

Департамент образования города Москвы

Московский Городской Дворец Детского (Юношеского) творчества

Центр художественного творчества

Студия декоративно-прикладного творчества

Дидактическая работа

***Тема: «Использование орнаментальных мотивов вышивки
Русского Севера в трикотаже для украшения интерьера»***

Автор: Муранова Н.Н.

Москва, 2007

Пояснительная записка к дидактической работе

Дидактическая работа выполнена к авторской программе Скворцовой И.Н. «Художественное вязание». В процессе реализации программы данная работа используется при изучении разделов тематического плана 3 года обучения раздела «Машинное вязание», тема: «Узорное (орнаментальное) вязание. Жаккардовое переплетение», 2007-2008 гг.

Цель создания дидактической работы – «изучение древних символов вышивки Русского Севера, их значение и использование в современном интерьере».

Дидактическая работа включает в себя:

- теоретический материал «Особенности вышивки народов Русского Севера»;
- иллюстративный материал;
- разработка и выполнение технических рисунков по основным элементам орнаментальных мотивов вышивки народов Русского Севера;
- разработка и выполнение образцов жаккардового переплетения по мотивам вышивки народов Русского Севера на бытовой вязальной машине.

Отличительной особенностью работы является разработка технических рисунков и выполнение образцов жаккардового переплетения.

Данный материал может быть использован педагогами коллективов декоративно-прикладного творчества, а также педагогами дополнительного образования в школе.

*иконографии бытовой вышивки
оледенели и кристаллизовались
те источники, которые уже много
веков не питают живой водой
изменившийся народный быт!*

В.С. Воронов

Геометрический орнамент возник на заре человеческой культуры. Самые первые символы – прямые, волнистые линии, круги, клетки, кресты, квадраты и т.д. – украшали стенки древнейших глиняных сосудов, древнейшие изделия из камня, металла, дерева и кости. Для древнего человека они были условными знаками, с помощью которых он выражал свои понятия о мире. Прямая горизонтальная линия означала землю, волнистая линия – воду, крестом изображали – огонь; ромб, круг или квадрат символизировали небесный огонь солнце. Из комбинации тех же простейших элементов составляли более сложные знаки – символы. Нередко они играли роль оберега, их чертили как заклинание.

С течением времени изначальный смысл этих фигур изменился, а потом и вовсе стерся в памяти поколений. Очень много труда было потрачено на восстановление значений этих символов, но до сих пор существует много загадок и предположений, что значили эти символы когда-то.

Так, в квадрате, разделенном на 4 части, с кружками в каждой, предполагают идеограмму усадьбы, строящегося дома. Ромб с продленными сторонами, возможно, был знаком венца сруба деревянного дома.

Большая часть вышивок имела определенный символический смысл. Недаром они украшают праздничные обрядовые предметы: полотенца, женские рубахи, головные уборы. Возможно, что даже расположение орнамента на этих предметах было не произвольным, и приобретал магическую силу, располагаясь в строго определенных местах. Подтверждение тому расположение геометрического орнамента на рубахах.

Орнаментом украшали ворот, грудь, широкую кайму на подоле и особенно рукава. В старинных рубахах узор покрывал весь рукав, в тех, что поновее, – только оплечье, запястье и ластовицу под мышкой. Вполне возможно, такое подчеркнутое внимание к украшению руки явилось далеким отзвуком почитания этого своеобразного орудия труда. Окружая руку символами, человек хотел увеличить ее силу, ловкость, обеспечить успех в различных действиях.

Утратив магическую роль, геометрические фигуры долгое время сохраняли определенное место на бытовых вещах. А впоследствии забылось и оно. Народная традиция пронесла сквозь столетия внешнюю форму древних знаков. Они превратились в чисто декоративные мотивы, из которых народные мастера составляли орнаментальные мотивы.

Дидактическая работа направлена на изучение древних символов вышивки Русского Севера, их значение и использование в современном интерьере.

Одним из основных орнаментов в северном костюме и предметах интерьера была свастика. Поклонение свастике в первую очередь означало поклонение Солнцу – источнику всей жизни на земле, поклонение свету и первичному огню.

В свастику верили как в талисман, «притягивающий» удачу. Считалось, если нарисовать коловрат на ладошке, то обязательно повезет.

В разных областях были свои названия свастики. В Архангельской области свастику называют заяц, зайцы (во мн. числе), например: полотенце заяцами. Это указывает на представление о ней как о частице солнечного света, луче, как принято говорить, - «солнечном зайчике». Если сравнить с другими областями, например с югом, то свастичный орнамент именовался «конями, коневыми голяшками» (раньше символом солнца и ветра считался – конь).

Кроме обычной свастики выделяют многие ее разновидности. Одна из них двулучевая, или двусторонняя, свастика - волюта.

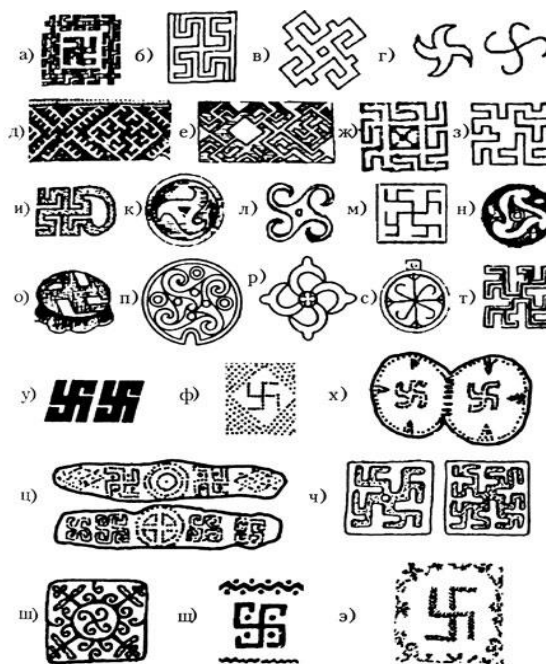
Выделяются два основных вида символа свастики – с концами, загнутыми против солнца, справа налево, и слева направо, по солнцу.

Первая свастика называется свертывающейся (центростремительной или собирающей), вторая – развертывающейся (центробежной или сеющей).

Свастика являлась, как говорилось раньше одним из главных орнаментальных мотивов, оберегом. Поэтому богато орнаментальные полотенца имели чаще всего обрядовое значение. Родины, крестины, сватовство, свадьба, похороны, поминание усопших – ни одно из важных событий не обходилось без них.

Свастичный орнамент на полотенцах встречается самый различный, свастика очень разнообразна, как и фигуры, в которые она вписана или заполняет. Разнообразие свастик на полотенцах огромно: простые, широкие, разветвленные, городчатые, гребенчатые, сложные, соединенные, широкие с ромбом внутри. Самостоятельная свастика в полотенцах встречается очень редко.

Положение мотивов свастики на полотенцах разнообразно. Она может располагаться как в заузорках (крайних узорах при трехчастной композиции), так и на центральном узоре.

На многорядных композициях она также могла быть на любом из рядов или на всех одновременно. Нередко мотив свастики украшал и верхний узор. Там он мог присутствовать в композиции с женскими фигурами, деревом жизни, птицами.

Поскольку цветовое решение северных полотенец красно-белое, за редким исключением, цвета свастики соответственно красные, либо белые. Красные свастики встречаются гораздо чаще.

Очень большое внимание в вышивке уделялось сюжетным композициям. Украшая собой бытовые вещи, они явно отражали какие-то древние легенды и поверья, давно забытые народом. Как писал Б.А. Рыбаков: « История культа великой богини жизни оказалась написанной не римскими или греческими учеными, а архангельскими и вологодскими вышивальщицами красными нитями на полотне».

Для древних людей изображения пышного дерева, человеческой фигуры с поднятыми руками, держащей поводья коней с всадниками, или птиц были олицетворениями сил природы.

От природы зависело хозяйство землевладельцев. Ее наделяли божественной властью; населяли все окружающее добрыми и злыми духами, и, заклиная их, изображали условными знаками. Солнце иногда принимало облик коня. В виде женской фигуры изображалась главная богиня – Мать сыра земля. Птицы в ее руках и всадники на конях отождествляли подвластные ей стихии. На ней росло Великое древо жизни, означавшее вечно живую природу. В представлении крестьян эта богиня была, словно живое существо: пьет воду и родит урожай, засыпает на зиму и просыпается по весне. С воздетыми руками она просит небо согреть ее после долгого зимнего сна жаркими лучами внешнего солнца, - без этого ей не родить доброго плода.

Эти образы древней мифологии давно пришли в вышивку и жили в ней веками не случайно. Они украшали полотенца, подзоры, рубахи, передники, имевшие важное ритуальное значение во время народных праздников и традиционных обрядов.

Особенно многозначной была роль полотенец. Их развешивали на ветвях священных полотенец, украшали красный угол избы и иконы; десятки вышитых полотенец участвовали в свадебном обряде; на полотенце принимали родившегося ребенка, на полотенце подносили хлеб-соль, полотенцами вместо вожжей сдерживали коней свадебного поезда.

В свое время полотенца «играли» роль иконной доски, и на них наносились священные языческие изображения, которые предшествовали иконам.

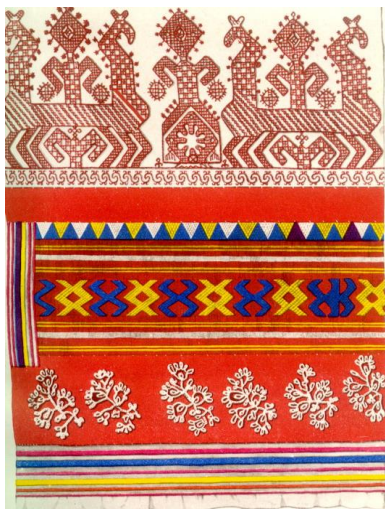
Народ передавал от поколения к поколению образы древней мифологии. Но, постепенно, орнаменты на подзорах и полотенцах стали восприниматься иначе, чем в древние времена. Подобно геометрическим узорам, древнее содержание обрело новый смысл, изменилась и форма, принимавшая на себя все более самостоятельную роль орнамента. Многие поколения вышивальщиц, уже не знающие о первоначальном значении символов, сюжетов, повторяли их как красивые узоры.

Основной традиционной схемой древней вышивки была трехчастная композиция: женская фигура в центре и два всадника по сторонам ее либо была главная средняя фигура и двух стоящих по сторонам и обращенных к ней. Изображения лишены подробностей. Геометрический рисунок передает самые общие черты человеческой фигуры с ромбической головой, поднятыми руками-крючьями и юбкой-треугольником; птицы с пышным хвостом и короной или маленьким птенцом на голове; коня с длинной шеей и гривой и согнутыми в беге ногами; раскидистого дерева с мощными ветвями, оканчивающимися большими цветами-розетками.

Птицы и кони даются всегда в профиль, человеческие фигуры – в фас. Изображения неподвижны, но в них есть скрытая напряженность. Движение и покой находятся в равновесии; кони и птицы как будто бегут на месте. Эти символы олицетворяют доброе начало, добрые спутники человека.

На некоторых полотенцах вышитые фигуры богинь похожи на человеческие идолы. Например, на одном полотенце она изображена стоя, на другом – ее образ не понятен. Можно предположить, что это богиня – пряжа Макошь за ткацким станком или пядьцами; тем более что у богини и всадников подчеркнуты большие пятипалые руки.

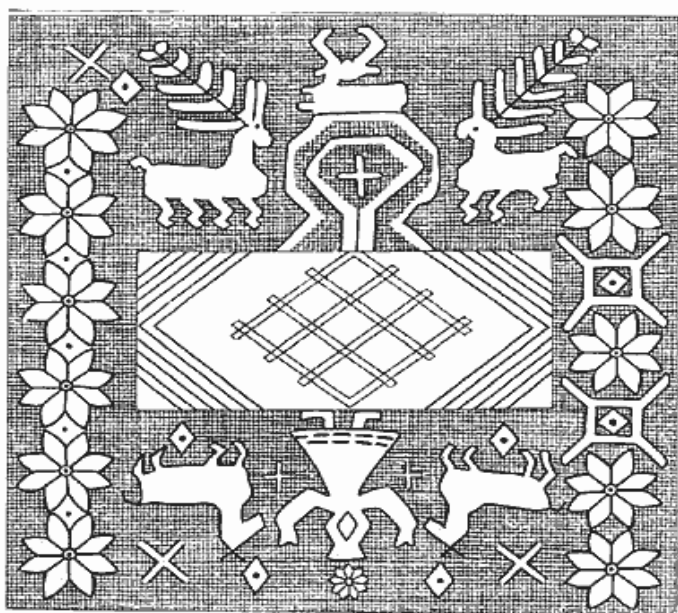

Изучению этой схемы и расшифровки символов посвящено очень много работ. Так после замечательного открытия В.А. Городцовым языческой семантики русских вышивок многие исследователи пошли по его пути, но только спустя 40 лет появилась первая попытка систематического рассмотрения вышивок: А.К. Амброз, прослеживая судьбы древнего символа плодородия – «ромба с крючками» («жабы»), дал также схему развития сюжетов русской языческой вышивки.

Схема такова: с появлением земледелия возникает «ромб с крючками» как идеограмма плодородия, затем появляется конь в сочетании с ромбом и богиня. После добавились всадники и какие-то крылатые существа. Единственное, в его схеме не «нашли» себе места олени-лоси. Долгое время вышивки с оленями – лосями не попадали в поле зрения исследователей; либо их ассоциировали с конями, либо заслоняли собой распространенные композиции с двумя всадниками и женской фигурой в центре.

Однако музейные коллекции хранят значительное количество вышивок с оленями и лосями.

Простейшим и наименее интересным видом вышивок является общеевропейская композиция:

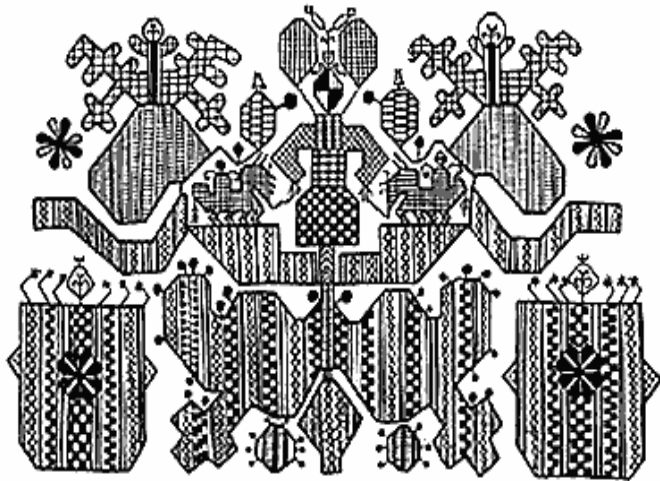

СЕВЕРНОРУССКАЯ ВЫШИВКА
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ БЫКА ВМЕСТО ОЛЕНЯ

ВЫШИВКА НА ПРАЗДНИЧНОМ ПОЛОТЕНЦЕ. ВСТРЕЧА ВЕСНЫ.
ЗА СПИНАМИ ВСАДНИЦ-СОХИ. (Русский Север)

два оленя по сторонам «древа жизни». Значительно важнее композиция с женской фигурой в центре. Одни варианты ее напоминают классическую трехчастную композицию: богиню с предстоящими ей всадниками «прибогами», но с одним отличием, что вместо коней вышиты молодые олени с небольшими рогами и коротеньким хвостиком, а вместо всадников – две женщины, как бы стоящие на оленях. Также встречается своеобразный вариант: два сильно стилизованных лося подходят к

СЕВЕРНОРУССКАЯ ВЫШИВКА С ОЛЕНЯМИ И ЛОСЯМИ.
Сложная композиция, обрамленная огромными лосиными мордами (Север)

реальных русских головных уборах.

Композиции с двумя оленями и рогатой женщиной помещались в «небесном ярусе» женского наряда – на самом верху головного убора сороки. Именно очелья сорок дали наибольшее количество примеров разных вариантов композиции с оленями.

Это означает, что древнее представление о небесных оленях дожило до XIX в и это представление было подкреплено различными мифами.

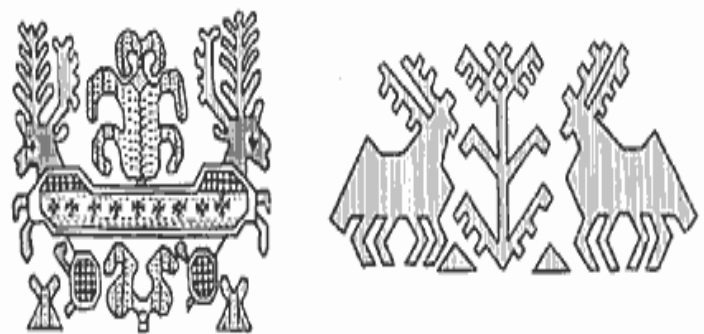
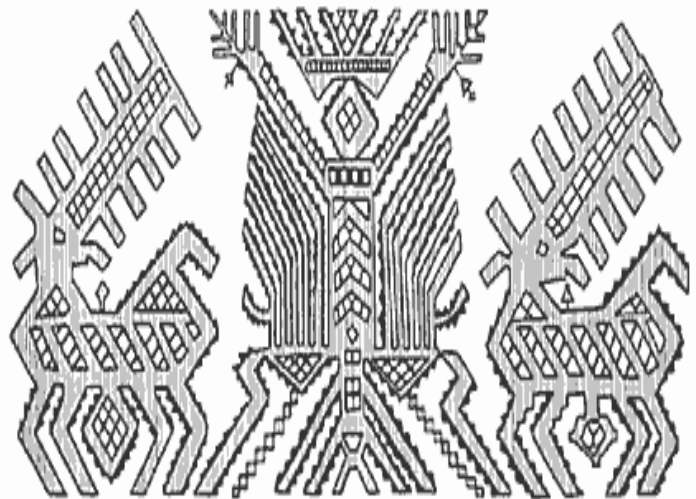
В этих мифах главными персонажами являются женщины - лосихи, Небесные Хозяйки мира, рождающие для земли (для людей и зверей) оленей и других полезных животных. Считалось, что две рогатые богини полузвериного облика рождали источник благосостояния людей.

Чтобы лучше понять образ и культ богинь, лучше всего начать с изучения вышивок, которые содержат изображения оленей или лосей.

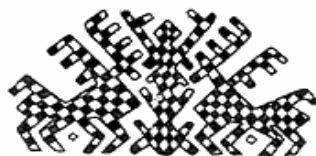
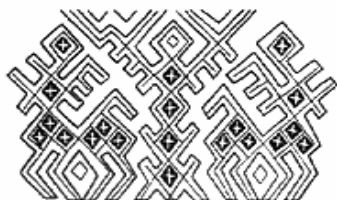
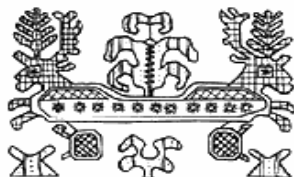
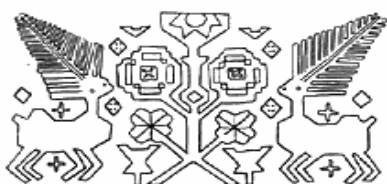
центральной крупной женской фигуре, упирающейся головой в верхнюю кромку, а по сторонам этой срединной композиции вытканы две женщины, стоящие на спинах каких-то огромных фантастических птиц.

Также довольно часто встречаются рогатые женские фигуры, как в сочетании с оленями, так и без них.

Следует отметить, что вышитые изображения женщин с рогами на голове находят соответствие в

СЕВЕРНОРУССКАЯ ВЫШИВКА С ОЛЕНЯМИ И ЛОСЯМИ
(женщина-лосиха с рогами. Новгородская обл.)

ЛОСИ И ОЛЕНИ В РУССКОЙ ВЫШИВКЕ

На подзоре ритмично повторяются бегущие олени и изображения огромной женщины с ветвистыми рогами. Ноги и руки этой полуженщины - полуоленья широко раскинуты – она представлена в позе роженицы. Кисти рук превращены в ветки.

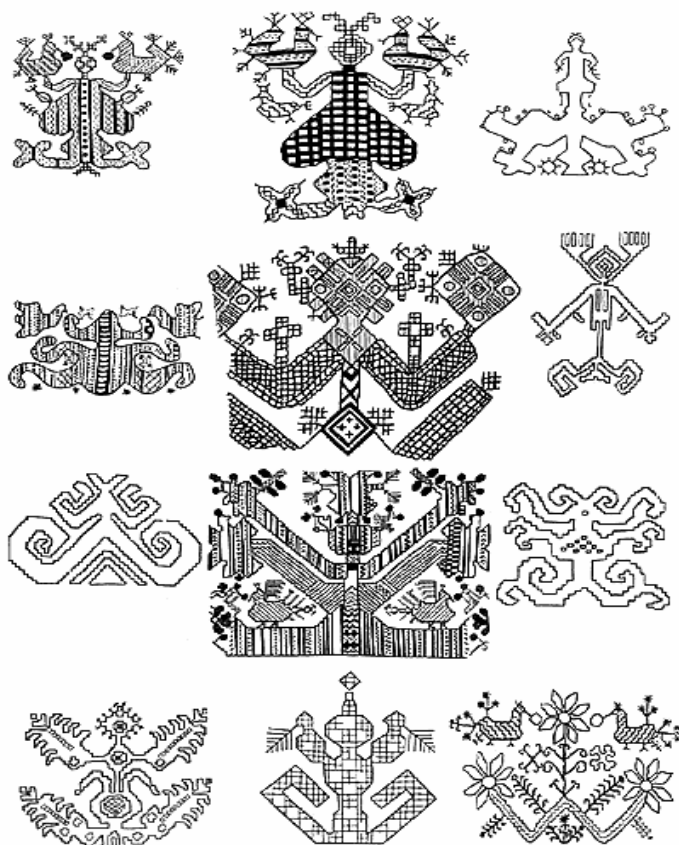
Этот крупный узор окаймлен сверху и снизу более узким с изображением женских фигурок, елочек и оленьих рогов. В промежутках между «рождающей» и оленями вышиты птицы.

В вышивках на полотенцах, кроватиных подзорах и на кокошниках широко представлены композиции с женской фигурой в центре и оленями по сторонам ее. Женщина нередко показана в позе

роженицы с раскинутыми руками и согнутыми и тоже раскинутыми в стороны ногами. В большинстве вышивок эта роженица воспринимается антропоморфно, хотя почти всегда у нее обозначены рога, то небольшие, то ветвистые, иногда тяжелые, явно лосиные.

Смешение звериного и человеческого начала иногда приводит к тому, что распластанная фигура «рождающей» держит в руках двух птиц, как это обычно для бесспорно женских фигур в стандартной трехчастной композиции (женщина и два всадника).

Иногда «рождающая» показана в виде распластанной лягушки. Лягушкообразная фигура изображалась над двумя оленями со сросшимися туловищами. Иногда вышивальщицы давали полную

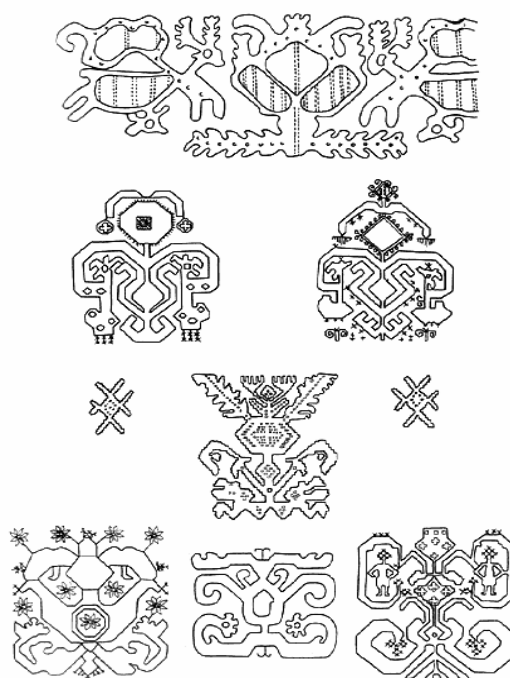

ИЗОБРАЖЕНИЕ РОЖАНИЦ в позе рождающей женщины в русской вышивке

иллюстрацию охотничьего мифа; вышивалась огромная фигура с шестью конечностями; нижние конечности были (как у кентавра) звериными ногами лосихи, а передние – руками получеловеческой богини. В руках такая богиня держала по олененку, как бы опуская их на землю.

Но постепенно фигуры рожаницы превращались то в подобие дерева, то в замысловатую фигуру. Как писал Л.А. Динцес, что «богиня Земли ... часто замещается близким по значению образом цветущего или плодоносного дерева, называемого березкой, яблоней, рябинкой». И поэтому этот символ стали называть то «деревом сложной конфигурации», то «женщиной- деревом», то «женщиной – вазоном».

К основным элементам фигуры рожаницы часто добавлялись растительные узоры – ветки, «елочки», нередко добавлялись символы плодородия – «ромбы с крючками», квадраты с семенами.

РОЖАНИЦЫ, РОЖДАЮЩИЕ «ОЛЕНЬЦОВ МАЛЫХ»

ВЫШИТАЯ ЗАВЕСКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПТИЦ И ПЯТИ ВАРИАНТОВ РОЖАНИЦ

Но постепенно символ «рожаницы» стали заменять на изображение царского («кабацкого») двуглавого орла, своей распластанностью напоминающего фигуру рожаницы.

В поэтических представлениях народа с представлением огня связаны символы орла, сокола и петуха. «Бег» огня по дереву сравнивали с соколиным полетом, прилет сокола – с началом дня. Петух своим криком вызывает на небо вешнее утреннее солнце, пробуждающее ото сна природу. Само солнце, как считали северяне, - это круг, наполненный огнем.

Петух олицетворял собой и огонь земной: «красный петушок по улице бежит» - пожар; посадить красного петуха на крышу – значило поджечь дом.

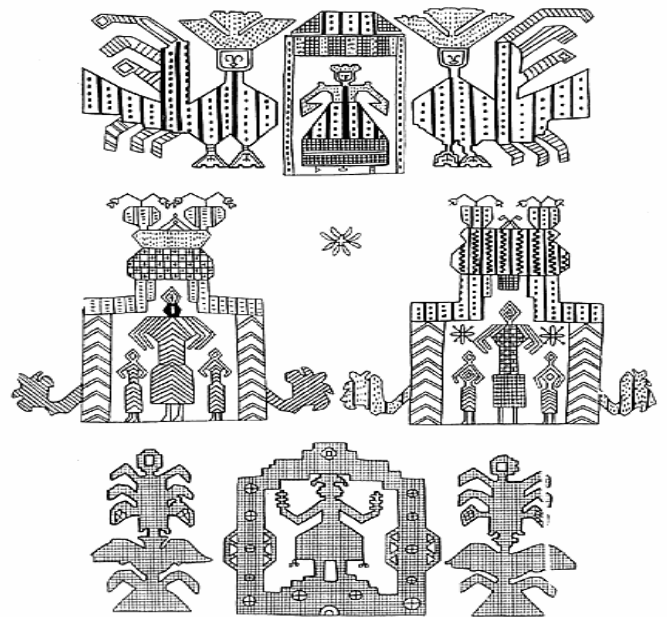
В вышивках Севера много изображений храмов со столпообразными идолами внутри них. Идолы изображались иногда и без построек, среди деревьев.

Внутри теремков-храмов вышивали женскую фигуру, занимавшую почти все внутреннее пространство постройки. Иногда женская фигура стоит на особом ступенчатом возвышении. Другим вариантом является изображение трех женских же фигур внутри постройки. Тогда боковые фигурки делались маленькими, подчеркивая главенство центральной.

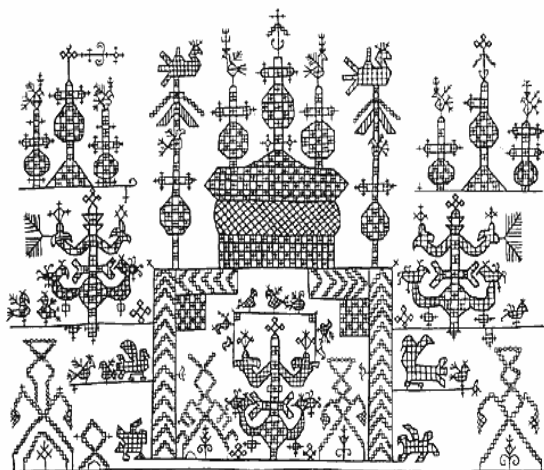
Символ «рожаницы» встречаются не только в виде отдельного символа, но и в сочетании с постройками двух типов. Одни из построек - простые домики с двускатной кровлей – могут приравнены к обычным избам, а другие очень определенно обозначены как церкви со многими главками-луковицами, увенчанными крестами.

Существует еще вид вышивок, в которых модификация теремков сочетается с самым архаичным образом рожаницы.

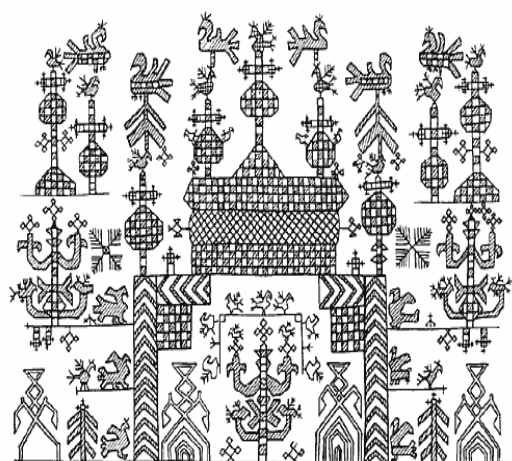
Центром композиции является изображение церкви как бы в разрезе («прозрачный домик»). Довольно затейливая крыша увенчана тремя луковичными главами с крестами и птицами; на боковых, пониженных частях церкви вышиты еще две главки, тоже с крестами и птицами. Над боковыми главками – наподобие женской фигуры с птицей вместо головы и опущенными вниз руками. Во внутреннем пространстве церкви, на фоне какой-то завесы с птицами изображена стилизованная рожаница с выменем на животе. По сторонам рожаницы стоят две женщины в кокошниках, с опущенными вниз руками.

КАПИЦА МАКОШИ

ТРИ РОЖАНИЦЫ В ЦЕРКОВНЫХ ПОСТРОЙКАХ (вышивка из с. Ботихи)

ТРИ РОЖАНИЦЫ В ЦЕРКОВНЫХ ПОСТРОЙКАХ (вышивка из с. Ботихи)

Вне церкви, по сторонам ее, как бы на воздухе над женскими фигурами, стоящими на земле, вышиты еще две точно такие же рожаницы, но с ветками в руках.

Над этими боковыми рожаницами вышиты церковные кровли с тремя главами как бы с той целью, чтобы показать сакральность и этих фигур.

Внизу по углам полотенца вышиты две женские фигуры, тоже в кокошниках и с опущенными руками. Около одной из них – сильно упрощенная фигура девочки.

Мужские фигуры в северорусской вышивке обычно делаются второстепенными, не занимающими центрального положения. Очень интересно изображение всадника во всю высоту на полотенце.

Вышивка состоит из двух ярусов. В нижнем даны небольшие женские фигурки с рогами-елочками за спиной и птицы. Это – «подузор».

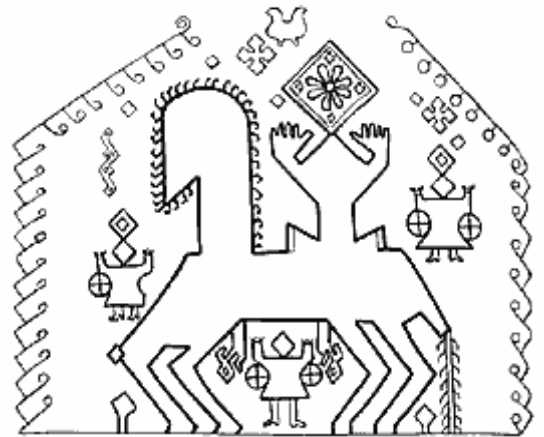
Основу составляет верхний ярус. В нем огромный всадник занимает все пространство небесного свода, достигая головой края вышивки. Всадник необычен: голова его дана в виде косо поставленного квадрата, заполненного крестами и солнцеобразной фигурой с восьмью лучами. Руки его воздеты к небу.

Совершенно необычным является окружение всадника. На земле, под брюхом коня, впереди и позади всадника, как бы на воздухе изображены три женщины с воздетыми руками. По бокам каждой фигуры вплотную к ее талии вышиты по два круга-солнца с крестами внутри.

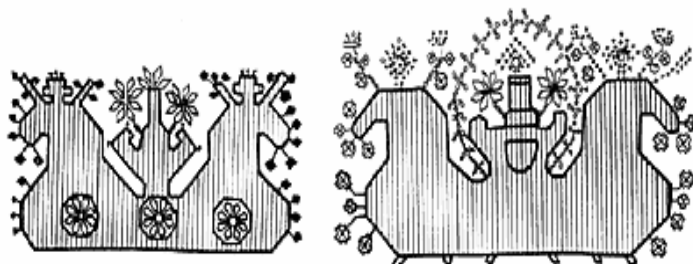
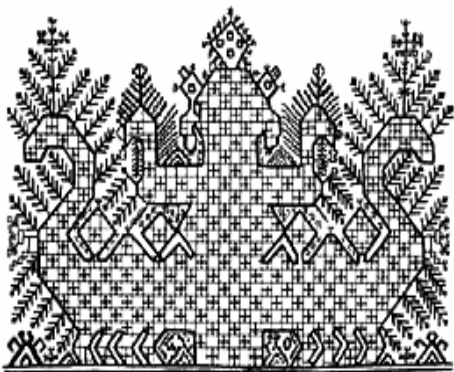
Как говорилось раньше, одним из главных сюжетов является трехчастная

композиция: в центре – крупная женская фигура, украшенная символами плодородия и солярными знаками, а по бокам – два всадника. В руках женщины или по сторонам часто изображались две птицы. Руки женщины могут быть воздеты или опущены вниз, тогда у всадников наоборот.

Вся композиция, занимающая почти всю ширину полотенца, бывает окружена многообразными знаками плодородия, ростками, птичками и т.д. Либо располагались несколько рядов однообразного

ДАЖЬБОГ (?)

«КОНИ-ЛАДЬИ»

орнамента: ряд птиц, ряд конских голов, ряд рожаниц, ряды с растительными узорами.

Также был интересен сюжет: сросшиеся туловищами кони или птицы, образующие двухголовую фигуру («ладью»), на которой сидит или стоит человек. Этот символ являлся выражением идеи движения солнца.

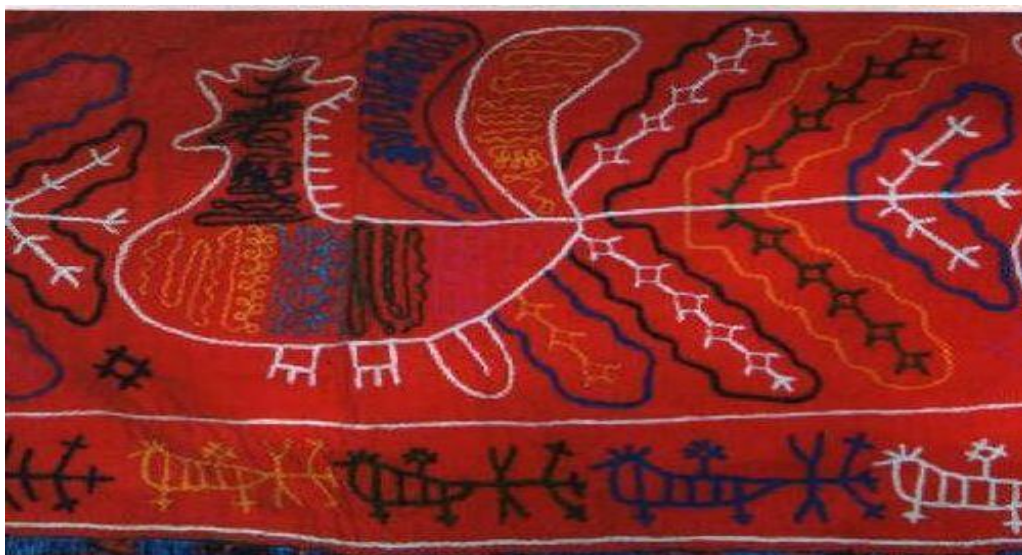

Эти символы были истолкованы как стремление показать дневной и ночной путь солнца; днем солнечную колесницу влекут по небу кони, а ночью подземный путь солнечное светило совершает с помощью уток, гусей, лебедей. На вышитых «ладьях» часто изображались не мужчины, а женщины в широких юбках или даже в виде «лягушки» - рожаницы.

Женскую фигуру в центре композиции обычно считают богиней земли, Великой Матерью и т.д.

Еще одно древнее представление заключалось в том, что над всем миром царит небесная птица – огонь, порождающая птиц – пав, которые несут огонь и тепло земле.

Также с образом птиц в народе было связано представление о свете и тепле. Верили, что с их прилетом наступает весна. И не случайно в пышном оперении птиц, на их головах часто видны крестики, кружки, трезубцы: эти знаки в символике означали огонь и солнце.

Как говорилось раньше, значительную роль в обрядовой жизни людей играли полотенца. Но помимо полотенца эти функции выполняли также ширинки, скатерти-столешники, подзоры.

В прошлом крестьянский стол для трапезы, как правило, накрывался скатертью – столешником. Нарядные скатерти предназначались для свадьбы, праздника.

Подзор с вышитым узором украшал крестьянскую кровать, закрывая ее нижнюю часть. Подзор – полоса холщовой кумачовой или другой ткани пришивался к краю простыни. Отсюда его названия: край простыни, закройка, пристен, поднавес, подвес.

Также была специальная простыня-покрывало, которая изготавливалась для закрытия саней (или телеги), когда невесту везли в церковь. Покрывало сшили из трех частей, и украшенная вышивкой часть спускалась с саней.

Украшенные вышивкой изделия имели многообразные бытовые функции, чаще предназначались в подарок. Но постепенно усиливалась их декоративная сторона. В некоторых случаях чисто утилитарные функции почти исчезли. Кроме традиционных полотенец и простынь, вышивали наволочки на подушки, дорожки, салфетки, накомодники.

ПОЛОТЕНЦЕ

Сегодня дополнения к интерьеру, как подушки, пледы, покрывала, становятся все более популярными. И эти изделия становятся образцами уникального дизайнерского мастерства, если в них используются элементы (символы) старинной вышивки.

Как правило, при создании интерьера дома, дизайнер уделяет много внимания аксессуарам интерьера.

Обычные диванные подушки могут быть весьма ярким предметом декора.

Модным веянием в наступившем сезоне считается большое многообразие подушек различных форм: квадратные, круглые, овальные и т.д. Особенно популярным считается сочетание этих подушек с покрывалами, пледами, гобеленами, одеялами ярких расцветок.

В дидактической работе представлен ряд трикотажных подушек в сочетании с пледами в современном интерьере с использованием символов вышивки Севера

ЛИТЕРАТУРА:

1. Амброз А.К. О символике русской крестьянской вышивки архаического типа. – М.: Наука, 1966.
2. Бардулина В.А., Танкус О.В., Основы художественного ремесла. - М.: Просвещение. 1978.
3. Богуславская И.Я. Добрых рук дел мастерство. – М.: Искусство, 1976.
4. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. – М.: Искусство, 1972.
5. Дедешина М. Красная вышивка (сайт www.marginet.ru)
6. Евдокимов И. Север в истории русского искусства. – В.: Издание Союза Северных Кооперативных Союзов, 1921.
7. Маслова Г.С. Русская вышивка. – М.: Наука, 1978.
8. Решетников Н.И. Народный костюм и обрядность на Русском Севере. – М.: ГП Вельти. - 2004 г.
9. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981.
10. Фалеева В.А. Русская народная вышивка, древнейший тип. - Л.,1949.
11. Шангина И.И. Образы русской вышивки на обрядовых полотенцах XIX – XX в.в. // автореферат. - М.,1975.

