и картины изготавливают в технике макраме. Возможности макраме сильно расширились. Изделия, изготовленные в технике макраме, отлично сочетаются с бисером, они оживают, становятся яркими и неповторимыми. Ожерелья, колье, подвески изготовленные в технике макраме с использованием бисера и бусин выглядят утонченно и изысканно. Однако народные мотивы не покидают тематику изделий макраме. На картинах, изготовленных плетением в технике макраме, можно увидеть традиционные русские народные техники, мотивы народов Севера, иконы, бытовые сюжеты. В работах юных мастериц можно видеть как героев сказок наших бабушек (Аленушка, Иванушка и др.), так и современных любимцев детей (Смешарики, Чебурашка). Постепенно изделиями из макраме стали декорировать не только домашний интерьер, но и общественные помещения, кафе, дворцы культуры.

Таким образом, искусство плетения, дойдя до наших дней, сохранило архаичные орнаменты и плетеные композиции - предшественницы узоров искусства современного мира, дополнив и расширив их новыми техниками, материалами и изделиями.

**Источники**

# Аврамец А. Реферат: Как зарождалась культура Руси. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.roman.by/r-41723.html>.

# «Веревочный» орнамент на Волхове. По материалам Новгородской археологической экспедиции. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.perunica.ru/tradicii/708-veryovochnyj-ornament-na-volxove.html>.

# Елкина А.К. Исторические и теоретические принципы построения плетёного орнамента. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://art-con.ru/node/2982.

# Из истории узлов. Макраме. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=77591.

# Исполнева Ю. Ф. Художественное плетение. Азбука макраме. – М.: «Аст. Астрель», 2001.

# Искусство макраме: история возникновения и развития. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.livemaster.ru/topic/1430185-iskusstvo-makrame-istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya>.

# Карта слов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://kartaslov.ru/.

# Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. –М.: «Изобразительное искусство», 1993.

# Макраме. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.2fj>. ru/ iskusstvo \_i\_ kultura/makrame.php.

# Макраме. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://flowersart. pro/ stati-o-handmade/makrame.

# Макраме - мастерство узлоплетения. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://nar-prom.ru/rukodelie/> makrame-rukodelie/.

# Макраме как разновидность ДПИ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://galamosaic.ru/ru/mediateka/detail.php?id=500>.

# Народные промыслы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nar-prom.ru/rukodelie/makrame-rukodelie/.

#  Русские узоры, орнаменты, символика, значение. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://solium.ru/forum/showthread.php?t=5951.

# Рыбаков Б.А. Декоративно-прикладное искусство древней Руси X-XIII веков. Иллюстрированный альбом. Издательство "Аврора", Ленинград, 1971.

#  [Скрягин Л.Н. Морские узлы. — М.: Издательство "Транспорт", 1992](https://fsvus.jimdo.com/app/download/12555391235/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B.%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B.pdf?t=1448738779).

# Федотова В.А., Федотов В.И. Наузовое плетение. – АСТ, Сталкер, 2005.

1. #  Аврамец А. Реферат: Как зарождалась культура Руси. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.roman.by/r-41723.html>.

 [↑](#footnote-ref-1)
2. Елкина А.К. Исторические и теоретические принципы построения плетеного орнамента. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://art-con.ru/node/2982. [↑](#footnote-ref-2)
3. «Веревочный» орнамент на Волхове. По материалам Новгородской археологической экспедиции. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.perunica.ru/tradicii/708-veryovochnyj-ornament-na-volxove.html>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Елкина А.К. Исторические и теоретические принципы построения плетеного орнамента. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://art-con.ru/node/2982. [↑](#footnote-ref-4)
5. Искусство макраме: история возникновения и развития. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.livemaster.ru/topic/1430185-iskusstvo-makrame-istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya>. [↑](#footnote-ref-5)
6. #  Карта слов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://kartaslov.ru/.

 [↑](#footnote-ref-6)
7. Елкина А.К. Исторические и теоретические принципы построения плетеного орнамента. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://art-con.ru/node/2982. [↑](#footnote-ref-7)
8. #  Макраме - мастерство узлоплетения. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://nar-prom.ru/rukodelie/> makrame-rukodelie/.

 [↑](#footnote-ref-8)
9. #  Макраме как разновидность ДПИ.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://galamosaic.ru/ru/.

 [↑](#footnote-ref-9)
10. Макраме. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.2fj>. ru/iskusstvo \_i\_ kultura/makrame.php. [↑](#footnote-ref-10)
11. Макраме. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://flowersart.pro/stati-o-handmade/makrame>. [↑](#footnote-ref-11)