

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В ЯПОНСКОМ ТКАЧЕСТВЕ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН

МАУКОВА, Nadejda / МАЙКОВА, Надежда
RUSYA/RUSIA/РОССИЯ

ABSTRACT

Preservation of Traditional Textile Technologies in Japan

The author took part in a series of textile workshops in Japan in 2005-2006. Textiles are considered to be an element of Japanese self-identification. Cotton and silk textile techniques are most well known now and are produced for the international market. Bast fibres are still processed in Japan for the inner market. Until 1970-es bast-fiber textiles (clothes, cordage) have been in everyday use in many rural areas . In the late XXth century local artisans came into focus of Japanese scientists, artists and even political parties.

Now there are several types of Textile Preservation Centres in every island. Local enthusiasts, Museum curators, professional artists, art lovers and connoisseurs contribute to develop the tradition and to popularize the activities of such Centres. Schedules of annual workshops, lists of special activities and events are available in the Internet, as well as in Tourist Centres all over the country. The fee is rather high, applications are required beforehand, as the groups of participants are limited; Organizing Committees or Owners of Workshop has to select the audience.

Students, house-wives, aged people use the workshops in remote areas as a type of recreation. To feel the core of the Japanese culture, visitors can observe the art of weaving, get new practical skills in Centres and their Museums during special events. The philosophy of ecological textiles becomes more popular in Japan. Unique characteristics of bast-fibre such as durability, water resistance, coolness, etc. give the bast-fiber cloths a new chance. These ancient material is promoted as the most suitable for the hot and humid Japanese Summer. Exquisite textiles made of different kinds of ramie and other *Boehmeria* sp. plants, hemp, wisteria and other bast-fibres are considered to be a kind of authentic Japanese goods.

The Key Words: Textile, Japan, bast-fiber, workshops, traditional culture preservation

В широком смысле термин «традиционный текстиль» может охватывать все предметы, созданные при помощи переплетения волокон растительного и животного происхождения (например, корзины, шляпы и т.д.). В настоящей статье мы остановимся только на тканом текстиле, который изготавливается посредством переплетения взаимно перпендикулярных нитей на ткацком стане (Система научного описания, 2003; с 340).

Текстиль, в особенности одежда, – один из важнейших маркеров традиционной культуры, в котором отражены наиболее значимые представления какого-либо общества о мироустройстве и месте человека в нем. Это первый показатель принадлежности человека к определенной этнической, социальной, половой группе.

В мире широко известны и изучены шелковые и хлопчатобумажные японские ткани. В настоящей работе мы подробнее остановимся на гораздо менее известном текстиле из лубяных волокон.

Лубяное волокно - обобщенное название волокон получаемых из листьев и стеблей растений (Система научного описания, 2003; с. 314). В Японии для изготовления тканого текстиля добывается преимущественно волокно из стеблей растений, а точнее, из слоя длинных нитевидных структур, располагающегося непосредственно под корой (конопля, лен, крапива и т.д.). У деревьев и древесных лиан этот слой четко выражен и называется лубом (липа, вяз). Лубяные волокна эластичны, прочны (у рами (*Boehmeria nivea*) сопротивляемость скручиванию и растяжению на порядок выше, чем у хлопка и шелка), слабо подвержены гниению, прохладны на ощупь, не липнут к телу, что в условиях влажного жаркого лета является несомненным достоинством. Кроме того, из рами и конопли можно получить нить толщиной с человеческий волос. Поэтому лубяные волокна традиционно использовали в связанных с морем промыслах (паруса, сети, мешки ныряльщиков за ракушками), а также при создании текстиля для хозяйственных нужд и одежды, особенно летней.

Самые ранние находки текстиля из лубяных волокон датируются концом периода Дзёмон (10 000 до 300 гг. до н.э.). Подавляющее

большинство их – конопляное волокно, однако встречается и крапивный текстиль. Техника исполнения ближе к вязанию, чем к ткачеству. В разные эпохи преобладал текстиль из различных видов растений. Например, в период Яёй (300 г. до н. э. - 300 г. н. э.) господствует конопляное волокно, а к периоду Нара (710 – 794 г. н.э.) на первый план выходит рами. Упоминания об одежде из лубяных волокон можно найти в знаменитой поэтической антологии VIII века «Манъёсю» (Нихон сизэнфу, 2003; 18, 37). В целом именно растительный текстиль повсеместно использовали широкие слои населения Японии с древности до второй половины XIX века (Nunome, 1992; 140, 268 и 275). Право носить шелковую одежду было у правящих классов, а использование шерсти было крайне ограничено вплоть до конца периода Мэйдзи (1867 - 1912): импортные материалы были слишком дороги, а единственным поставщиком шерсти до рубежа XIX – XX была фабрика в Токио (Hanley, 1997; 167, Hauge, 1978; 26).

С началом культивации в Японии хлопчатника (*Gossypium* sp.) в XV веке у растительных волокон появляется сильный конкурент. К концу XIX века мягкие, гигроскопичные хлопчатобумажные ткани широко используются по всей стране, а производство домотканого текстиля из луба существенно сократилось. Лубяное волокно по сравнению с хлопчатобумажной и шелковой нитью имеет ряд недостатков, таких как ломкость при пересушивании, жесткость, шершавость. Оно не терпит механического натяжения на педальном станке. Для ткачества из лубяного волокна больше подходит традиционный наспинный станок, который позволяет мастеру с помощью своего тела регулировать натяжение нитей основы. Лубяные волокна с трудом поддаются окрашиванию, процесс их извлечения сложен и трудоемок. Из перечисленных ниже видов растений только волокна представителей рода *Boehmeria* сравнительно легки в обработке, в остальных случаях процесс может растягиваться до нескольких месяцев. Кроме того, прохладное на ощупь лубяное волокно, независимо от количества слоев ткани, – неподходящий материал для зимней одежды. Вышеперечисленные факторы привели к тому, что при выборе между лубяной и хлопчатобумажной тканью, в большинстве случаев победа оставалась за последней.

В конце XIX – XX веке сформировалась новая, более динамичная техногенная культура с исторически линейной временной направленностью (из прошлого в настоящее и будущее), которая

сменила традиционную, с ее цикличным временем (народный календарь, в котором главным является смена сезонов года). Внедрение прогрессивных технологий, механизация производства, миграция населения в города, ускоренный темп социальных изменений привели к тому, что в современном обществе традиционная культура оказалась поглощена, трансформирована и оттеснена на периферию (Степин, 1999; 13). Производство дмотканого текстиля резко сократилось. Так в 1900-е годы ткачеством и плетением из глицинии занимались во множестве горных деревень в нескольких префектурах (прежде всего, волокна использовали в изготовлении специальных мешков, которыми пользовались ныряльщики-собиратели съедобных моллюсков и водорослей). Однако спустя чуть более 50 лет текстиль поставляла лишь деревня Камисэйя в префектуре Киото (Нихон сизэнфу, 2003; 19, 24).

Процесс постепенного отхода от традиционных ремесел наблюдался не только в ткачестве. Такое положение дел в народных ремеслах вызвало тревогу ценителей японской культуры. В 20-е годы XX века в русле поиска самобытного пути развития Японии (в противовес ускоренной модернизации по западному образцу в период Мэйдзи) зарождается движение «мингэй» (дословно «народное искусство»). Его создателем стал философ, литератор и деятель культуры Соэцу Янаги (1889-1961). С. Янаги дал определение народному искусству, разработал его классификацию и критерии отбора предметов, основал вместе со своими сторонниками в 1934 г. «Нихон Мингэй Кёкай» - «Ассоциацию японских народных ремесел», которая состояла из пяти отделов: административного, исследовательского и издательского, а также отделов планирования и связей с общественностью. Основная цель ассоциации заключалась в поощрении развития народных ремесел. Ассоциация «Нихон Мингэй Кёкай» активно создавала местные общества по сохранению культурного наследия и музеи народного искусства, публиковала различную печатную продукцию, организовывала лекции, семинары, летние школы и мастер-классы. Позднее именно эта организация стала опорным пунктом формирования движения «Син мингэй» («Новое народное искусство»), которое поставило своей задачей создание нового народного искусства и возрождение старых ремесел (Kikuchi, 2004; 72). Янаги также сотрудничал с правительственными организациями, особенно после Второй Мировой войны, когда был принят проект «Базовые принципы и план возрождения локальных культур» (Kikuchi, 2004; 119).

Кроме того, С. Янаги разработал маркетинговую программу и создал сеть магазинов, специализировавшихся на продаже изделий народного искусства и ремесел. Тем самым он способствовал экономической стабильности и окупаемости ремесел (Kikuchi, 2004; 196).

Сохранение традиционного ткачества вплоть до нашего времени осуществляется по двум направлениям: сохранение предмета и сохранение технологии. Текстильные предметы бережно хранятся, изучаются и экспонируются в музеях, особенно в т.н. «мингэйкан» - музеях посвященных народному искусству и ремеслам (первый мингэйкан был открыт в 1936 г. в Токио самим С. Янаги, который стал его первым директором). После Второй Мировой войны общее число музеев народного искусства достигло пятнадцати (Kikuchi, 2004; 71).

Сохранением технологии производства занимаются различного рода ткацкие объединения и центры сохранения культурного наследия. Наряду с музеями они выпускают различного рода аудиовизуальную продукцию, публикуют материалы по истории, технологии и техникам обработки и создания текстильных изделий, а так же организуют различного рода мастер-классы, во время которых желающих обучают подготовительным этапам ткачества (извлечение и обработка волокон, формирование нити, заправка станка), собственно ткачеству и вариантам декора готовой ткани (крашение).

Общества по сохранению и возрождению традиционного ткачества создаются силами различных общественных организаций («Ассоциация японских народных ремесел»), ткацких объединений, краеведческих музеев, ценителей старины и искусств. Например, одним из инициаторов создания центра сохранения традиционного ткачества из глицинии («Танго Фудзиори хозонкай») в префектуре Киото выступил куратор местного краеведческого музея Ясуси Иномото. В этом центре мастерицы обучали всех желающих тонкостям ремесла (Нихон сизэнфу, 2003; 24). В настоящее время участники общества проводят семинары и мастер-классы, выпускают видеокурсы с описаниями всех 11 этапов обработки волокон глицинии.

Большинство центров сохранения традиционных ремесел принимает стажеров для долговременного обучения.

Существующая со второй половины XIX века тенденция по сокращению производства домашнего текстиля во всем мире, к сожалению, привела к тому, что мастериц (изготовление тканого текстиля для

домашних нужд считалось женской работой), которые занимаются ткачеством для себя, практически не осталось. Современная легкая промышленность производит достаточное количество дешевого текстиля, и женщине больше нет необходимости просиживать долгие дни за ткацким станом, чтобы одеть семью.

В современных условиях традиционной культуре неизбежно приходится идти на уступки, трансформироваться. В настоящее время ведущая роль по сохранению традиций принадлежит общественным организациям по сохранению культурного наследия (преимущественного префектурного и районного уровня) и профессиональным ткацким объединениям, особенно в тех областях, где традиционно было развито профессиональное ткачество: о-в Мияко (ткани «Мияко дзёфу»), префектура Ниигата, г. Одзия, Токамати (ткани «Этиго дзёфу»). Мастера получают специальное образование в средних и высших учебных заведениях. Безымянные мастера уходят в прошлое: в большинстве случаев при покупке вещи к ней прилагают аннотацию, на которой указано имя мастера, дата изготовления, материалы и техники, использованные при создании вещи. Процесс изменений затронул многие этапы создания текстиля. На смену наспинному станку «дзибата» пришел педальный станок «такабата», часть инструментов и вспомогательного инвентаря приобретается в магазине, идут поиски новых форм применения готового текстиля (светильники, сумки, обои, бижутерия, аксессуары, закладки для книг и т.д.). Продолжают изготавливаться и прежние виды продукции, в особенности легкие летние кимоно из рами. Продукция таких центров высоко ценится в Японии, хотя себестоимость сотканного и окрашенного вручную кимоно баснословна. К сожалению, традиционный японский текстиль из луба по-прежнему остается малоизвестен за пределами страны.

Приложение: Мастер-классы

С 2005 по 2006 г. автор статьи в рамках проекта по изучению традиционного ткачества Японии посетила целый ряд центров традиционного ткачества и приняла участие в нескольких мастер-классах, посвященных сбору и обработке растительного сырья. Поскольку мастер-классы остаются наиболее эффективным способом передачи ткацких навыков, на них следует остановиться чуть более подробно.

Как уже говорилось выше, материал для тканевого текстиля добывают из волокон растений и луба некоторых деревьев. Для Японии наиболее известными материалами являются:

- Луб таких деревьев как липа японская (*Tilia japonica*), вяз разрезной (*Ulmus laciniata*), бумажная шелковица (*Broussonetia papyrifera*);

- Лубяные волокна древесных лиан: пуэрарии дольчатой (*Pueraria lobata*), глицинии (*Wisteria sp.*);

- Лубяные волокна растений из семейства крапивных (*Urtica sp.*, *Boehmeria sp.*) и коноплевых: конопля посевная (*Cannabis sativa*);

- Лубяное волокно стеблей и листьев банановой пальмы (*Musa sp.*).

Каждый из выше перечисленных материалов требует особого подхода, поэтому мастер-классы можно разделить на группы в зависимости от используемого растительного волокна. Наиболее важными и эффективными можно назвать курсы по освоению следующих материалов:

1. Материал: глициния (местное название «фудзи»):

Организаторы: Общество по сохранению традиционного ткачества из глицинии на полуострове Танго «Танго Фудзиори хозонкай».

Место проведения: префектура Киото, Аmano-хасидатэ.

Количество участников: около 50 человек (5 подгрупп по 10 человек, с каждой из которых работают два куратора).

Продолжительность курса: цикл занятий по два полных рабочих дня в течение 1 года.

Периодичность: Ежегодно.

Обязательна предварительная запись.

Содержание: Практический курс, который охватывает весь подготовительный цикл обработки сырья от сбора сырья в лесу до превращения в нить; заправку станка, ткачество.

Примечание: волокна глицинии используются в качестве и уточной, и основной нити. Они по-прежнему скручиваются в соответствии с требованиями традиции. Вместо горизонтального наспинного станка «дзибата» используется педальный станок «такабата».

2. Материал: Пуэрария дольчатая (местное название «кудзу»).

Организатор: частная ткацкая мастерская «Ооикава».

Место проведения: префектура Сидзуока, Симада.

Мастер-классы проводятся с 1998 г.

Количество участников: около 10 человек.

Продолжительность курса: 5 дней.

Периодичность: Два раза в год в августе.

Обязательна предварительная запись.

Содержание: Практическая часть: весь цикл обработки сырья от сбора сырья в лесу до превращения в нить; заправка станка; ткачество; крашение готового полотна. Теоретическая часть включает лекции на темы: кудзу как растение, его достоинства и недостатки, история ткачества и крашения тканей из кудзу в Сидзуоке.

Примечание: Некрученая нить из кудзу используется как уточная, основная нить - хлопок, рами, шелк. Вместо горизонтального наспинного станка «дзибата» используется педальный станок «такабата». Кроме этого мастер-класса при мастерской существуют другие курсы по ткачеству и крашению (для новичков, продолжающих и опытных).

3. Материал: Рами (местное название «карамуси»):

Организатор: Центр обмена опытом «Орихимэ» совместно с «Карамуси кобо хакубуцукан» - музеем ткачества из рами.

Место проведения: префектура Фукусима, Сёва.

Серия мастер-классов (заготовка и обработка сырья, изготовление нити, ткачество).

Продолжительность курсов: от 1 до 3 дней.

Количество участников: от 3 человек (На отдельные курсы – не более 7).

Периодичность: ежедневно (ткачество в помещении); ежегодно (с апреля по октябрь по расписанию). Наиболее популярны 2-3 дневные курсы для 7 человек в конце июля - начале августа, когда можно принять участие в сборе растительного сырья.

Обязательна предварительная запись. На отдельные курсы прием заявок осуществляется за месяц до начала, проводится отбор кандидатов.

При участии центра обмена опытом «Орихимэ» в конце июля проводится двухдневная «Ярмарка карамуси», на которой мастера и стажеры демонстрируют свои работы и обучают различным этапам изготовления ткани из рами, работает временная выставка, посвященная истории ткачества, и осуществляется продажа готовых изделий из рами, видеокурсов и буклетов.

4. Материал Рами (местное название «карамуси»):

Организатор: ткацкая мастерская «текстили Аони».

Место проведения: префектура Киото, Киото.

Продолжительность: 1 рабочий день.

Количество участников: от 3 человек.

Периодичность: второе воскресенье каждого месяца. Летние курсы включают в себя сбор и обработку сырья, зимние – изготовление нити, заправку станка и ткачество.

Обязательна предварительная запись.

Примечание: используются самодельные наспинные станки. Основная и уточная нити – рами.

Все мастер-классы можно разделить на периодические (чаще всего ежегодные) и разовые (как правило, приурочены к работе временных выставок, фестивалям и т.д.). Продолжительность одного занятия в среднем колеблется от одного часа (обычно в него входит усвоение какой-либо одной техники плетения, ткачества или крашения) до восьми. Существуют циклы занятий, которые продолжаются от двух дней до недели.

Место проведения занятий различно: чаще всего это музеи выставочные залы, крупные торговые центры, различные общественные учреждения, занимающиеся проведением культурно-массовых мероприятий (религиозных, местных, городских, общенациональных праздников, фестивалей и т.д.). Многодневные мастер-классы обычно проводят в специализированных помещениях при ткацких кооперативах и центрах по сохранению традиционных ремесел.

План небольшого по продолжительности мастер-класса включает в себя обучение одному навыку, который может быть ценен сам по себе. Чаще всего это относится к техникам декора готовой ткани (крашение, роспись, вышивка) или созданию небольшого текстильного предмета, не требующего сложных инструментов (ковриков, сандалий-варадзи). К наиболее простым навыкам, которым часто обучают на занятиях, относится непосредственно само ткачество на станке. Цикл занятий предполагает более основательный подход, когда участники последовательно изучают все стадии превращения волокон в нить, а нити – в ткань (например, для глицинии этот процесс осуществляется в 11 этапов).

Информация о мероприятиях распространяется по различным каналам:

- Интернет-сайты самих мероприятий и их организаторов, веб-страницы муниципальных и региональных властей, общественных организаций, туристических операторов и т.д.

- Печать (рекламные проспекты, брошюры, альбомы, специализированные издания и статьи). Например, первичная информация о ряде ткацких кооперативов и объединений на островах архипелага Рюкю содержалась в рекламном журнале, который распространяли на внутренних авиарейсах страны.

- Каналы телерадиовещания

- Фото-видеопродукция (документальные фильмы, плакаты, постеры, наборы открыток и т.д.)

- Распространение информации в учебных заведениях и в профессиональной среде.

Принять участие в мастер-классе может любой человек. Для этого обычно требуется регистрация и заявка на участие. Если курс пользуется популярностью и число желающих велико, организаторы проводят отбор на основании поданных анкет. Подавляющее большинство курсов платные или же их стоимость включена в стоимость входного билета в учреждение или на мероприятие. Регистрационный взнос довольно велик и может достигать 40 тысяч йен, что составляет около 400 долларов (расходы на транспорт, питание и проживание участник покрывает самостоятельно).

Кто принимает участие в мастер-классах? Как показал опрос

участников, в мастер-классы записываются:

- Профессиональные ткачи, красильщики и т.д., которые стремятся повысить свою квалификацию или освоить новые навыки.

- Студенты соответствующих специальностей. В этом случае информацию они часто получают от своих преподавателей.

- Местные жители, интересующиеся историей и культурой своего края.

- Профессиональные исследователи культуры и этнографы.

- Домохозяйки.

- Пенсионеры.

Разумеется, мотивация всех этих групп различна. Что привлекает участников мастер-классов? Подавляющее большинство опрошенных автором участников отметило рекреационные возможности мастер-классов, т.е. отдых, возможность отрешиться от бурного темпа городской жизни, общение с природой, с людьми. Овладение новыми навыками, получение знаний об истории и культуре страны и путешествия также названы в числе преимуществ мастер-классов перед другими видами отдыха. Привлекает также экологичность и экономичность традиционного ткачества: задействованы природные местные материалы (растительное волокно, уголь, рисовые отруби и т.д.), все отходы (сухие стебли растений, ветви деревьев) не выбрасываются, а используются (топливо).

В целом, можно заключить, что мастер-классы сочетают в себе обучение и отдых и являются удачной формой передачи традиционного опыта.

1. Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология (2003). СПб. 407.

2. Степин В.С. **Теоретическое знание.** М.,1999. 743.

3. Hanley, Susan B. (1997) **Everyday things in premodern Japan.** London, 213.

4. Hauge, Victor; Hauge, Takako (1978). **Folk Traditions in Japanese Art.** Washington, DC, 272

5. Kikuchi, Yuko (2004). **Japanese modernization and Mingei theory.**

London, New York, 310

6. Nunome, Junro (1992) **Before your eyes: Archaeology of Fiber.**
Kyoto, 314

7. **Нихон-но сизэнфу** (2003). 143 (на яп.яз.).