

ОСОБЫЙ
РЯД

ПЕРЕЖИВШИЕ ВЕКА

Магические татуировки и послания из рая, металл, отражающий душу, и верблюжий навоз – в основу традиционных ремесел мира часто вшиты обережные символы и весьма необычные представления о прекрасном.

Текст: *Владимир Веретенников*

У разных народов мира есть свои уникальные технологии, позволяющие ремесленникам выпускать удивительные вещи, отражающие географические и культурные особенности местности. Зачастую подобные ремесла, существовавшие на протяжении многих поколений, процветают и сейчас, – и отнюдь не только для того, чтобы мастерить сувениры на потребу туристам. Эти изделия охотно покупают и местные жители.

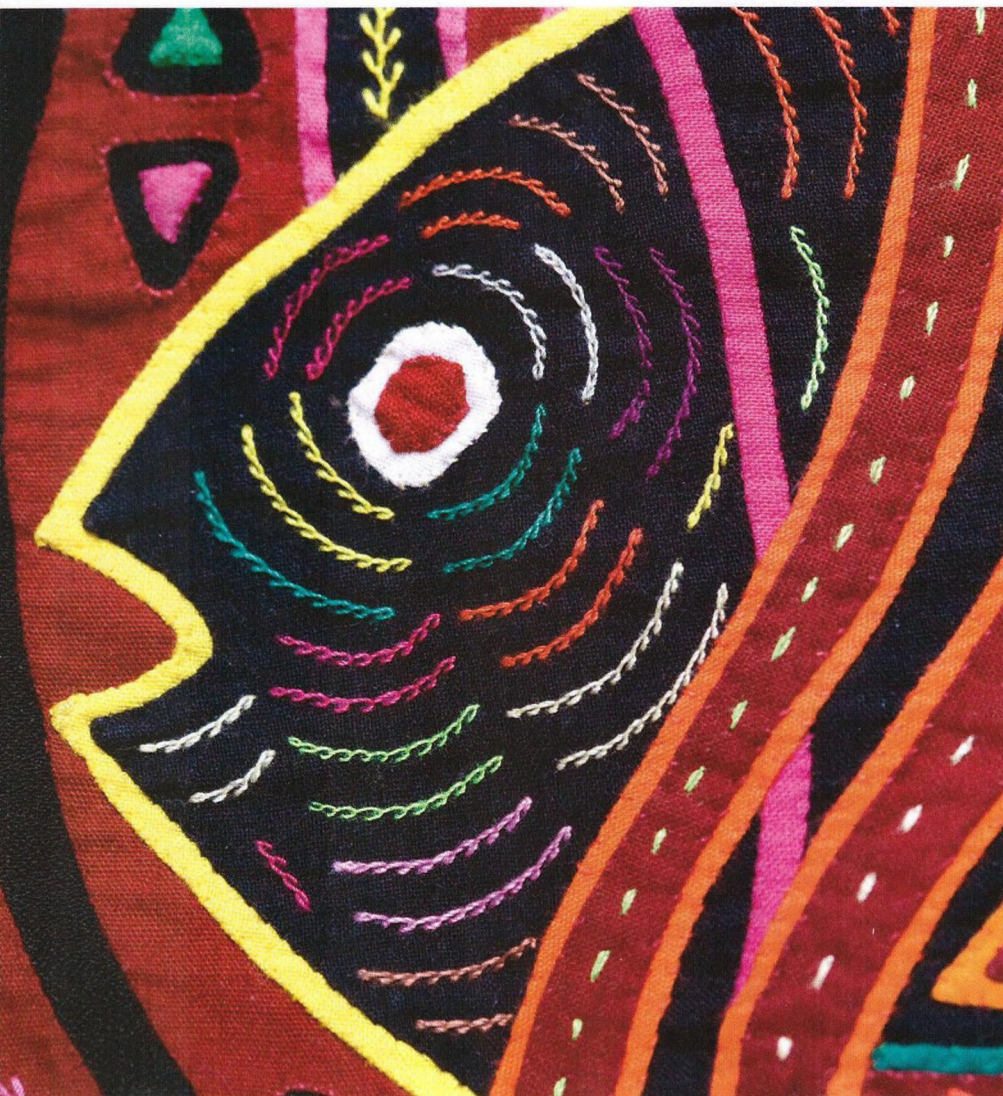

1 | Той вакайро маори

Новая Зеландия

Народ маори заселил острова Новой Зеландии, по оценкам ученых, в XIII веке. Металлургию маори не освоили, поэтому им приходилось обходиться древесиной, камнем и костью. В работе с этими материалами маорийские мастера достигли совершенства. Особенно активно использовали дерево, из него создавали не только жилища и домашнюю утварь, но и оружие, и рукоятки инструментов, статуэтки богов и героев, лодки и весла к ним, столбы для заборов и размежевания территорий. И все эти изделия выполняли не только утилитарную функцию. Предметы были покрыты «той вакайро» – художественной резьбой, имеющей особый смысл. Резьба могла быть предметной и изображать предков, что было важно для племенной идентичности, или абстрактной – со спиралевидными узорами «кору», символизовавшими новую жизнь, силу, покой.

После появления в Новой Зеландии европейцев древнее ремесло вакайро пришло в упадок, ведь маори начали массово покупать европейские вещи. Но на волне борьбы за независимость вернулся и интерес к национальным традициям. Возрождению вакайро в свое время поспособствовал местный политик Апирана Нгата, этнический маори, основавший в 1926 году в городе Роторуа Институт искусств и ремесел маори. Сейчас вакайро процветает: продукцию резчиков скупают не только туристы, но и сами маори, с удовольствием украшающие свой быт резными предметами интерьера. Раз в два года проводится «Рынок произведений искусства маори» (Māori Art Market), в ходе которого ремесленники распродают свою продукцию.

2

Молас куна

Центральная и Южная Америка

Молас – это ткань ручной работы, создаваемая методом аппликации мастерицами народа куна (гуна) в Панаме и Колумбии. Из этой ткани делают национальные костюмы, которые куна носят в обыденной жизни. Когда-то женщины куна наносили похожие узоры прямо на свое тело. Но после появления в этих краях испанцев аборигены начали покупать у них хлопчатобумажную ткань европейского производства и переносить на нее свои национальные узоры. Создание молас требует многих часов кропотливой работы. Качество и, соответственно, стоимость оцениваются по числу соединенных вместе слоев разноцветных тканей (от двух до четырех и больше), тонкости шва и сложности рисунка. Чаще всего куна используют геометрические узоры, похожие на свои татуировки. Также в ходу узоры с изображением животных, птиц и цветов. В последнее время стали появляться и мотивы, позаимствованные из современной поп-культуры. Причем подобные ткани куна делают в первую очередь для своих соплеменников, а не для продажи туристам.

3

Лакированная посуда Цугару

Япония

Более трехсот лет назад в Японии научились делать посуду, отличающуюся повышенной прочностью и уникальными узорами. Правитель дайме Цугару Нобумаса пригласил лучших японских лакировщиков, которые создавали по его заказу декоративные ножны для самурайских мечей, посуду, ящики для хранения писем, чернильницы и многое другое. Мастера наносили множество тончайших слоев лака на основу из древесины кипариса: чем больше слоев, тем массивнее и прочнее получится изделие. Для росписи используют несколько видов узоров. Основа: моншанури – черные контуры на темной поверхности и нисикинури – сплетение кругов, узоров и линий. Дополняют их каранури, напоминающие капли дождя, и маленькие кружки нанаконури – похожие на рыбью икру. Комбинируя эти элементы, мастера добиваются бесконечных вариаций узоров.

Еще задолго до нашей эры на территории современного Ирана освоили технику эмалирования металла и керамики – минакари (в переводе «помещать в рай»). Мастера стали выводить цветной эмалью на посуде, вазах, женских украшениях и прочих предметах различные узоры и рисунки – сцены пиров, охот, верховой

езды и т. д. Сейчас центр традиционного производства изделий с эмалью – город Исфахан. Процесс весьма трудоемок, проходит в несколько этапов и требует участия нескольких высококвалифицированных ремесленников. Посуда минакари пользуется большим спросом как в самом Иране, так в соседних странах.

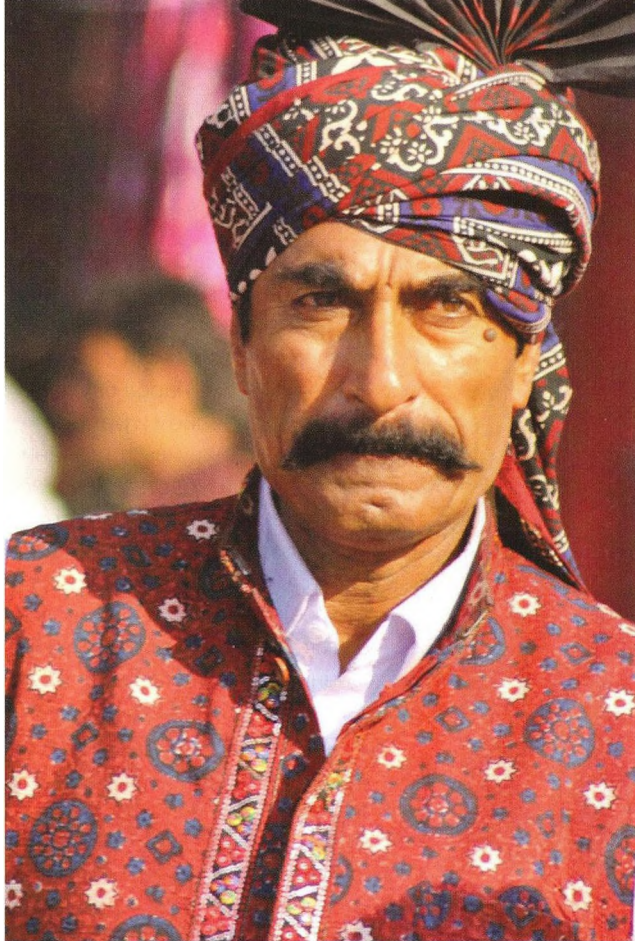

5

**Техника
вырезания из
бумаги Цзяньчжи**
Китай

Ремесло художественного вырезания из бумаги существует, возможно, уже со II века нашей эры. Оно появилось практически одновременно с изобретением самой бумаги. Изначально рисунки, вырезанные из бумаги, применялись во время обрядов и культовых церемоний – например, для празднования Нового года в храме. Позже искусство ушло в народ, люди начали создавать в этой технике обереги от злых духов. В Китае есть несколько художественных школ. Самая известная – Цзяньчжи. Ее традиции распространены в провинциях Цзянсу и Чжэцзян на востоке страны. Техника Цзяньчжи предполагает вырезание фигур строго из цельного листа бумаги: склеивание и составление из частей, как в аппликации, исключено. Приверженцы этой школы склоняются к естественным формам – они вырезают цветы, рыбы, фрукты, человеческие фигурки. Самые искусные мастера способны вырезать сложные бытовые сценки с большим количеством персонажей. В 2009 году искусство вырезания из бумаги было включено в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Бумажные узоры, выполненные в технике Цзяньчжи, в Китае и сейчас широко используются для декора стен, дверей, окон, колонн, зеркал, ламп и фонарей.

6

Синдские аджраки

Пакистан

В пакистанской провинции Синд существует древняя традиция изготовления аджрака – трехметровой хлопковой шали, окрашенной в багряный цвет и индиго и украшенной черными и белыми узорами. Их созданием занимаются только мужчины. Ткань подолгу вымачивают в водоемах, а потом отбивают о камни. Затем опускают в жидкий верблюжий навоз, смешанный с содой и красителями, – из-за этого материал приобретает свойства, которые позволяют красителям протравливать ткань, благодаря чему узоры получаются яркими и долговечными. После отбивки ткань сушат на солнце, а затем начинается штамповка узоров. Рисунок засыпают высушенным коровьим навозом, который оседает на еще сырой краске и придает ей особую стойкость. Ведь будущие аджраки после этого еще вываривают в чане с красителями и стирают в холодной воде в третий раз. Так цвета усиливаются. После последней сушки шаль готова. В Синде аджраки пользуются большим спросом и у женщин, и у мужчин, и у пожилых, и у молодых, и у богатых, и у бедных. Правда, в последнее время местный рынок заполнили фабричные подделки, изготовленные на станках и покрашенные обычными красителями, которые не имеют той глубины и стойкости цвета, которые присущи настоящему аджраку.

7

Вампум алгонкинов, ирокезов, криков и сиу

Северная Америка

Индейские племена широко использовали вампумы (нанизанные на шнуры цилиндрические бусины из раковин моллюсков вида *Busycotyrus canaliculatus*) как минимум с начала XVI века. Вампумы служили для самых разных целей и даже заменяли письменность: комбинируя расположение бусин на шнурах, шифровали сообщения, которые можно было отправлять вместо писем. Из бусин делали пояса-украшения. Появление в этих краях европейцев привело к тому, что вампум изрядно обесценился, ведь пришельцы активно сбывали туземцам металлические инструменты и стеклянные бусинки промышленного производства. Но ремесло все же выжило, сейчас индейцы считают его символом самоидентификации. Поэтому многие художники из числа коренных народов продолжают создавать пояса вампум, используя традиционные методы и материалы – и современные индейцы их активно носят. В 1998 году племя ункечогов, живущее на юго-востоке Лонг-Айленда, построило небольшую фабрику по производству таких бусин.

Слева: Вождь, носящий вампум. Открытка начала XIX в. Вверху: пояс вампум, Северная Америка, XVIII век.

8

Ткани бауле

Центральная Африка

Населяющий центральный и южный районы Кот-д'Ивуара народ бауле занимается земледелием и ремесленничеством. Одежду шьют из ткани собственного производства. Полотно получают из узких полосок, сотканных из хлопковой нити и сшиваемых вместе. Ткань богато украшена орнаментом, каждый узор имеет символическое значение, и может рассказать посвященным целую историю из жизни рода человека, который ее носит.

Истоки ткацкого искусства бауле восходят еще к королевству Ашанти, возникшему в Западной Африке в конце XVII века. Однако это ремесло процветает и сейчас. Ткань бауле используется и в родном регионе, и идет на экспорт, обеспечивая работой многие семьи. Поэтому весьма ходовым товаром в Кот-д'Ивуаре являются ткацкие станки и ингредиенты для получения натуральных красителей.

9

Зеркала Аранмулы

Индия

В индийском штате Керала есть храмовый город Аранмула, мастера которого более 300 лет хранят секрет изготовления уникальных металлических зеркал. Эти зеркала дают исключительно четкое и точное отражение. Считается, что только такие зеркала могут отразить истинную суть человека. История происхождения этих зеркал окутана легендами, а состав сплава долгое время держался в секрете. Несколько семей мастеров передают его из поколения в поколение. В основе сплава – медь и олово. Отражающая поверхность создается путем полировки и сложного процесса травления. Работа очень кропотливая и требует от мастера не только навыков, но и исключительного терпения. На изготовление одного зеркала может уйти до двух недель. Но затраченные усилия окупаются – в Керале эти зеркала считаются символом процветания и удачи, и их часто дарят по торжественным случаям. Стоят они дорого, но на отсутствие спроса мастера не жалуются.

10 | Зулусские корзины

Южная Африка

Зулусы плетут корзины из пальмовых листьев и окрашивают в яркие цвета красителями, которые получают путем кипячения корней, ягод, листьев и коры растений. Чтобы корзины из листьев были водонепроницаемыми, мастерам приходится сделать от 180 до 300 стежков на квадратный дюйм. К середине прошлого века ремесло почти исчезло из-за повсеместного использования жестяных сосудов и пластиковых емкостей. Однако в конце 1960-х годов шведский миссионер Кьелль Лофрот, желая помочь жителям Квазулу-Натал, где начался голод, основал общество развития традиционных ремесел «Вукани» («Просыпайся и берись за дело»). Он нанял трех пожилых женщин, помнивших искусство плетения, которые стали обучать молодых соплеменников. Постепенно ремесло возродилось, и корзины вновь начали завоевывать местный рынок. Они широко используются местными жителями в быту и служат неперенным подарком молодоженам на свадьбах.