

Т.М. Носань

«ВЫШИВКА В ТРАДИЦИОННОМ ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ»

Статья посвящена одному из видов русского традиционного прикладного искусства – вышивке, ее возрождению и сохранению. Автор описывает и анализирует различные виды вышивки, распространенные в регионах России. Описывая каждый их видов, автор показывает что русское народное вышивальное мастерство является одной из ярчайших страниц мирового искусства.

Ключевые слова: декоративно – прикладное искусство, русское традиционное прикладное искусство, вышивка, техники.

Русское народное декоративно-прикладное искусство необычайно богато и многообразно. Оно объединяет в себе творчество разных народов и народностей, населяющих широкие просторы Российской Федерации. Вклад каждого из них в сокровищницу художественного наследия неповторим, отличен от других и поэтому особенно ценен. Его своеобразие определяется многими причинами: условиями труда и быта, обычаями людей, национальным характером, особенностями окружающей природы и используемых для художественного творчества материалов, а также конкретными задачами украшения орудий труда, одежды, жилища и т.д.

Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, относящиеся к IX – XII вв. Это были фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненными золотыми нитями. Золотым шитьем в далекие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей. Традиции вышивального искусства постоянно развивались. В XIV – XVII вв. вышивка приобретает еще более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шелка и бархата одежду царей и бояр.

Цветным шелком и золотыми нитями украшали свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки. Вышивание было распространено в основном среди женщин знатных семей и монахинь. Постепенно искусство вышивания распространяется и входит с XVIII в. в жизнь всех слоев населения и становится одним из основных занятий девушек. Вышивкой украшали предметы быта: полотенца, подзоры, столешники (скатерти), праздничную и повседневную одежду, передники и головные уборы и др. Изделия выполнялись на простых, недорогих материалах, но отличались очень высоким художественным мастерством [8, с. 127-131].

Приемы вышивания, узоры, их цветовое воплощение совершенствовались из поколения в поколение, отбирая все лучшее и создавая неповторимые образцы вышивок, с характерными национальными чертами. Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций и профессионализмом приемов выполнения. Народная вышивка подразделялась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как претерпевала влияние моды, пришедшей с Запада. Народная вышивка была связана с обычаями и обрядами русского крестьянства. В русских деревнях и селах с пятилетнего возраста начинали обучать девочку женскому мастерству: прясть, ткать, вышивать, плести кружева. К 13 – 15 годам она должна была приготовить приданое к свадьбе. Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, большое количество рубах, передников, головных уборов, подарков. Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии невесты, а на свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Во всех крестьянских семьях женщины занимались рукоделием – пряли, ткали, вышивали, вязали, плели кружева. В процессе работы они отшлифовывали свое мастерство, учились друг у друга и у старших, перенимая опыт многих поколений. Женскую одежду шили из домотканых льняных и шерстяных тканей, затем украшали вышивкой, кружевом, тесьмой, вставками цветного ситца. В разных губерниях одежда имела свои особенности и отличия. Она была различной по назначению (повседневная, праздничная, свадебная), выполнялась для разных возрастов (девичья и женская). По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень разнообразна. Отдельные области, а иногда и районы имели свои характерные приемы, мотивы орнамента, цветовые решения. Это во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением [4, с. 58-65, 77-79].

Русская вышивка имеет свои национальные особенности, она отличается от вышивок других народов. Большую роль в ней играют геометрический орнамент и геометризованные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, барса с поднятой лапой.

В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – символ тепла, жизни, женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны. Расположение узора и приемы вышивки были органически

связаны с формой одежды, которую шили соединительными швами из прямых кусков ткани.

Многие швы выполняли по счету нитей ткани, их называли счетными. Такими швами легко украшать оплечья рубах, концы рукавов, разрез на груди, подол рубах и передников. Вышивку располагали также и вдоль соединительных швов. В вышивках «свободных», по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера. К старинным русским швам относятся: полукрест – роспись, набор, крест, счетная гладь, козлик, белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь. Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы: северную и средне-русскую.

К северной относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Владимирской и других областей. Самые распространенные приемы северной вышивки – крест, роспись, вырезы, белая строчка, вышивка по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всего узоры выполнялись красными нитками по белому фону или белыми по красному фону и белыми нитками по белому фону. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Разделки – квадратики и полосы внутри крупных фигур птицы – павы, барса или дерева вышивались синей, желтой, зеленой и темно – красной шерстью. Очень популярным по всему русскому Северу было шитье строчкой по полотняной сетке (строчка по сетке).

В большинстве районов оно выполнялось белыми нитками по белой сетке, но в этом виде шитья охотно использовали и разноцветные нити. Красота строчевых вышивок достигалась четким выделением белоснежного узора на легком прозрачном фоне. Узоры вышивок часто состояли из геометрических фигур сложных очертаний, в основе которых лежал ромб или квадрат. Кроме геометрических мотивов, в северных вышивках встречается изображение цветов, кустов, деревьев. Растительные мотивы сочетались в узоре с изображением птиц или зверей. Это был целый мир поэтических образов.

Сказочные птицы – павы с роскошными хвостами, скромные маленькие утки, величавые, грациозные лебеди, горделивые кони, изящные олени с ветвистыми рогами изображались среди цветущих кустов и деревьев. Так же часто встречается в народной вышивке русского Севера изображение величавых женских фигур с птицами или цветами в руках и всадников на сказочных игривых конях. Мотивы цветов, деревьев, птиц, зверей, всадников, и женских фигур в народном искусстве всегда были наделены емкой и многозначной символикой. Лебеди у сельских жителей являлись олицетворением юной прекрасной девушки и невесты, считались символом верной любви. Утки воспринимались как знак трудолюбивой хозяйки дома и были символом плодородия. Голуби считались символом супружеской верности и залогом счастливой семьи. В русских народных вышивках девятнадцатого столетия почти повсеместно встречается изображение хоровода девушек, всадников, с ветками зелени в руках, ряженых, венчание молодых в церкви, свадебный поезд с женихом и невестой в празднично оформленной карете или санях в сопровождении многочисленных гостей.