

УДК 687.01

Акчурина-Муфтиева Н.М., доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры изобразительного и декоративного искусства, ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», г. Симферополь, e-mail: Akchurina_05@mail.ru

Akchurina-Muftieva N.M., doctor of Art History, professor, professor of the Department of Fine and Decorative Arts, State budgetary educational institution of higher education of the Republic of Crimea «Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov», Simferopol, e-mail: Akchurina_05@mail.ru

Творческие новации в искусстве войлоковаления Creative innovations in the art of felting

Аннотация. В работе обобщен опыт современных мастеров, художников, студентов и преподавателей художественных вузов в разработке новых методов и технологий формирования художественных произведений из войлока, передача традиционных технологий молодому поколению. Систематизированы общие подходы в решении вопросов создания художественных произведений с использованием технологий войлоковаления. Обозначена важность возрождения войлоковаления в вузах, в русле поисков по совершенствованию и разработке новых технологий и технологических приемов, новых авангардистских и пост-авангардистских решений.

Ключевые слова: войлочное искусство, дизайн одежды, методы, инновационные технологии, современные художники, Центр художественного войлока.

Abstract. The paper summarizes the experience of modern masters, artists, students, and teachers from art universities in developing new methods and technologies for creating artistic works made of felt, as well as passing on traditional techniques to younger generations. General approaches to solving issues related to the creation of artistic works using felting technologies have been systematized. The importance of reviving felting practices within higher education institutions is highlighted, especially in the context of ongoing efforts to improve and develop new technologies, technological techniques and avant-garde and post-avant-garde solutions.

Keywords: felt art, fashion design, methods, innovative technologies, contemporary artists, Center for artistic felt.

Изучение процесса создания художественных изделий из войлока на современном этапе сталкивается с целым рядом проблем, как фундаментально-научных – отражение ментальности русского народа в искусстве или специфике форм художественного мышления народа, так и сугубо практических – влияние традиций на современное искусство, развитие

промыслов, освоение новых технологий и тенденций современного производства, передача традиционных производств молодому поколению и т.д.

Цель данной статьи заключается в выявлении новых методов и технологий формирования современного художественного произведения из войлока на основе работ современных мастеров и художников, а также работ студентов художественных вузов, в том числе студентов специальности декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.

Общетеоретическим и методическим проблемам изучения войлока посвящены работы Т.Х. Масалимова, А.Г. Янбухтиной, Ф.Ш. Хузина. Вопросы традиций и новаторства в искусстве войлока Азербайджана рассмотрены в работах Х.В. Асадова, К.М. Алиева; Узбекистана – Э.Ф. Гюль, Н.Р. Ахмедовой; Казахстана – А.А. Бекуловой; Кыргызстана – Б.Э. Таштобаева, Башкортостана – А.Г. Янбухтиной, Т.Х. Масалимова; Татарстана – Л.Г. Гриценко, А.К. Ахметшиной.

Первообраз войлочного искусства представлял создание утилитарных вещей, необходимых для личного и внутрисемейного использования. Произошедшие исторические изменения в структуре общества, в том числе разрушение родовой общины, привели к частичной, а в некоторых случаях и к полной утрате семантического значения изделия из войлока, однако данный процесс стимулировал развитие ремесла, ориентированного на внешнюю реализацию. Аккумулированные в культуре знания об особой эстетике и прагматике изделий из войлока и процессах их создания кристаллизовались в особых художественно-технических методах, которые придают изделиям необычайную структуру и орнаментальную насыщенность, помогают созданию оригинальных конструктивных и сюжетных решений.

Накопленный опыт поколений различных народов размыл границу между понятиями – войлочное ремесло, определяющее производство функциональных изделий, и войлоковальние как ответвление декоративно-прикладного искусства, создающее изделия с эстетической ценностью [1]. Современные мастера, опираясь на наследие предыдущих поколений, применяют новые способы изготовления, предлагают инновационные решения.

Эпоха глобализации подчеркивает процесс внедрения народных промыслов и материалов в современные культурные условия, способствуя возрождению декоративно-прикладного искусства, включая художественную обработку войлока. Для сохранения и развития данного искусства на мировом уровне в 1984 г. была создана Международная Ассоциация Фельтмейкеров (International Feltmakers Association – IFA). Целью Ассоциации является сохранение традиций и внедрение новых методов художественной обработки войлока посредством деятельности региональных групп, распространения журналов, выставок и образовательных мероприятий. Среди фельтмейкеров по всему миру существует взаимодействие и взаимообучение через сеть Internet, что активно способствует обмену опытом и знаниями, содействует

расширению сферы применения войлока [2]. Подобный поиск направлений в искусстве войлоковаления является основополагающим в процессе его развития, организовывая переход от декоративно-прикладного искусства к оригинальной изобразительной технике.

Ренессанс искусства войлоковаления поддерживается внедрениями новых технологий и разнообразных материалов, что активизирует промышленное производство инструментов и инновации в процессе обработки войлока. Особенно интересными, необычными в настоящее время являются приемы «нунофелтинг» или «нуновойлок» представляющие процесс соединения шерстяных волокон с различными материалами, такими как шелк, лен, хлопок, бамбуковые и протеиновые молочные волокна [3, с. 171].

В творческих работах используются сюжетные и орнаментальные мотивы различных культур. Наблюдается выраженная тенденция использования элементов войлока в развитии дизайна одежды. Повышенный интерес как со стороны отечественных, так и зарубежных модельеров к использованию войлока вызван ренессансом народных ремесел. Уникальные характеристики войлока открывают широкие возможности для его использования в производстве декоративных изделий, аксессуаров, обуви, а также введении его в коллекции одежды.

Художественная обработка войлока представляет собой одно из наиболее перспективных направлений в текстильном дизайне, объединяющее традиционные материалы с инновационными технологиями. Данный процесс открывает возможности для создания авангардных и эксклюзивных коллекций одежды, соответствующих запросам современного рынка. Войлок является многофункциональным материалом, позволяющим как возрождать традиции, так и создавать предметы, соответствующие образам будущего.

Мастера и художники, продолжая народные традиции, создают войлочные изделия, являющиеся высокохудожественными образцами современного прикладного искусства. Их работы служат доказательством того, что изучение традиционных образцов стало стимулом творчества.

Архаические формы, образы и традиционные технологии ведут художников к поиску новых авангардистских и пост-авангардистских решений. Так, например, гобелены из цветной шерсти в технике «артпротис», впервые запатентованные в Чехословакии в 1960-х гг., получили признание во многих странах. Вид искусства «артпротис» подразумевает раскладывание по эскизу цветной кардочесаной шерсти на хлопчатобумажную ткань и ее ручную стежку. Наряду с шерстью используются также различные кружева, ленты, ткани и пряжи. Конечной стадией создания гобелена является пристрачивание шерсти к основе на специальном станке капроновыми нитками [4] (рис. 1²⁰). В настоящее время аналогия данной техники используется, в так называемой «шерстяной акварели», при создании картин,

²⁰ Рис. 1. Артпротис – разновидность нетканого гобелена.: Идеи и вдохновение в журнале Ярмарки Мастеров : [сайт]. – URL: <https://www.livemaster.by/topic/105922-artprotis-raznovidnost-netkanogo-gobelena> (дата обращения: 16.08.2025).

выполненных из разложенных на эскиз тонких волокон цветного войлока, закрепляемого в раме под стеклом

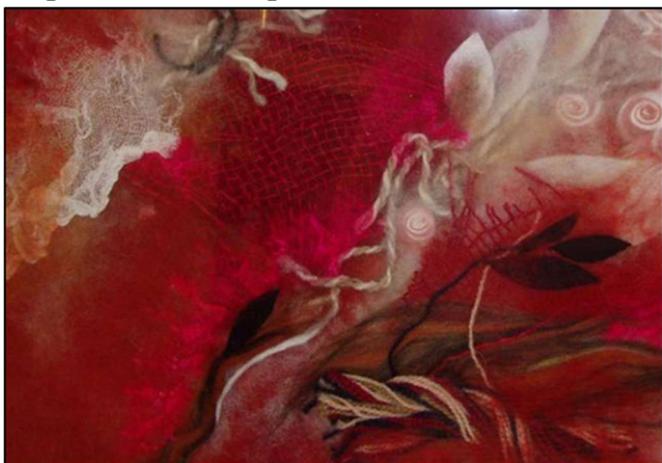

Рис. 1. Р. Филипова. Фрагмент гобелена в технике «артпротис»

Особого внимания заслуживает творчество азербайджанского художника Р. Абдулгусейн-оглы, использующего в своих сюжетных композициях из войлока различные технологические приемы. Многие годы он экспериментировал, искал новое для передачи своих идей и мыслей. По войлоку он выкладывает аппликации тканью, войлоком, цветным шнуром, создает орнаментальные

композиции при помощи стежки войлока, а также вываливания узоров из цветной шерсти [5]. Абстрактные композиции из контрастных шнуров различной толщины имеют определенную тему при отсутствии предметов и персонажей реального мира.

Синтетический войлок использует в своих самобытных панно Л.М. Кальюранд из Татарстана. Ею запатентована технология создания гобеленов из синтетических волокон путем прессования под давлением при больших температурных режимах [6]. Разнообразного содержания и настроения, работы автора – цветы, пейзажи, натюрморты, необыкновенны в цветовом сочетании и композиционном построении (рис. 2²¹). Технология прессования синтетических волокон нашла применение в Казани и является продолжением национальных традиций.

Представителем мусульманского авангарда в Татарстане является Х. Шарипов, отказывающийся в своих работах от реалистического изображения предметов, обращаясь к условному типу художественного обобщения. Авторская технология соединения отдельных деталей из драпа встык используется художником для создания мозаик-интарсий, посвященных быту и истории народа (рис. 3²²).

В основе метода соединения отдельных деталей без закрепления их на основе лежит технология татарской кожаной мозаики. Этим же способом художник создает и монументальные произведения, гармонично вписывающиеся в интерьеры общественных помещений [7].

²¹ Рис. 2. «Май мой березовый»: выставка Ляли Мухамедовны Кальюранд / Art16.ru – Культура и Искусство в Татарстане : [сайт]. – URL: <https://art16.ru/reportage/2011/05/20/may-mou-berezovyy-vystavka-lyali-muhamedovny-kalyurand> (дата обращения: 14.08.2025).

²² Рис. 3. Мелодия Курая. Шарипов Хамза. Оригинальные произведения искусства Art most : [сайт]. – <https://art-most.com/product/melodiya-kuraya-2-2/> (дата обращения: 13.08.2025).

Рис. 2. Кальюранд Л.М.
Нетканый гобелен.
Цветное синтетическое
волокно

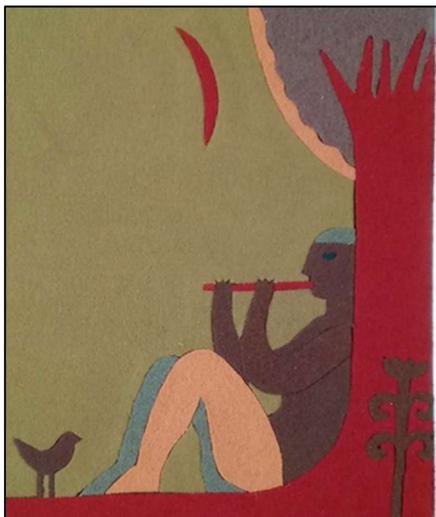

Рис. 3. Шарипов Х. Панно
«Мелодия Курая».
Интарсия, драп

Возрождение старинного промысла войлоковаления в первоизданном виде в условиях современности неприемлемо и нецелесообразно. Копирование традиционных орнаментальных сюжетов, образов, приводит к невозможности современного восприятия художественного произведения. Возрождение войлоковаления в педагогическом университете им.М. Акмуллы стало целью заслуженного художника РФ и РБ Т.Х. Масалимова. На базе университета был создан Центр художественного войлока, целью которого стало решение технологических и образных задач при слиянии ремесла и творчества. Под его руководством студенты в работах используют сюжеты народного фольклора, орнамента, символики в современной трактовке. Также проводятся работы по совершенствованию и разработке новых технологий и технологических приемов: так, применение текстильной прокладки между слоями войлока, привело к изменению износостойкости изделий в лучшую сторону и усовершенствованию процесса выполнения изделий [8].

Выполнение изделий способом войлоковаления позволяет студентам глубже понять природу декоративного изображения, принципов его формообразования и трансформации. Формирование художественного произведения начинается с создания художественного образа, а также новых способов и приемов выявления фактуры материала, что позволяет максимально воздействовать на зрителя. Творческие сюжетные и технологические поиски в работе с войлоком ведутся на направлении «декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы» в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. В работе с войлоком изучаются не только его природные и эстетические особенности, но и пластические возможности как текстильного материала. Акцент делается на их эстетическом содержании и народных традициях, затрагиваются вопросы композиции, колорита и стиливого единства. Из войлока создаются

декоративные панно, картины, коллекции костюмов.

Знакомство с войлоком начинается с первого курса на практикуме по декоративному искусству. Студенты впервые познают свойства мокрого валяния при выполнении сувенирных «валенков-шептунов» и технику «шерстяной акварели».

Мягкость и пластичность войлока органично вписывается в современную одежду, делая ее оригинальной и элегантной. При применении способов и видов художественного оформления автор должен мастерски сочетать войлок с основными материалами. Первый опыт использования войлока в технике мокрого валяния студенты приобретают на третьем курсе: выполняются пробные работы отдельных элементов, малых ковриков способом вваливания узоров в основное полотно. Примером внедрения войлочных элементов в костюмные образы может служить коллекция костюмов в русском стиле Я. Гусевой. Здесь цветы и миниатюрные «валеночки-шептуны», выполненные из войлока, украшают костюмные образы на деталях из шерстяной и джинсовой тканей (рис. 4²³).

На четвертом курсе студенты знакомятся с техниками сухого валяния, а также иглопробивной техникой. Одна из первых дипломных работ (2012 г.), выполнена в технике фельцевания иглопробивным способом «Панно по мотивам украинской народной росписи» Л.М. Смольской. Композиционным центром панно выбраны птицы, часто встречающихся в украинских народных росписях, а пышные цветочные композиции, обрамляющие центральную часть – по мотивам петриковской росписи (рис. 5). Яркое и красочное панно, предназначенное для общественного интерьера – обращение к народному творчеству как к точке опоры, позволяющей найти новые пластические средства.

Сухое и мокрое валяние, а также иглопробивную технику на тонкой шерстяной ткани использовала И. Разгуляева в выпускной квалификационной работе «Русский сувенир» (рис. 6). В творческой работе орнаментальные композиции, характерные для русских народных художественных промыслов, вплетаются в костюмные образы, имеющие двойное назначение: как подиумные в сочетании с кокошниками, так и повседневные без головных уборов.

Глубокие исследования в области традиционного и современного войлоковаляния проводятся студентами в процессе обучения в магистратуре.

В выпускной квалификационной работе «Магия русского войлока» крымский мастер по войлочному делу и магистрант кафедры декоративного искусства В. Глинка раскрыла историю древнего ремесла, осветила особенности традиций войлоковаляния в регионах России, проанализировала современные художественные и технологические направления в области современных этнических коллекций костюмов. На основе исследования выполнила авторскую коллекцию бесшовных изделий верхней одежды из различных видов волокон войлока в синтезе с методом «нуновойлок» на

²³ Рис. 4-8. Фото автора статьи.

основе традиций русских народных промыслов (Гжель, Хохлома) и древнерусских мотивов (рис. 7).

Рис.4. Я. Гусева. Коллекция костюмов в русском стиле.
Руководитель: В.А. Левицкая

Рис. 5. Л.М. Смольская. Панно по мотивам украинской народной росписи, 2012 г.
Драп, волокна кордочеса, техника фельцевания

Рис. 6. И. Разгуляева. Коллекция «Русский сувенир»
Выпускная квалификационная работа. Руководитель: В.А. Левицкая

Каждое из трех пальто выполнялось в своей технике, из шерсти разного качества. Пальто «Гжель» полуприлегающего А-силуэта создано в технике мокрого валяния из волокон местной «деревенской» шерсти овец цыганской породы белого цвета и вискозы. По верху полочек, спинки и рукавам сформирован рисунок в технике «шерстяная акварель» свободными

волокнами шерсти и вискозы на этапе раскладки и дополнен (в готовом изделии) декоративным шнуром из белой и синей пряжи. Роль подкладки выполняет привалянный к основному полотну пальто слой вискозы. Пальто «Древнерусские мотивы» – демисезонное прямого силуэта с круглой кокеткой – выполнено из немецкой шерсти австралийского мериноса и вискозы. От подола к верху изделия шерсть вываляна в градиентной растяжке от темного к более светлому. Подол и низ рукавов декорированы рисунком «огурцы» в технике нуно-фелтинг с прорезными фрагментами. Готовое изделие дополнено вышивкой бисером, стеклярусом и мелкими бусинами. Пальто «Золотая хохлома» выполнено из черной итальянской шерсти австралийского мериноса и волокон вискозы. Отлетная кокетка, рукава по окату в верхней части декорированы рисунком по мотивам народного промысла «Хохлома» путем приваливания фрагментов, вырезанных из «вискозной бумаги».

Рис. 7. В. Глинка. Коллекция бесшовной войлочной верхней одежды «Магия русского войлока»: а – пальто «Гжель», б – пальто «Древнерусские мотивы», в. – пальто «Золотая Хохлома». Магистерская работа. Руководитель: М.Б. Григорьева

Изучению семантики и морфологии традиционных орнаментов в изделиях из войлока народов Великой степи, в частности Монголии, Казахстана и Тувы, посвящено магистерское исследование А. Пугач. На его основе была разработана авторская коллекция верхней одежды «Наследие Великой Степи». Концепция проекта основывалась на этнических мотивах народов Великой степи. Объединяющим фактором стали стилизованные войлочные орнаменты, в сочетании с изображениями элементов культуры вышеперечисленных народов.

Орнаменты в авторской переработке созданы в современной технике «нуновойлок», представляющей собой набивание специальной иглой шерсти

на тканную основу одежды (рис. 8). Три костюма-образа женской верхней одежды представляют собой переосмысленные культурные образы народов Монголии, Казахстана и Тувы. Силуэты костюмов подчеркивают целостность образов, в то время как декоративные элементы несут на себе всю глубину смысла традиционных орнаментов и эстетических представлений вышеозначенных народов. Основой для декоративного решения послужили стилизованные геометрические, зооморфные, фитоморфные и антропоморфные мотивы. В качестве дополнения образов были введены изображения, передающие быт и окружающую среду кочевников.

Рис. 8. А. Пугач. Коллекция верхней одежды «Наследие Великой Степи»: а. – монгольский костюм, б – тувинский костюм, в – казахский костюм.

Руководитель: Н.М. Акчурина-Муфтиева

Таким образом, исследование студентами способов и видов войлока способствует более глубокому пониманию основ декоративно-прикладного искусства, принципов переработки и трансформации природных форм, широкому их применению в проектировании современных модных коллекций одежды и предметов декоративного искусства. Основными направлениями развития творчества в художественных работах с войлоком можно считать последовательное создание произведений от изучения сюжетов народного фольклора, орнаментов, символики через современную трактовку и творческую интерпретацию, посредством совершенствования и разработки новых технологий и технических приемов.

Использование традиционных орнаментов в современных художественных работах и костюмных образах позволяет сохранять народные традиции, глубже понять природу декоративного изображения, принципов его формообразования и трансформации, позволяет внедрить традиционные элементы в современное искусство войлоковальения. Объединение

традиционного материала – войлока – с инновационными технологиями открывает возможности для создания авангардных и эксклюзивных коллекций одежды, соответствующих запросам современного рынка. Войлок является многофункциональным материалом, позволяющим как возродить традиции, так и создавать предметы, соответствующие образам будущего.

Литература

1. Октябрьская И. В. Художественный войлок казахов Алтая. История и современность / И. В. Октябрьская, С. К. Сураганов // Народы Евразии. Традиции и современность : материалы казахстанско-российского семинара. – Астана, 2012. – С. 99-103. – Текст : непосредственный.

2. Ядамжав, Ц. Монгол Ардын Хээ Угалзын Эх Дурсууд (монгольский национальный орнамент) / Ц. Ядамжав. – Улаанбаатар, 1985. – URL: <http://monornament.bsu.ru/gallery/item/?id=43> (дата обращения 09.08.2024). – Текст : электронный.

3. Авдеева О. Г. Художественное войлоковальное как современный социокультурный феномен / О. Г. Авдеева, Е. Л. Антонова // Наука. Искусство. Культура. – 2017. – Выпуск 1 (13). – С. 167-173. – Текст : непосредственный.

4. Коршун К. Артпротис – разновидность нетканого гобелена / К. Коршун. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/105922-artprotis-raznovidnost-netkanogo-gobelena> (дата обращения 10.05.2024). – Текст : электронный.

5. Алиева К. М. Азербайджанские войлочные изделия: традиция и современность / К. М. Алиева // Материалы Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность». – Казань : Заман, 2013. – С. 66-70. – Текст : непосредственный.

6. Гриценко Л. Г. Искусственный войлок в творчестве казанских художников (Л. Кальюранд, Д. Басырова и др.) / Л. Г. Гриценко // Материалы Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность». – Казань : Заман, 2013. – С. 143-146. – Текст : непосредственный.

7. Ахметшина А. К. Интарсии Хамзы Шарипова / А. К. Ахметшина // Материалы Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность». – Казань : Заман, 2013. – С. 150-152. – Текст : непосредственный.

8. Масалимов Т. Х. Новые направления в работе с войлоком (из опыта работы Центра художественного войлока при Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы) / Т. Х. Масалимов, Э. Э. Пурик // Материалы Международного симпозиума «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность». – Казань : Заман, 2013. – С. 26-30. – Текст : непосредственный.

References

1. Oktyabr'skaya I. V. Xudozhestvenny`j vojlok kazaxov Altaya. Istoriya i sovremennost` / I. V. Oktyabr'skaya, S. K Suraganov // Narody` Evrazii. Tradicii i sovremennost` : materialy` kazaxstansko-rossijskogo seminaru. – Astana, 2012. – S. 99-103. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Yadamzhav, Cz. Mongol Ardy`n Xe`e` Ugalzy`n E`x Dursuud (mongol'skij nacional'ny`j ornament) / Cz. Yadamzhav. – Ulaanbaatar, 1985. – URL: <http://monornament.bsu.ru/gallery/item/?id=43> (data obrashheniya 09.08.2024). – Tekst : e`lektronny`j.
3. Avdeeva O. G. Xudozhestvennoe vojlokovalyanie kak sovremenny`j sociokul'turny`j fenomen / O. G. Avdeeva, E. L. Antonova // Nauka. Iskusstvo. Kul`tura. – 2017. – Vy`pusk 1 (13). – S. 167-173. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Korshun K. Artprotis – raznovidnost` netkanogo gobelena / K. Korshun. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/105922-artprotis-raznovidnost-netkanogo-gobelena> (data obrashheniya 10.05.2024). – Tekst : e`lektronny`j.
5. Alieva K. M. Azerbajdzhanskije vojlochny`e izdeliya: tradiciya i sovremennost` / K. M. Alieva // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 66-70. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Gricenko L. G. Iskusstvenny`j vojlok v tvorchestve kazanskix xudozhnikov (L. Kal`yurand, D. Basy`rova i dr.) / L. G. Gricenko // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 143-146. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Axmetshina A. K. Intarsii Xamzy` Sharipova / A. K. Axmetshina // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 150-152. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Masalimov T. X. Novy`e napravleniya v rabote s vojlokom (iz opy`ta raboty` Centra xudozhestvennogo vojloka pri Bashkirskom gosudarstvennom pedagogicheskom universitete im. M. Akmully`) / T. X. Masalimov, E`. E`. Purik // Materialy` Mezhdunarodnogo simpoziuma «Iskusstvo vojloka v tyurkskom mire: istoriya i sovremennost`». – Kazan` : Zaman, 2013. – S. 26-30. – Tekst : neposredstvenny`j.