

Reviews

Бәяләмә һәм күзәтүләп

Рецензии и обзоры

DOI: 10.26907/2311-2042-2024-22-1-186-192

**REVIEW OF LILIYA SATTAROVA'S MONOGRAPH
"TATAR PATTERNED LEATHER: CRAFT, TRADITION, ART".
KAZAN: TATAR BOOK PUBLISHING HOUSE, 2023. 119 P.**

Alsou Rashidovna Enikeeva,
Kazan State Institute of Culture,
3 Orenburgsky Tract, Kazan, 420008, Russian Federation,
ak-kalfak@yandex.ru.

Ekaterina Gavrilovna Vakulenko,
Head of the Artistic Expert Council of the Center
for Cossack Kuban Culture "Cossack Will",
127 Zavodskaya Str. Ust-Labinsk, Ust-Labinskoye Urban Settlement,
Ust-Labinsky District, 52332, Krasnodar Region,
sohranenie@mail.ru.

The article examines the contribution of art critic L. Sattarova to the study of leather mosaic art, which is a global brand of Tatar traditional culture. The paper proves the novelty of the approach to the interpretation of the Tatar patterned leather artistic characteristics and substantiates the value of the conducted research, focusing on the key aspects of the analyzed topic. The review highlights the significance of the author's research into art history and cultural studies.

Key words: Tatar patterned leather, leather mosaic, Kazan stitch, interpretation, applied art, ornament, museum collections

For many years of her professional activity, art historian Liliya Sattarova has been researching Tatar patterned leather (leather mosaics), the unique art of the Kazan Tatars, which has no analogues in the culture of other Turkic peoples. She has published a number of works on this topic in various Russian and foreign publications. Two decades have passed since the publication of L. Sattarova's book "Kazan Patterned Leather" [1], which has long since become a

bibliographic rarity. It is appropriate to remember that the book was highly appreciated by art experts; the publication has become a reference book for art critics, historians, cultural experts, as well as artists and craftsmen [2]. The text of the book has literally become a quote, which over the course of many years has appeared on the pages of printed and electronic publications; a discussion of the "Tatar seam" technology has become a fashionable trend on thematic

Internet forums, and the products of the craftsmen have been enriched with new ornaments, first described in the book. It should be said that largely thanks to the term, introduced by the author of the book, Kazan patterned leather has become a recognizable phenomenon, developing into a popular brand, later registered by a manufacturer of national shoes [3]. In subsequent years, having studied in detail the museum collections of Tatarstan and the history of collecting patterned leather, the author accumulated new material and wrote an essay on the modern development of the leather mosaic art. A part of these materials was included in an expanded and revised version of the book, published by the Ministry of Culture of the Republic of Tatarstan in the Tatar language in translation by the famous poetess and translator Flyora Tarkhanova [4].

Being an important component of national culture, the art of Tatar patterned leather, unfortunately, remains little known in the world. All the more, it is necessary to publish illustrated works that will tell the reader in a clear and accessible language about the history and traditions of this craft, its ornamental motifs and modern masters of their craft. The book by L. Sattarova "Tatar Patterned Leather: Craft, Tradition, Art" is just the publication of this type. The book opens with a preface, in which the author explains her objectives: "By turning to the origins of the craft, tracing its centuries-old artistic tradition, we can both preserve the heritage of our ancestors and give it a new life - in the art of its modern masters." The structure of the book and its design are subordinated to this idea. The book consists of five chapters, which reveal the stages of the Tatar patterned leather development, the topic stated by the author in the title. The story about the history of the craft, including a brief historiography of the issue, is based on the tradition of producing leather shoes by the Kazan Tatars and their ancestors - the Volga Bulgars; the author tells about this wonderful period of national culture against a broad historical background. The history of patterned leather, from the "Kazan seam" origins to the heyday of the Kazan ichigi craft, is shown both by means of museum samples of the 18th–20th centuries (from twenty museums in Russia and foreign countries: Turkey, Germany, Canada and others), and through images of literature and folklore. The logical continuation of this section is the chapter "The Basis of Tradition: Ornament and Tatar Seam", which is a fascinating story about the unity of ornament and the unique "Tatar seam", representing the unique artistic merits of Tatar patterned leather.

An integral and, undoubtedly, valuable part of the book is its section "The Wisdom of the Tatar

Seam", describing the process of working on the "Tatar seam", which is presented simply and clearly, with the necessary diagrams and photographs, with brief and explicit step-by-step instructions, which are the only manual of its kind.

A book on applied arts implies having a rich illustrative series. The work of L. Sattarova is undoubtedly an example of how this should be done. The author's text is accompanied by more than 160 illustrations, most of them have detailed annotations that draw the reader's attention to the specific features of a particular patterned leather product. The author uses a wide range of photographs documenting different stages of the craft ("sewing Tatar boots" in the photo of the late 19th century from the Kaluga Museum; Ichizhnik Tatars cutting leather and putting it on a last; embroiderers of the "Obuv" and "Kzyl Kustar" artels in the photographs of 1929–1930), and the Tatar patterned ichigi itself: here it is on Isadora Duncan's leg in the photo of 1922, then it is on the stand of the World Exhibition in Paris in 1925 and in the museum exhibitions of the 20th and 21st centuries.

Samples of Tatar patterned shoes and other products, published in the book, are the result of many years of persistent, painstaking research, of correspondence with Russian and foreign museums, just one list of them allows us to assess the scale of scientific research: the Deutsches Ledermuseum (Offenbach am Main), the Museum of Fine Arts (Boston), the Bata Shoe Museum (Toronto), the Ethnographic Museum and Ankara Vakif Eserleri Müzesi (Ankara), the Topkapi Palace Museum (Istanbul), the National Museum of Mongolia (Ulaanbaatar), the Metropolitan Museum of Art (New York). From the extensive collections of a number of Russian museums, large and small, the author selected the most expressive examples of patterned leather, which characterize a certain stage in the development of the famous ichigi craft. Among these collections are the Russian Ethnographic Museum (St. Petersburg), the Sergiev Posad Museum-Reserve (Sergiev Posad), the State Historical Museum (Moscow), the Kasimov Museum-Reserve (Kasimov), the Kaluga State United Museum of Local Lore (Kaluga), the Central State Theater Museum named after A. Bakhrushin (Moscow), the M. Voloshin Museum (Koktebel). The author's special attention is given to the museum collections of Tatarstan, which to some extent compensates for the lack of catalogs on Tatar art, in particular patterned leather, stored in the National Museum of the Republic of Tatarstan and the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan. In the context of the museum collec-

tions' history, the author's appeal to the very phenomenon of looking-for and collecting patterned leather is of great importance as it reflects, first of all, a high assessment of samples of patterned shoes as objects with undoubted artistic merit, and cultural and historical significance.

The comprehensive search, conducted by the researcher in the museums, is noteworthy: interesting samples of patterned ichigs were discovered by the author even in school museums of the Republic (p. 64, 67). The author thereby emphasizes the importance of the school museums' collections in recording and studying the history of the region, in particular the development of crafts in the villages of the Arsky and Vysokogorsky regions of the Republic of Tatarstan – the places of traditional ichigi industry. Detailed descriptions, provided with almost every sample, are the key to understanding the original features of each item, the uniqueness of these samples as products of folk art.

We should note the fact that it was L. Sattarova who first introduced the Russian reader to unique examples of patterned shoes by describing them for the first time in her articles and books. Of particular importance was the information about the collections of foreign museums, which contained ichigs intended for European consumers, they came from World Exhibitions and had an early date and original ornament [5, pp. 136–147]. It is with regret that we have to admit that in foreign museums, wonderful examples of our craft are often attributed to the peoples of the Caucasus, Crimea and Central Asia. The author of the book proves that such attributions are unfounded.

The art of Tatar patterned leather is an important part of modern artistic practice in the Republic of Tatarstan, this phenomenon is described in the final chapter “The Art of Leather Mosaic: Inheriting an Ancient Tradition.” As the author of the idea and organizer of leather festivals in the Turkic world and symposiums on artistic leather processing, L. Sattarova has been an expert in the development and support of this type of national art in Tatarstan in recent decades. In her essays on the work of each modern master and professional artist, the author shows how our unique heritage is interpreted and introduced into a modern artistic context in the design of interior items, clothing, and the creation of unique works of decorative and applied art. Continuity is the most important factor in preserving the experience of folk art; it is ensured in Tatarstan through the practice of mentoring, carried out by prominent artists of applied art. The book characterizes the existing system of training craftsmen and artists who work with leather in the

Republic, depicts the creative achievements of teachers and graduates of the Kazan Art School named after N. Feshin and the Kazan State Institute of Culture. The most important feature of this study is that Liliya Sattarova highlights the creativity of contemporary masters and professional artists who develop the famous art in the modern ethnocultural environment and creative industry. At the same time, the author reveals the true artistic content of this folk craft, its technique and features of its color scheme, the semiotic meaning of its ornament, which will not allow turning this unique phenomenon into kitsch, falsifying its true image.

This monograph is the result of many years of work conducted by the famous scholar L. Sattarova. The research has great scientific, practical and methodological significance; it can be used in the development of museum concepts, as well as educational and scientific materials both for students of “Folk artistic culture” and “Decorative and applied arts” at universities of culture, and for folklore ensembles and ethnocultural associations in their work devoted to reviving and developing the Tatars' traditional culture. The book by L. Sattarova is important and necessary for modern life, when ethnic values acquire special significance; it will serve as an aid in preserving and reviving the traditions of the Kazan Tatars' famous folk craft.

References

1. Sattarova, L. I. (2004). *Kazanskaya uzornaya kozha* [Kazan Patterned Leather]. 159 p. Moscow, Kul'tura i traditsii. (In Russian)
2. *Tolkovye kozhevnyye knigi. L. Satarova “Kazanskaya uzornaya kozha”* (2023) [Explanatory Leather Books. L. Satarova “Kazan Patterned Leather”]. YouTube, 6 iyulya 2023 g. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ODiNOwNbPAo> (accessed: 11.03.2024). (In Russian)
3. *V Tatarstane zaregistrovan novyi regional'nyi brend “Kazanskaya uzornaya kozha”* [A New Regional Brand “Kazan Patterned Leather” Has Been Registered in Tatarstan]. Real'noe vremya. 19.05.2023. URL: <https://realnoevremya.ru/news/281143-rosopatent-zaregistroval-nmpt-kazanskaya-uzornaya-kozha> (accessed: 11.03.2024). (In Russian)
4. Sattarova, L. I. (2013). *Kazan kayuly kyne* [Kazan Patterned Leather]. Säkhtiyän chitek, sauryi ykchə. Kazan, “Zaman” nəshriyate. 167 b. (In Tatar)
5. Sattarova, L. I. (2014). *Obraztsy kazanskoi uzornoj kozhi v zarubezhnykh muzeyakh* [Samples of Kazan Patterned Leather in Foreign Museums]. Khudozhestvennaya obrabotka kozhi u tyurkskikh narodov. Doklady II Mezhdunarodnogo simpoziuma. Pp. 136–147. Kazan', 19–20 sentyabrya 2014 g. Ankara. (In Russian)

**РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ САТТАРОВОЙ ЛИЛИИ ИЛЕВНЫ
«ТАТАРСКАЯ УЗОРНАЯ КОЖА: РЕМЕСЛО, ТРАДИЦИЯ,
ИСКУССТВО». КАЗАНЬ: ТАТАР. КН. ИЗД-ВО, 2023. 119 С.**

Алсу Рашидовна Еникеева,

Казанский государственный институт культуры,
Россия, 420008, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 3,
ak-kalfak@yandex.ru.

Екатерина Гавриловна Вакуленко,

руководитель художественно-экспертного совета
Центра казачьей кубанской культуры «Казачья воля», Краснодарский край,
52332, Краснодарский край, Усть-Лабинский м.р-н, Усть-Лабинское г.п.,
г. Усть-Лабинск, ул. Заводская, д. 127,
sohranenie@mail.ru.

В статье рассматривается вклад искусствоведа Л. И. Саттаровой в изучение искусства кожаной мозаики, являющегося мировым брендом татарской традиционной культуры. Доказывается новизна подхода к интерпретации художественных характеристик татарской узорной кожи, обозначается ряд обоснований ценности проведенных исследований, акцентируется внимание на ключевых аспектах анализируемой тематики, аргументируется степень значимости исследования автора в искусствоведении и культурологии.

Ключевые слова: татарская узорная кожа, кожаная мозаика, казанский шов, интерпретация, прикладное искусство, орнамент, музейные коллекции

В течение многих лет своей профессиональной деятельности искусствовед Лилия Саттарова занимается исследованиями татарской узорной кожи (кожаной мозаики), уникального искусства казанских татар, не имеющего аналогов в культуре других тюркских народов. Ею осуществлен целый ряд публикаций по этой теме в различных российских и зарубежных изданиях. Прошло два десятилетия после выхода в свет издания книги Л. И. Саттаровой «Казанская узорная кожа» [1], которая давно перешла в разряд библиографической редкости. Уместно вспомнить, что книга получила высокие отзывы специалистов, издание стало настольной книгой для искусствоведов, историков, культурологов, а также художников и мастеров народных промыслов [2]. Книгу буквально разбирали на цитаты, перешедшие за много лет на страницы печатных и электронных изданий; обсуждение технологии «татарского шва» превратилось в модный тренд на тематических интернет-форумах, а изделия мастеров обогатились новыми орнаментами, впервые опубликованными в книге. Следует сказать, что во многом благодаря введенному автором книги термину казанская узорная кожа стала узнаваемым

явлением, превратившись в популярный бренд, впоследствии зарегистрированный фирмой – производителем национальной обуви [3]. В последующие годы автором был накоплен новый материал, написан очерк о современном развитии искусства кожаной мозаики, подробно изучены музейные коллекции Татарстана, исследована история коллекционирования узорной кожи. Частично эти материалы вошли в дополненный и переработанный вариант книги, изданный Министерством культуры Республики Татарстан на татарском языке в переводе, осуществленном известной поэтессой и переводчиком Флёрой Тархановой [4].

Являясь важной составляющей национальной культуры, искусство татарской узорной кожи, к большому сожалению, остается малоизвестным в мире. Тем более необходимыми и насущными являются иллюстрированные издания, которые ярким и доступным языком расскажут читателю об истории и традициях промысла, орнаментальных мотивах, современных мастерах. Книга Л. И. Саттаровой «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» является именно таким изданием. Книгу открывает предисловие, в котором автор поясняет свою зада-

чу: «Обращаясь к истокам ремесла, прослеживая его многовековую художественную традицию, мы сможем не только сохранить наследие предков, но и дать ему новую жизнь – в искусстве современных мастеров». Структура книги и ее дизайн подчинены этой идее. Книга состоит из пяти глав, в которых раскрываются заявленные автором в названии этапы развития татарской узорной кожи. Рассказ об истории ремесла, включающий краткую историографию вопроса, строится на связи с традицией производства кожаной обуви казанскими татарами и их предками – волжскими булгарами; автор рассказывает об этой замечательной странице национальной культуры на широком историческом фоне. История узорной кожи, от зарождения «казанского шва» до расцвета казанского ичижного промысла, показана не только на музейных образцах XVIII–XX вв. из двадцати музеев России и зарубежных стран (Турции, Германии, Канады и других), но и через образы литературы и фольклора. Логическим продолжением этого раздела является глава «Основа традиции: орнамент и татарский шов», ставшая увлекательным рассказом о единстве орнамента и уникального «татарского шва», в котором воплотились неповторимые художественные достоинства татарской узорной кожи.

Органичным и, несомненно, составляющим ценную часть книги является раздел «Премудрости татарского шва» с описанием процесса работы над «татарским швом», который подан просто и ясно, с необходимыми схемами и фотографиями и краткими и понятными пошаговыми инструкциями, которые являются единственным пособием своего рода.

Книга по прикладному искусству подразумевает богатый иллюстративный ряд. Труд Л. И. Саттаровой, несомненно, является образцом в том, как надо это делать. Авторский текст сопровождает более 160 иллюстраций, большинство из них имеет развернутые аннотации, которые обращают внимание читателя на специфические особенности конкретного изделия из узорной кожи. Автором использован широкий ряд фотографий, задокументировавших как разные стадии ремесла («сшивание татарских сапог» на фото конца XIX в. из Калужского музея, татары-ичижники за раскромом кожи и посадкой на колодку, вышивальщицы артелей «Обувь» и «Кзыл Кустарь» на фотографиях 1929–1930 гг.), так и сам татарский узорный ичиг: вот он на ноге Айседоры Дункан на фото 1922 г., далее – на стенде Всемирной вы-

ставки в Париже в 1925 г., в экспозициях музеев в XX и в XXI столетиях.

Образцы татарской узорной обуви и других изделий, опубликованные в книге, – результат многолетнего настойчивого, кропотливого исследования, переписки с российскими и зарубежными музеями, один перечень которых позволяет оценить масштаб научного поиска: Немецкий музей кожи (Оффенбах-на-Майне), Музей изящных искусств (Бостон), Музей обуви Батя (Торонто), Этнографический музей и Музей вакуфного искусства (Анкара), Музей дворца Топкапы (Стамбул), Национальный музей Монголии (Улан-Батор), Музей Метрополитен (Нью-Йорк). В обширных коллекциях целого ряда российских музеев, больших и малых, автором выбраны самые выразительные образцы узорной кожи, которые характеризуют определенный этап развития знаменитого ичижного промысла. Среди этих собраний – Российский этнографический музей (Санкт-Петербург), Сергиево-Посадский музей-заповедник (Сергиев-Посад), Государственный исторический музей (Москва), Касимовский музей-заповедник (Касимов), Калужский государственный объединенный краеведческий музей (Калуга), Центральный государственный театральный музей им. А. А. Бахрушина (Москва), Музей М. Волощина (Коктебель). Особое внимание автора сосредоточено на музейных коллекциях Татарстана, что в некоторой степени восполняет отсутствие каталогов по татарскому искусству, в частности узорной коже, хранящейся в Национальном музее Республики Татарстан и Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. В разрезе истории музейных собраний ценным является обращение автора к самому феномену собирания и коллекционирования узорной кожи, в котором отразилась прежде всего высокая оценка образцов узорной обуви как предметов, обладающих несомненными художественными достоинствами и культурно-исторической значимостью.

Обращает на себя внимание широта музейного поиска исследователя: интересные образцы узорных ичигов обнаружены автором даже в школьных музеях республики (с. 64, 67). Автор тем самым подчеркивает важность коллекций школьных музеев в фиксации и изучении истории края, в частности развития промыслов в селах Арского и Высокогорского районов Республики Татарстан – местах традиционного бытования ичижного промысла. Подробные описания, которыми снабжен практически каждый

образец, дают ключ к пониманию уникальной особенности каждой вещи, неповторимости этих образцов как изделий народного искусства.

Заслуживает особого упоминания тот факт, что именно Л. И. Саттарова впервые познакомила российского читателя с уникальными образцами узорной обуви, осуществив их первую публикацию в своих статьях и книгах. Особенно важной была информация о коллекциях зарубежных музеев, в которых оказались собраны ичиги, предназначенные для европейского потребителя, происходящие со Всемирных выставок и имеющие раннюю дату и оригинальный орнамент [5, с. 136–147]. С сожалением приходится констатировать, что в зарубежных музеях замечательные образцы нашего промысла нередко приписываются народам Кавказа, Крыма, Центральной Азии. Автор книги доказывает, что подобные атрибуции не имеют под собой ни малейшего основания.

Искусство татарской узорной кожи является важной частью современной художественной практики в Республике Татарстан, данное явление раскрыто в завершающей главе «Искусство кожаной мозаики: наследуя древнюю традицию». Являясь автором идеи и организатором фестивалей кожевенного дела в тюркском мире и симпозиумов по художественной обработке кожи, Л. И. Саттарова полностью владеет темой развития и поддержки данного вида национального искусства в Татарстане в последние десятилетия. В очерке творчества каждого современного мастера и профессионального художника автор показывает, как уникальное наследие интерпретируется и вводится в современный художественный контекст в дизайне предметов интерьера, одежды, создании уникальных произведений декоративно-прикладного искусства. Преемственность является важнейшим фактором в сохранении опыта народного искусства, она обеспечивается в Татарстане через наставничество видных художников прикладного искусства. В книге характеризуется существующая в республике система подготовки кадров мастеров и художников, работающих с кожей, раскрываются творческие достижения преподавателей и выпускников Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина и Казанского государственного института культуры. Важнейшим достоинством данного исследования является то, что Лилия Илевна большое внима-

ние уделяет творчеству современных мастеров и профессиональных художников по развитию знаменитого искусства в современной этнокультурной среде и креативной индустрии. При этом автор раскрывает истинное художественное содержание данного народного промысла, его технику, особенности цветовой гаммы, семиотическое значение орнамента, что позволит не превратить уникальное явление в китч и не фальсифицировать его истинный образ.

Данная монография является итогом многолетнего труда известного ученого Л. И. Саттаровой. Исследование имеет ценное научно-практическое и методическое значение, оно может быть использовано в разработке концепций музеев, а также образовательных и научных материалов как для студентов направления подготовки «Народная художественная культура» и «Декоративно-прикладное искусство» вузов культуры, так и для фольклорных ансамблей и этнокультурных объединений в их работе по возрождению и развитию традиционной культуры татар. Книга Л. И. Саттаровой является важной и необходимой в современной жизни, когда этнические ценности приобретают особую значимость; она будет служить пособием для тех, кто заинтересован в сохранении и возрождении традиций знаменитого народного промысла казанских татар.

Литература

1. Саттарова Л. И. Казанская узорная кожа. М.: Культура и традиции, 2004. 159 с.
2. Толковые кожевенные книги. Л. Сатарова «Казанская узорная кожа» // YouTube, 6 июля 2023 г. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ODiNOwNbPAo> (дата обращения: 11.03.2024).
3. В Татарстане зарегистрирован новый региональный бренд «Казанская узорная кожа» // Реальное время. 19.05.2023. URL: <https://realnoevremya.ru/news/281143-rospatient-zaregistroval-nmpt-kazanskaya-uzornaya-kozha> (дата обращения: 11.03.2024).
4. Саттарова Л. И. Казан каюлы күне. Сәхтияң читек, саурың үкчә. Казан: «Заман» нәшрияте, 2013. 167 б.
5. Саттарова Л. И. Образцы казанской узорной кожи в зарубежных музеях // Художественная обработка кожи у тюркских народов. Доклады II Международного симпозиума. Казань, 19–20 сентября 2014 г. Анкара, 2014. С. 136–147.

**ЛИЛИЯ ИЛ КЫЗЫ САТТАРОВАНЫҢ «ТАТАРСКАЯ УЗОРНАЯ
КОЖА: РЕМЕСЛО, ТРАДИЦИЯ, ИСКУССТВО»
МОНОГРАФИЯСЕНӘ (КАЗАН: ТАТАРСТАН КИТАП НӘШРИЯТЫ,
2023. 119 б.) БӘЯЛӘМӘ**

Алсу Рәшит кызы Еникеева,
Казан дәүләт мәдәният институты,
Россия, 420008, Казан ш., Оренбург тракты ур., 3 йорт,
ak-kalfak@yandex.ru.

Екатерина Гавриловна Вакуленко,
«Казачья воля» Кубань казаклары мәдәнияте үзәге,
52332, Краснодар крае, Усть-Лабинск шәһәре, Завод урамы, 127 йорт,
sohranenie@mail.ru.

Мәкаләдә сәнгать белгече Л. И. Саттарованың татар традицион мәдәниятенәң дөньякүләм танылган бренды булган күн эшләнмәләре мозаикасы сәнгәтен өйрәнүгә керткән өлешенә бәя бирелә. Татар күн бизәкләренәң сәнгәти характеристикаларын интерпретацияләү жәһәттеннән авторның яңача карашы дәлиләнә, үткөрелгән тикшеренүләренәң кыйммәте нигезләнә, анализлана торган темаларның төп аспектларына игътибар бирелә, тикшеренүләренәң сәнгать гыйлемдәгә һәм культурологиядәгә әһәмияте дәрәжәсе билгеләнә.

Төп төшенчәләр: татар күн бизәкләре, күн мозаикасы, Казан жәе, интерпретация, кулланма сәнгать, бизәк, музей коллекцияләре