I. Где "начало того конца, которым оканчивается начало"?

4. Древнейшее из искусств

Индийские, египетские, перуанские искусники в древнем мире. Древнегреческие знатные дамы и царицы работали прядильщицами и ткачихами. Дар богов простым людям. Борьба и историческое соревнование-Мастера и Гения.

Сложно судить о времени зарождения искусств и ремесел, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы непрочны и недолговечны... И тем не менее, даже немногие сохранившиеся и дошедшие до нас текстильные изделия древних поражают искусностью работы мастеров -прядильщиков и ткачей. Мастеров, которые с помощью примитивных инструментов и приспособлений создавали из природных волокон действительные произведения искусства. Свидетельства тому- сохранившиеся в различных погребениях образцы тканей и одежды, изображающие процессы прядения и ткачества рисунки, информация о работе мастеров, создаваемых ими изделиях, дошедшая до нас в мифах и легендах, в литературных произведениях, в официальных документах эпохи.

Уже говорилось об индийской пряже 400-го номера, по своей тонине не отличавшейся от паутины. "Муслин из Дакки по своей тонкости, ситцы и другие материи из Коромандея по своему великолепию и прочности красок никогда еще не были превзойдены", -отмечал К. Маркс в первом томе "Капитала". И подчеркивал при этом, что "они производятся без капитала, без машин, без разделения труда", что это результат реализованного стремления мастеров "сделать ремесла наследственными, придать им окаменевшие формы каст или... цехов", что "лишь накопленная из поколения в поколение и передаваемая по наследству от отца к сыну специальная сноровка сообщает индийцу, как и пауку, его виртуозность". -Да, непосредственный опыт поколений обеспечивал те результаты работы Мастера, что поражают наше воображение и через тысячи лет.

Льняная ткань из египетского захоронения, которую ученые назвали "тканым воздухом", также не единственное свидетельство высочайшего мастерства египетских прядильщиков и ткачей древнего мира.- При раскопках кладбища времен XI династии (второе тысячелетие до н. э.) в Дейр-эль-Бахари найдено полное оборудование прядильно-ткацкой мастерской с образцами изделий. На одном квадратном сантиметре льняной ткани проложены 84 продольные и 60 поперечных нитей. По тонкости она не уступала шелковой. Фактура и отделка полотен весьма разнообразны. Преобладала сеткообразная ткань, затканная узорами, затем вышитая и украшенная бусинами. Орнамент был в основном геометрического характера. Особую группу составляли пурпурные ткани с линейным рисунком на темном поле: фон ткался шерстью и одновременно игла с тонкой льняной нитью вышивала узор.- Ткани различных структур использовались египтянами для изготовления одежды и украшения на различных

празднествах, из них делали драпировку, шили знамена. Найдена гофрированная льняная ткань, датируемая 2000 годами до н. э. В Египетском музее есть три образца гофрированных тканей более позднего времени, причем на одном из них выполнена двойная плиссировка под прямым углом.- Основа египетских тканей, как правило, была крученой в два, три, а иногда и четыре сложения, уток же всегда был однониточным.

Высочайший уровень искусства при создании тканей был достигнут в древности (заметим: при веретенном прядении) не только египетскими и индийскими прядильщиками и ткачами.- Известный исследователь перуанских древностей Д. Берд описал образец гобеленовой ткани с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком (первое тысячелетие дон. э.) со средней плотностью по утку 128,7 нити на сантиметр, доходящий в отдельных местах до 197 нитей на сантиметр.

Сегодня поражают не только искусно сделанные в глубокой древности дошедшие до нас образцы тканей и виртуозность прядильщиков и ткачей. Поражает, что в сумерках зарождающегося Мира люди были уже способны восхищаться достижениями мастеров, воспринимали создаваемое ими как высшее искусство, а способность к мастерству как дар божий, поэтизировали сам процесс этого вида труда.

Почти у всех народов мира есть мифы и легенды, так или иначе отражающие процессы создания тканей, -мифы и легенды, нашедшие свое место в литературе и искусстве того времени, в которых труд прядильщиц и ткачих обожествляется, напрямую связывался с покровительством высших божественных сил.

Найдено много рисунков Изиды -верховной богини Египта, сестры и жены Озириса, богини искусств и ремесел -с челноком в руке, что, безусловно, свидетельствует, что она для египтян выступала и богиней ткачества.

Считалось, что шумерский бог мудрости Энки "создал нить" сам и усовершенствовал "ремесло женщины", поручив его богине ткачества Утту.

Ассирийцы приписывали честь открытия прядения и ткачества царице Семирамиде, жене царя Нина, основателя Ассирии.

Мусульмане думали, что людей научил прядению и ткачеству внук Ноя, одного из персонажей Ветхого Завета и Корана (помните о построенном им ковчеге во время "всемирного потопа"?).

В японской мифологии богиня солнца Аматэрасу сама занимается ткачеством с небесными ткачихами.

В древних иранских сказаниях открывателем прядения и ткачества считался Тахмурес, третий по счету правитель Древнего Ирана, считалось, что именно он ...новому делу людей стал учить,- Овечье руно остригать и сучить; Учил превращать в одеянье руно, Ткать так, чтоб Ковром становилось оно.

Здесь считалось, что следующий по счету правитель Джем-шид научил людей использовать шелк и лен, что он

...для битв и пиров изобрел Одежды: еще полстолетья провел За выделкой шелка, мехов, полотна Из коконов, шкурок и светлого льна, Прясть нити учил он и, встав за станок, Вплетать хитроумно в основу уток.

Греки полагали, что изготовлению тканей людей научила богиня Афина- богиня мудрости и справедливой войны. Так, Гомер сообщает нам, что в доме Алкиноя, царя земли Гипперейской

Жило в пространном дворце 50 рукодельниц невольниц:

Рожь золотую мололи одни жерновами ручными,

Нити сучили другие и ткали, сидя за станками

Рядом, подобные листьям трепещущим тополя, ткани ж

Были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло.

Сколь феакийские мужи отличны в правлении были

Быстрых своих кораблей на морях, столь отличны их жены

Были в тканье: их богиня Афина сама научила

Всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей много.

Римляне считали, что прядение и ткачество дар людям богини Минервы- богини мудрости, войн и городов, покровительницы писателей и актеров, музыкантов и учителей, врачей и ремесленников,

Эта способность древних воспринимать обычное, обыденное, с нашей точки зрения, даже скучное подчас ремесло прядения и ткачества не иначе, как дар, ниспосланный им с небес, и поражает и заставляет задуматься... Наверное не случайно почти у всех народов в мифах, повествующих о возникновении прядения и ткачества, называются высшие божества. У египтян- верховная богиня. У шумеров- бог мудрости. В Иране- имя легендарного повелителя золотого века. В Японии- богиня солнца. В Греции и у римлян- богиня мудрости и войн, что одновременно и на равных покровительствуют поэтам и прядильщицам, музыкантам и ткачихам, учителям и врагам...

Достигшее вершины развития ручное веретенное прядение и ткачество на примитивных станках конечно же тогда не могло не цениться высоко, не восхищать, не поражать воображение и чувства людей. Очевидно это было проявлением общечеловеческого удивления перед чудом превращения растения... в нить, нити в ткань, ткани в одежду,

восхищения искусством рук, обыкновенных человеческих рук, создавших произведения искусства. Это казалось сверхъестественным... А то что так поражало, удивляло людей, заставляло их восхищаться, не могло не связываться с высшими космическими силами, с божеством, с всемогуществом и мудростью богов, которые знают и могут все, которые могут научить и научили людей премудростям так всем нужного ремесла. Поэтому у всех народов и прядение и ткачество -дар божий...

При этом, или именно поэтому, прядение и ткачество почитались высшими из ремесленных искусств. Этими ремеслами в Древней Греции, к примеру, овладевали знатные дамы и занимались ими как изящными искусствами. Тому много свидетельств у Гомера в широко известных поэмах "Илиаде" и "Одиссее". -Прядут и ткут почти все упоминаемые в поэмах женщины: Елена и Пенелопа, Арета и Цирцея и другие. Причем, как свидетельствует автор, веретена и пряслица, которыми пользуются эти знатные дамы, сами представляли собой художественные произведения и делались из дорогих и драгоценных материалов. В "Илиаде": Елена получает от жены Полибия Алкандры в подарок золотое пряслице, а Теокрит преподносит жене своего друга Никия пряслице из слоновой кости.

Гомер своим поэтическим языком рассказывает в этих поэмах о том, что прядение и ткачество- обычное занятие знатных дам, как искусно это делают рукодельницы, какие чудесные ткани готовят, какие чудные узоры на них изображают, какие одежды из таких тканей готовят, образно описывает и сами процессы прядения и тканья.

Вот у него рассказ о том, что Арета, царица земли Гипперейской

Близ очага там сидела в кругу приближенных служанок,

Нити пурпурные тонко суча.

И еще о ней же:

Шагом неспешным пройди ты сквозь залу к покоям царицы;

Там перед ярко блистающим очагом ее ты увидишь,

С чудным искусством прядущую тонкопурпурные нити

Подле колонны высокой, в кругу приближенных служанок.

В Трое знаменитый воин Гектор успокаивает перед битвой свою жену Андромаху, говорит ей:

Шествуй, любезная, в дом, озаботься своими делами;

Тканьем, пряжей займися, приказывай женам домашним

Дело свое исполняй...

А вот сын Одиссея Телемах говорит своей матери Пенелопе, давно ждущей мужа:

...занимайся, как должно, порядком хозяйства,

Пряжей, тканьем; наблюдай, чтоб рабыни прилежны в работе были своей...

И здесь же еще одно свидетельство обычных занятий Пенелопы:

...невдалеке от двустворных дверей Пенелопа В креслах за пряжей сидела и тонкие нити сучила.

Вот эпизод и картинка быта, когда во время Троянской войны, перед схваткой Александра и Менелая за Елену, ее золовка Ирида спешит сообщить весть об этом самой Елене:

Вестница... В терем вошла, где Елена ткань великую ткала, Светлый, двухскладный покров, образуя на оном сраженья, Подвиги юных троян и медянодоспешных данаев, В коих они за нее от Ареевых рук пострадали.

В другом месте Гомер пишет о бегах Аякса, Одиссея и Антилоха на приз и приводит образное сравнение с процессом ткачества, художественно показывая его динамику:

Бег их сперва от черты начинался; и первый всех дальше

Быстрый умчался Аякс; но за ним Одиссей знаменитый

Близко бежал, как у женщины ткущей с пряжею ходит

Цевка у персий, которую ловко руками бросает,

Нить за уток пропуская, и близко пред персями держит;

Так Одиссей за Аяксом близко бежал.

Рассказывая о рисунках, что выковал Гефест на доспехах, которые он сделал для Ахиллеса по просьбе богини Фениды, Гомер пишет об одеждах из льна:

Юноши тут и цветущие девы, желанные многим,

Пляшут, в хор круговидный любезно сплетяся руками

Девы в одежды льняные и легкие, отроки в ризы

Светло одеты, и их чистотой как елеем сияют;

Тех- венки из цветов прелестных всех украшают;

Сих- золотые ножи, на ремнях через плечо серебристых.

Пишет он и о "тонком хитоне хитротканном", который приготовили родственники, чтоб покрыть тело убитого в бою знаменитого троянского воина Гектора, и о "тонко-широкой" ткани, которую готовила Пенелопа для покрова при упокоении богатого старца Лаэрта, и о "тонкопурпурных нитях"...

Прядут и ткут знатные дамы, царицы и даже богини...На первый взгляд, действительно кажется странным, что в классическом рабовладельческом обществе привилегированные дамы, женщины высшего света с увлечением и удивительным постоянством занимались таким прозаическим "сермяжным" делом, что оказались именно в это время опоэтизированы (и только в это время: ведь нет же поэтизации этих видов труда ни в среднем веке, ни в эпоху Возрождения, ни позже...) такие грубые и физические многотрудные виды работ как прядение и ткачество, а умение их выполнять считалось божьим даром. В чем дело? Почему так было?

А ведь это было время наивысшего расцвета ручного прядения и ткачества. (Вскоре под натиском северных варваров человечество утратит на долгие времена и эти достижения и вынуждено будет в средние века вновь приобретать опыт чуть ли не с нуля...). К тому времени все возможные для данного этапа развития этих ремесел вспомогательные инструменты и "техника" были уже созданы. Была достаточно четко разработана и освоена технология первичной подготовки сырья к прядению и ткачеству.- В этих условиях человек,взявший в руки веретено и вставший за ткацкий стан, освоивший ремесло, получал возможность творить. Может, именно это и привлекало к "текстильному производству" знатных дам? -Возможность совершенствовать мастерство на каждой операции, суча "тонкопурпурные нити", создавая "тонкие хитротканные хитоны". Возможность в каждом полотне воплотить свою индивидуальность, показать свое умение и тонко прясть и хитро ткать, проявить свой вкус и фантазию, раскрыть творческий потенциал, пробуя различные способы изготовления и подготовки пряжи, подбирая нити по материалу, тонине и цвету, выбирая соответствующую задумке структуру ткани, реализуя в полотне задуманный рисунок. Возможность каждый раз создать действительно неповторимое произведение.- И такие произведения искусства действительно создавались мастерицами из знатных дам. Поэтому и стала такая их работа, ее результат предметом поэзии. Поэтому и воспевалась их искусность, а само ремесло их воспринималось как вид изящного искусства и обожествлялось. И правомерно.

Конечно же и в древней старине создавались не одни произведения искусства и не только ткани-шедевры. Безусловно, что и основная масса требовавшихся тканей создавалась не знатными женами, а крестьянами и рабами... И все же... Ведь искусство никогда не двигалось массой, но всегда только избранными, Мастерами...

Между строк...

С развитием науки, техники, технологии текстильного производства значительно возросло производство его продукции. Выпускаются миллионы метров красивых и легких тканей. Они эстетичны и радуют глаз тоже миллионов. Это массовая продукция, которая слава Богу, всегда есть к которой мы привыкли в нашей повседневности, без которой обойтись уже давно не можем... Имеет ли она какое-то отношение к искусству?.. Не знаю.

Известно, что истинное произведение искусства всегда индивидуально. В нем чувствуется всегда не только "рука мастера", которую не спутаешь с другой. В нем каким-то непостижимым образом выражается настроение автора, состояние его души, его мироощущения, проступает его внутренняя сущность: появляется ощущение, даже уверенность, что это "произведение" другой мастер так (!) бы не сделал, не смог, что такое (!) под силу только Мастеру и только этому (!) мастеру.- И надо признать, что подобных ощущений при общении с массовой- пусть замечательной- продукцией современного текстильного производства не возникает, да очевидно и возникнуть не может.

Чтоб как-то приблизиться к оценке данной ситуации, надо очевидно, вспомнить о той многовековой борьбе Мастера и Гения, которая всегда объективно существовала в процессе движения человечества. Мастера, который способен был создавать и создавал "продукцию, получавшую признание как произведения искусства, шедевр. И Гения, который был способен создавать и создавал такие машины, что операции, выполнявшиеся еще вчера только Мастером, уже сегодня делались его учениками. -Мы говорим об индивидуальности произведения искусства... Но ведь и у научных открытий, производственных изобретений есть персонифицированное авторство в большинстве случаев Да! И тем не менее, тем не менее...

Очевидно, без Д. И. Менделеева периодический закон элементов кто-то бы открыл и приблизительно в то же время (конечно, хорошо, что это великое открытие сделал именно он в России). А вот "На холмах Грузии" и "Евгения Онегина" без А. С. Пушкина не написал бы никто и никогда. Легко можно представить, что Д. Уатт и И. Ползунов, ничего не зная друг о друге, сделали открытия почти одновременно. Но не поддается воображению, чтоб Джоконду написали два разных художника...- Настоящее произведение искусства не только индивидуально, оно неповторимо. Искусство, кроме того, -по верному замечанию нашего талантливого и мудрого поэта Максимилиана Волошина,- всегда "аристократично", оно не "для всех", оно "для каждого". Когда "для всех"- это может быть масса красивых, эстетично выполненных вещей или захватывающих внимание произведений, И только... Но когда "для каждого"- это произведение найдет теплый отклик в душе любого...

Так что же, с прогрессом в текстильном производстве искусство отсюда ушло окончательно? В исторической борьбе Мастера и Гения здесь окончательно победил Гений и Мастеру не осталось места? И ждать его, способного создавать вновь текстильные шедевры, бесполезно? Что же, сегодня ткань как произведение искусства, создававшееся древними мастерицами, нельзя создать?- Ведь и сегодня всевозможные ткани ручной выделки и изделия из них очень высоко ценятся в мире. И не только

потому, что они индивидуальны,что не массово производятся и по существу их можно считать неповторимыми. Нет, в них еще видят уникальность опыта, накопленного именно этим Мастером, его семьей из поколения в поколение. В них- особинка тех традиций, что сложились и устоялись только в этой местности. Все это в совокупности и привлекает к ним внимание, заставляет по праву считать эти вещи произведениями народного искусства...-Значит, подобное создается лишь непосредственно руками самого Мастера? А машина Гения не позволяет или мешает создавать шедевры?

Может, зря мы в повседневности наших буден утратили талант древних к обожествлению умения прясть и ткать, их стремление к поэтизации процесса создания ткани, забыли их способность к вдохновенному восхищению результатами труда? Может, задумаемся, оглянемся вокруг и попробуем немного другими глазами посмотреть на то, что и как мы сами делаем, что сами создаем и творим? Может, и сейчас найдется еще одна тропинка к Прекрасному и отыщется в массовом производстве место для Мастера? -Не на что так смотреть? Нечем восхищаться? Да, полноте... Поищем и подумаем...

И давайте вместе поищем ответы и на эти вопросы тоже в истории развития текстильной техники, в истории разрешения извечных противоречий между индивидуальностью, неповторимостью произведений искусства и доступностью искусства. Между желанием Мастера сохранить, сберечь и передать в поколения свою искусность в работе, способность создавать неповторимые ткани и постоянным стремлением Гения к "безумию" технического прогресса. Давайте же проследим историю борьбы Мастера и Гения,- борьбы, реально существовавшей, напряженной и драматичной между теми и другими, хотя по природе своей и внутренней сущности оба они -Творцы. И тот, что создает новые и новые машины, разрабатывает невиданные технологии. И тот, кто создавал и создает в меру своего таланта и дара Божьего шедевры ремесла... из тех же волокон и нитей, что идут и на машины и станки Гения...- Присмотримся и.., может, что-то новое для себя, для души своей поймем?..