

Л.Г. Ганина

УКРАИНСКИЕ БИСЕРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Бисерные украшения входили в состав народного костюма, поэтому их орнаменты наиболее близки к тканым и вышитым узорам одежды. Визуальный образ украшений в значительной мере зависел от техники их изготовления. На протяжении XIX века основными бисерными техниками являлись низание, не предполагающее выполнение орнаментального узора, и ажурное плетение, позволявшее изготавливать геометрические орнаменты разной сложности. В начале XX века стала распространяться техника бисерного ткачества, которая давала возможность кроме геометрического рисунка создавать растительные узоры, а также стилизованные изображения птиц и людей. Вышивка при изготовлении съёмных украшений применялась украинскими мастерицами редко и, как правило, воспроизводила те же геометрические мотивы, что были характерны для плетеных украшений.

Наиболее распространенным элементом орнамента в украинских бисерных изделиях являлся ромб. В разных регионах он выполнялся по-своему. Встречались изображения простых ромбов, ромбов с продленными сторонами («лучами») или загнутыми отростками («рожками»). Ромбы могли иметь точечный или линейный контур, иногда точечное обрамление. Зачастую внутри больших ромбов выплетались ромбы меньшего размера или малые косые кресты. Узор получали путем набора бисерин разного цвета в определенном порядке. Орнаментальные композиции могли состоять только из ромбов, расположенных в цепочку или в несколько рядов, либо из ромбов, чередующихся с другими элементами (чаще всего косыми крестами или треугольниками). Следует отметить, что мотив ромба в конце XIX – первой половине XX века широко бытовал в изделиях украинских мастеров, работавших с разными материалами.

Вторым по распространенности элементом в орнаментах украинских бисерных украшений являлся крест. Прямые и косые (буквой «X») кресты выплетались как отдельно, так и в сочетании с другими геометрическими элементами. Крупные кресты высотой практически во всю ширину украшения составляли основу орнаментальной композиции, малые крестики (на 5 бисерин) дополняли узор. Изображение креста могло усложняться раздвоением его концов или дополнительными перекрестьями. Встречаются изображения прямого креста, состоящего из пяти ромбов (более крупного – в центре, меньших – по его вершинам) или пяти малых (одинаковых по размеру) косых крестов.

Шестиугольники в орнаментах украинских бисерных украшений так же, как и ромбы, могли изображаться с продленными сторонами («лучами») или загнутыми отростками («рожками»). Обычно они чередовались с крестами. В некоторых локальных традициях мотив шестиугольника называли «кружками». Зачастую мастерицы выплетали внутри шестиугольников один или несколько ромбов. Помимо бисерных украшений мотив шестиугольника с ромбом внутри часто воспроизводился в тканых и вышитых узорах, например, в декоре сорочек.

Треугольники в основном использовались как вспомогательные мотивы, заполняющие пространство между основными элементами. Тем не менее, в некоторых украшениях они составляли основу орнаментальной композиции. Встречаются изображения треугольников, размещенных в ряд на одной высоте – «зубчиками», выплетенных друг над другом таким образом, что их вершины соединяются, а также идущих в шахматном порядке так, что их вершины поочередно направлены то вверх, то вниз. Треугольники могли усложняться «лучами» или «рожками», внутри треугольников иногда выплетали треугольники меньшего размера, встречался вариант изображения треугольника с вершиной, переходящей в ромб.

Зигзаги в виде сплошной или прерывающейся линии широко применялись в различных видах украинского декоративно-прикладного искусства, часто входили в орнаментальную композицию многосоставных бисерных украшений.

В разных локальных традициях орнаменты, состоящие из одного или нескольких рядов зигзагов, называли «ужик», «гадючки», «змейка», «кривулька», «бесконечник» и т.д.

S-образный мотив в бисерных украшениях как правило располагался горизонтально, мог иметь раздвоенные или расстроенные петли. Встречаются узоры как составленные из одних S-образных мотивов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, так и из сочетания их с косыми крестами, ромбами или треугольниками. S-образный мотив в бисерных украшениях, в отличие от украинских народных тканых и вышитых орнаментов, использовался достаточно редко.

С уверенностью говорить о смысловых значениях тех или иных элементов, составляющих орнаменты украинских бисерных украшений, не представляется возможным из-за отсутствия достоверных источников. Тем не менее, наличие бисерных орнаментов с внутренней, скрытой от посторонних глаз стороны изделия, в частности, в свадебных головных уборах, свидетельствует о сохранении в XIX – начале XX века их сакральной, вероятнее всего охранительной или благопожелательной функции.

Интерес к бисеру не угас и в XXI веке. Украинские мастерицы изучают и воспроизводят старинные образцы, переносят народные орнаменты на современные изделия (декорируют бисерными лентами сумки, ткнут бисерные пояса), создают авторские украшения.

Шейное разъемное украшение «гирдан»

Украинцы-гуцулы
Австро-Венгрия, Восточная Галиция, Коссовский повет, село Брустуры
Конец XIX века
Стеклянный бисер, лента шерстяная, нить; бисероплетение, нашивание. Шерстяная лента: 78 x 3 см; бисерная полоса: 42 x 2,5 см
Поступление: 1907, от Ф.К. Волкова
РЭМ 1183-9

Украшение состоит из бисерной полосы, нашитой на красную шерстяную тесьму. Бисерная часть сплетена в два этапа из мелкого некалиброванного бисера глухого, матового (белого, оранжевого) и прозрачного глянцевого (красного и зеленого) стекла. Центральную часть составляет бисерная полоса, выполненная на 8 нитей растительного происхождения. Орнамент геометрический, расположен горизонтально. Узор образован набором бисерин разного цвета в определенном порядке. В раппорте – косые кресты и треугольники с «рожками». Направление вершин треугольников чередуется. Узор состоит из 11 косых крестов и 10 (5 – направленных вершиной вверх, 5 – вершиной вниз) треугольников. Вся орнаментальная композиция обрамлена цепочкой, сплетенной на 2 нити «в крестик» из белого и красного бисера. Украшения такой конструкции могли выступать как самостоятельные шейные, шейно-нагрудные или головные. Также их использовали как составной элемент головного убора невесты или часть декора тульи соломенной шляпы парубков (неженатых молодых людей). В гуцульских бисерных украшениях косые кресты были одним из наиболее частых орнаментальных мотивов, треугольники выплетались значительно реже. В то же время крест и треугольник, как и другие элементы геометрического орнамента, широко воспроизводились в вышитом декоре различных элементов традиционного костюма, использовались в орнаментировании металлических перстней и пряжек.

Шейное разъемное украшение «ланка»

Украинцы-бойки
Австро-Венгрия, Восточная Галиция, село Лолин. Конец XIX века
Стеклянный бисер, нить; бисероплетение
Длина 36 см; бисерная часть: 23 x 2,8 см
Поступление: 1905, от Ф.К. Волкова
РЭМ 1660-24

Украшение выполнено в технике плетения на 12 нитей из некалиброванного бисера среднего размера глухого, матового (белого, голубого), глухого, глянцевого (синего) и прозрачного, глянцевого (красного, зеленого) стекла. Орнамент геометрический, расположен горизонтально. Узор получен путем набора бисерин разных цветов в определенном порядке. Орнамент состоит из смыкающихся боковыми углами ромбов белого бисера (всего выплетено 7 полных, и 1 проплетен чуть меньше, чем наполовину). Внутреннее пространство больших ромбов заполнено вписанными друг в друга двумя ромбами: белого с голубым точечным обрамлением и синего с зеленым точечным обрамлением. Между вершинами ромбов проплетены треугольники из синего бисера с зеленым точечным обрамлением по боковым сторонам. Вся орнаментальная композиция сверху и снизу ограничена узкой полосой красного бисера. Украшение фиксируется на шее при помощи переплетенных между собой рабочих нитей. Геометрический орнамент в целом и мотив ромба в различных сочетаниях в частности характерны для бойковской традиционной культуры. Кроме бисерных украшений, его можно встретить в набивных узорах ткани, в декоре кожаных поясов.

Шейное разъемное украшение «бчко»

Украинцы-бойки
Австро-Венгрия, Восточная Галиция, село Зелена. Конец XIX века
Стеклянный бисер, конский волос, вощеный шнур; бисероплетение
Длина 35,5 см; бисерная часть: 26 x 4 см
Поступление: 1905, от Ф.К. Волкова
РЭМ 1660-51

Украшение выполнено в технике плетения на 14 «нитях» светлого конского волоса из некалиброванного бисера глухого, матового (белого, красного, оранжевого, синего, голубого, черного, зеленого) и прозрачного, глянцевого (красного, зеленого) стекла. Орнамент геометрический, расположен горизонтально. Узор получен путем набора бисерин разного цвета в определенном порядке. В раппорте – чередование косых крестов и ромбов. Косые кресты выполнены бисером белого цвета, ромбы – оранжевого. Промежутки между перекладинами крестов заполнены бисером разных цветов. Между ромбами и крестами проплетены бисерины красного прозрачного стекла. Внутри ромбов располагается прямой крест, состоящий из пяти малых косых крестов (на пять бисерин каждый): крест зеленого цвета в центре, красного цвета – по бокам, синего – сверху и снизу. Вся орнаментальная композиция сверху и снизу обрамлена тремя узкими полосами: оранжевого цвета ближе к узору, белого – посередине, красного – по краю. Украшение фиксируется на шее при помощи воздушной петли и узла, образованных концами рабочих нитей. Петля дополнительно обмотана тонким вощеным шнуром. Геометрический орнамент в целом, а мотив косого креста особенно характерны для бойковской традиционной культуры. Помимо бисерных украшений, их можно встретить на перстнях и запонках, в вышитых узорах сорочек.

Шейно-нагрудное разъемное украшение «галочка»

Украинцы
Подольская губерния, Ямпольский уезд, село Тахталия
Конец XIX – начало XX века
Стеклянный бисер, хлопчатобумажная ткань, нити; бисероплетение, вышивание, подшивание. Полоса ткани: 46 x 2,6 см;
бисерная сетка: 24 x 9,5 см
Поступление: 1909, от К.В. Шероцкого
РЭМ 2342-31

Верхняя часть этого двусоставного украшения состоит из полосы темно-синей хлопчатобумажной ткани, по которой накладными швами некалиброванным крупным бисером прозрачного матового (желтого, красного), полупрозрачного матового (серебряного), глухого глянцевого (черного) и глухого матового (белого с красными и синими прожилками) стекла вышит геометрический узор. Орнамент расположен горизонтально, состоит из соединенных боковыми вершинами ромбов, имеющих удлиненные стороны. В центре каждого ромба вышиты малые прямые, а в промежутках между ромбами – малые косые кресты. В зависимости от длины вышиваемого элемента узора количество бисерин в стежке варьируется от 3 до 12. Стежки выполнены внахлест, что придает узору дополнительную рельефность. Внутрь ткани вшита плотная, возможно картонная, основа. К нижнему краю пришита сетка, сплетенная из того же бисера. Ячейки сетки выполнены в виде ромбов, нижние стороны которых длиннее верхних. Верхние стороны ромбов сплетены одним цветом, а нижние – другим, из-за чего рисунок визуально разделяется на V-образные элементы. Завершается сетка длинными петельками. При ношении украшения его вышитая часть облегла шею, а бисерная сетка спускалась на грудь. Геометрические орнаменты в целом, а состоящие из различных вариаций мотива ромба в частности, обычны для украинской традиционной культуры: ромбы воспроизводились в бисерных украшениях, тканых и вышитых узорах.

Шейно-нагрудное разъемное украшение «галочка»

Украинцы
Подольская губерния, Ямпольский уезд, село Тахталия
Конец XIX – начало XX века
Стекланный бисер, кумач, нити; бисероплетение, подшивание
Полоса ткани: 28 x 2,2 см; бисерная полоса: 22 x 2 см; бисерная сетка: 23 x 12 см
Поступление: 1909, от К.В. Шероцкого
РЭМ 2342-32

Это двусоставное украшение состоит из полосы, сплетенной на 6 нитей (растительного происхождения) из крупного некалиброванного бисера прозрачного матового (желтого, красного), полупрозрачного матового (серебряного), глухого глянцевого (черного) и глухого матового (белого с красными и синими прожилками) стекла.

Орнамент геометрический, расположен горизонтально, состоит из чередования ромбов с отростками и косых крестов, имеющих дополнительные перекладины на концах. Фон выполнен красным бисером. В центре каждого ромба, а также сверху и внизу между перекладинами косых крестов вынизаны малые косые крестики (на 5 бисерин каждый). Бисерная полоска нашита на кумач. Внутри жемача вшита плотная, возможно картонная, основа. К нижнему краю ткани пришита сетка, сплетенная из того же бисера. Ячейки сетки выполнены в виде ромбов, нижние стороны которых длиннее верхних. Верхние стороны ромбов сплетены одним цветом, а нижние – другим, из-за чего рисунок визуально разделяется на V-образные элементы. Завершается сетка длинными петельками.

При ношении украшения его верхняя часть облегла шею, а бисерная сетка спускалась на грудь.

Геометрические орнаменты в целом, а состоящие из различных вариаций мотивов ромба и наклонных крестов в особенности, широко использовались в декоре различных предметов; в частности, они воспроизводились в бисерных украшениях, тканых и вышитых узорах.

Шейное разъемное украшение «гирдан»

Украинцы
Подольская губерния, Ямпольский уезд, местечко Нишовец
Конец XIX – начало XX века
Стекланный бисер, хлопчатобумажные нити; бисероплетение
Длина 40 см; бисерная часть: 23 x 1,5 см
Поступление: 1912, от К.В. Шероцкого
РЭМ 2581-48/1

Украшение выполнено в технике плетения на 6 хлопчатобумажных нитей черного цвета из мелкого некалиброванного глухого матового бисера (черного, белого, желтого, голубого) и прозрачного матового (красного) стекла.

Орнамент геометрический, в раппорте – горизонтальное изображение S-образного мотива. По черному фону выплетены в ряд 11 S-образных мотивов (6 – из белого бисера, 5 – из желтого). Внутри каждого завитка вынизано по косому кресту на 5 бисерин (синего цвета с одной стороны, красного – с другой). Узор получен путем набора бисерин разного цвета в определенном порядке.

Украшение фиксируется на шее при помощи переплетенных между собой рабочих нитей.

В бисерных украшениях, в отличие от украинских народных тканых и вышитых орнаментов XIX – первой половины XX века, S-образные мотивы встречаются редко.

Шейное разъемное украшение «гирдан»

Украинцы
Подольская губерния, Ямпольский уезд, местечко Нишовец
Конец XIX – начало XX века
Стекланный бисер, хлопчатобумажные нити; бисероплетение
Длина 48 см; бисерная часть: 24 x 1 см
Поступление: 1912, от К.В. Шероцкого
РЭМ 2581-53

Украшение выполнено в технике плетения на 4 льняные нити из мелкого некалиброванного бисера зеленого, красного, синего прозрачного глянцевого стекла и черного, белого, желтого, голубого глухого глянцевого стекла.

Орнамент геометрический, расположен горизонтально. В центральной части украшения выплетены 26 косых крестов, из них 25 – на 9 бисерин, 1 – на 5 бисерин. Концы перекладин наклонных крестов смыкаются с горизонтальными перекладинами вертикальных крестов, расположенных в два ряда (всего 52 креста на 4 бисерины каждый). Между вертикальными крестами, над и под косыми крестами пронизано по 3 бисерины. Узор получен путем набора бисерин разного цвета в определенном порядке. Закономерности между элементами орнамента и цветом бисера нет. Из-за использования материала кустарного производства контуры составляющих узор элементов несколько искажены.

Украшение фиксируется на шее при помощи переплетенных между собой рабочих нитей.

Геометрический орнамент в целом, а мотив креста особенно характерны для изделий украинцев Подольской губернии. Их можно встретить не только в бисерных украшениях, но и в вышитых и домотканых узорах.

Шейное разъемное украшение «гирдан»

Украинцы
Австро-Венгрия, Восточная Галиция. Конец XIX – начало XX века
Стекланный бисер, хлопчатобумажные нити, хлопчатобумажные ленты; бисероплетение
Длина 79 см; бисерная часть: 27 x 2,5 см
Поступление: 1948, из Музея народов СССР
РЭМ 8762-11674/2

Украшение выполнено в технике плетения на 8 нитей (растительного происхождения) из крупного некалиброванного бисера глухого, матового (белого, оранжевого, черного) и прозрачного, глянцевого (красного, зеленого) стекла.

Орнамент геометрический, расположен горизонтально. Узор получен путем набора бисерин разного цвета в определенном порядке. Орнамент состоит из чередования сомкнутых вершинами треугольников из белого бисера и вписанных друг в друга ромбов из красного и оранжевого бисера. В середине каждого оранжевого ромба выплетены косые кресты из зеленого бисера (на 5 бисерин). Вся орнаментальная композиция сверху и снизу ограничена узкой полосой красного бисера. Концы рабочих нитей попарно продеты в черные бисерины и подшиты к узким хлопчатобумажным лентам, при помощи которых украшение фиксируется на шее.

Геометрический орнамент в целом и мотив ромба в частности в различных сочетаниях характерны для бойковской традиционной культуры. Кроме бисерных украшений их можно встретить в набивных узорах ткани, декоре кожаных поясов. Треугольник в орнаменте бисерных украшений обычно используется как вспомогательный мотив, заполняющий пространство между основными элементами.

Шейное разъемное украшение

Украинцы-гуцулы
Украинская ССР, Закарпатская область, г. Рахов. 1940-е годы
Стеклянный бисер, хлопчатобумажные нити; ткачество. 27 x 1,5 см
Поступление: 1948, из Музея народов СССР
РЭМ 8762-11441

Украшение выполнено в технике ткачества на станочке из мелкого некалиброванного бисера матового глухого желтого, зеленого, красного, коричневого, оранжевого стекла, глянцевого глухого черного и синего стекла и прозрачного глянцевого стекла изумрудного и темно-красного цветов. Орнамент растительный, расположен горизонтально: по желтому фону вытканы цветы и ветви с тремя листьями. Узор получен путем набора бисерин разных цветов в определенном порядке и закреплением их между нитями основы (хлопчатобумажными нитями черного цвета) способом простого перебора. Основное поле соткано на 11 бисерин, концевые пять рядов с обеих сторон вытканы из бисера черного цвета с уменьшением на 2 бисерины относительно предыдущего ряда. Они состоят из 9–7–5–3–1 бисерины соответственно. Последняя черная бисерина на одном конце заменена белой. Нити основы связаны узлом, завязок нет. Как правило, такие украшения фиксировались на шее при помощи переплетенных между собой нитей основы (если они были достаточной длины) либо за счет подвязанных или подшитых к концам лент, тесемок или шнуров. Растительный орнамент встречается в узоре гуцульских набоек, на керамических изделиях, в декоре пасхальных яиц – «писанок». В бисерных украшениях он появился сравнительно поздно. Самые ранние из опубликованных в научных изданиях памятники гуцульского бисероплетения с растительными мотивами датируются началом XX века.

Шейно-нагрудное украшение «Моя Украина»

Украинцы
Украинская ССР, г. Киев. 1970-е годы
Стеклянный бисер, капроновые нити; ткачество. 55 x 3 см
Поступление: 1979, дар Э.Н. Литвинец
РЭМ 10000-1

Неразъемное украшение выполнено на станке из некалиброванного бисера красного, белого и черного глухого стекла на белую капроновую нить. Черный и красный бисер несколько крупнее белого. Украшение состоит из узкой полосы (шириной в 9 бисерин), сложенной пополам и переходящей в нижней части в медальон. Основное поле медальона (29 рядов) выткано шириной в 19 бисерин, нижние пять рядов выполнены с уменьшением на 2 бисерины относительно предыдущего ряда и составляют 17–15–13–11–9 бисерин соответственно. Завершается медальон двадцатью бисерными кистями, выполненными в технике низания. Орнамент геометрический сложносоставной, расположен вертикально. В центре медальона

на белом фоне выткан красным бисером прямой равносторонний крест. Концы креста дополнены ромбами, в которые вписаны малые (на 5 бисерин) прямые кресты черного цвета. Из углов средокрестия центрального креста исходят лучи, выполненные черным бисером, раздвоенные на концах. Вся композиция вписана в незавершенный ромб из полос черного, красного и белого бисера. Под нижним углом ромба выткан V-образный элемент красного цвета, в котором на каждой стороне расположено по три белых квадрата (3 на 3 бисерины) с черной бисериной в центре. Орнамент полосы состоит из частично воспроизведенных элементов медальона. Украшение является авторским (автор – народный мастер УССР Э.Н. Литвинец), орнамент состоит из характерных для украинских бисерных изделий элементов, но не повторяет исторические образцы.