

Департамент образования города Москвы

Московский Городской Дворец Детского (Юношеского) творчества

Центр художественного творчества

Студия декоративно-прикладного творчества

Дидактическое пособие

**Тема: «Разработка образцов жаккардового переплетения на
основе вышивки народов Поволжья»**

Исполнитель: Муранова Н.Н.

Москва, 2010

Пояснительная записка к дидактической работе

«Разработка образцов жаккардового переплетения на основе вышивки народов Поволжья»

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», 2010-2011 гг.

Цель создания дидактической работы – «Разработка учебного наглядного пособия по теме года студии «Искусство народов Поволжья»».

Дидактическая работа включает в себя:

- теоретический материал «Особенности вышивки народов Поволжья»;
- иллюстративный материал;
- разработка и выполнение технических рисунков по основным элементам орнаментальных мотивов вышивки народов Поволжья;
- разработка и выполнение образцов жаккардового переплетения по мотивам вышивки народов Поволжья» 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.

Мордовская вышивка

Мордовская народная вышивка как вид декоративно-прикладного искусства имеет свои отличительные особенности в искусстве народов нашей Родины. Эти особенности выражаются в наборе орнаментальных мотивов, композиции, технике вышивания. В орнаменте мордовской вышивки нашли широкое применение сетчатые узоры и сложные розетки, построенные на основе многочисленных вариантов ромбов.

Основными орнаментальными мотивами бордюров являются **ромбы с продленными, продленными и загнутыми сторонами, ромбы с тремя и большим количеством отростков на каждой из сторон, нередко более сложные мотивы из двух или четырех ромбов (или их частей)**. Орнаментальные мотивы бордюров почти всегда усложняются введением дополнительных элементов и перемычек, а также исключением отдельных элементов. В качестве самостоятельных элементов и мотивов в орнаменте мордовской вышивки широко используются негативные узоры.

Бытование и сохранение простейших форм геометрического орнамента на протяжении почти двух тысячелетий вплоть до нашего времени указывают на типичность этих форм для мордвы. Однако орнаментальные мотивы, построенные на основе ромба и его вариантов и характерные для мордовской вышивки, в различной степени распространены и в орнаменте всех окружающих мордву народов.

Зооморфные, растительные и антропоморфные мотивы мордовской народной вышивки также имеют аналогии в орнаментах вышивки, ткачества и вязания русских, марийцев, чувашей, башкир, удмуртов, народов Коми.

Общие черты в декоративно-прикладном искусстве народов, относящихся к различным языковым группам, были обусловлены в значительной степени общностью их исторических судеб в пределах Волго-Уральской историко-этнографической области.

В мордовской народной вышивке преобладающими орнаментальными мотивами являются **геометрические**. Имеются еще две категории орнаментальных мотивов: **изображения птиц и изображения деревьев**.

Известные **изображения птиц** в мордовской вышивке трудно связать с каким-либо определенным видом птицы. Можно лишь отметить, что в двух случаях они изображены с крыльями, изображения ног имеются только в одном случае.

Считается, что это изображены водоплавающие птицы. Существует две композиции расположения птиц: это птицы, предстоящих у дерева (S – образные мотивы и прямой крест с тюльпановидными концами), и птицы, головы которых направлены головами в стороны от предполагаемого дерева и скорее напоминают изображения конских голов, довольно распространенных в древнем декоративном искусстве мордовского народа.

Другая категория мотивов (**изображения деревьев**) представлена в орнаменте мордовской вышивки полнее. **Изображения деревьев** в геральдических композициях встречаются столько раз, сколько мы имеем изображений птиц. Во всех остальных случаях изображения деревьев составляют бордюр или трехчастную композицию с выделением центрального дерева.

Материалы орнамента дают возможность проследить процесс замены в вышивке реалистических изображений деревьев в геометрические мотивы: исчезают корни, появляется ромб на вершине, ветви превращаются в зигзагообразные и рогообразные элементы, которые при дальнейшем развитии создают сложные геометрические мотивы.

И если согласиться с тем, что вертикальная прямая с отходящими от нее симметрично рогообразными элементами — мотив дерева, то мы имеем чрезвычайно широкое распространение в мордовской вышивке орнаментальных мотивов, в основе которых лежит изображение дерева. На некоторых вышивках среди изображений деревьев встречаются такие фигуры, которые большинство исследователей считают антропоморфными.

Преобладающими в орнаменте мордовской вышивки являются, как это уже отмечалось, **геометрические узоры**, среди которых по характеру и сложности выделяется более двух десятков групп.

Основными среди них являются такие, как **зигзаги, квадраты, ромбы, треугольники, роговидные узоры, кресты, восьмиконечные звезды, вытянутые шестигранники, S-овидные фигуры, сложные розетки**, построенные на основе ромба или на основе правильных восьми- и шестиугольников; многие орнаментальные мотивы состоят из нескольких элементов различных групп. Не все исходные варианты различных групп узоров равнозначны в формировании богатства орнамента мордовской вышивки.

Одни из них дают от трех до десяти вариантов узоров, другие — десятки вариантов. Например, зигзаг дает мало вариантов узоров, но его применение практически во всех вышивках заставляет признавать его одним из основных орнаментальных мотивов вышивки.

Особую категорию узоров в вышивке составляют мелкие окаймляющие узоры, созданные декоративными швами и практически применяющиеся во всех вышивках. Среди них ряды параллельных прямых (вертикальных и наклонных), мелкая сетка, Т-образные и рогообразные, рогообразные с крестиками на концах, крестики, квадраты, ромбы с продленными сторонами, ромбы на углах зигзагов, вильчатые узоры, крючки, спирали.

Швы, заполняющие крупные фигуры на эрзянских панарах и покаях, также дают большое количество подобных узоров. Среди них появляются и новые: кресты и ромбы, у которых стороны выполнены мелкими треугольниками, ромбы с вписанными квадратами и, наоборот, квадраты и ромбы с диагоналями и соединенными серединами сторон, ромбы с одной диагональю, восьмиконечные розетки, решетчатые ромбы, спирали и многие другие фигуры.

Для орнамента мордовской вышивки характерны такие виды **симметрии, как сетка, бордюры и розетки**.

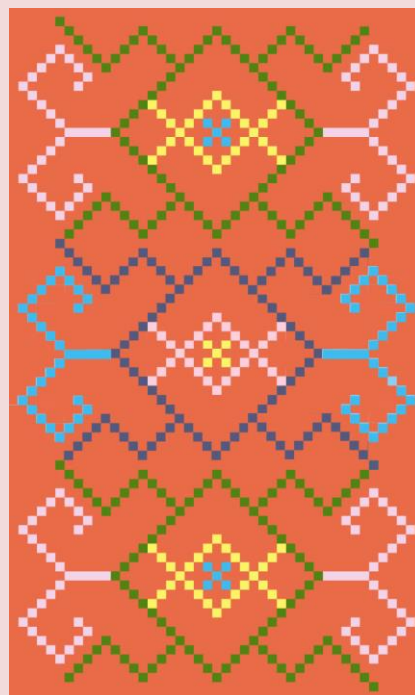
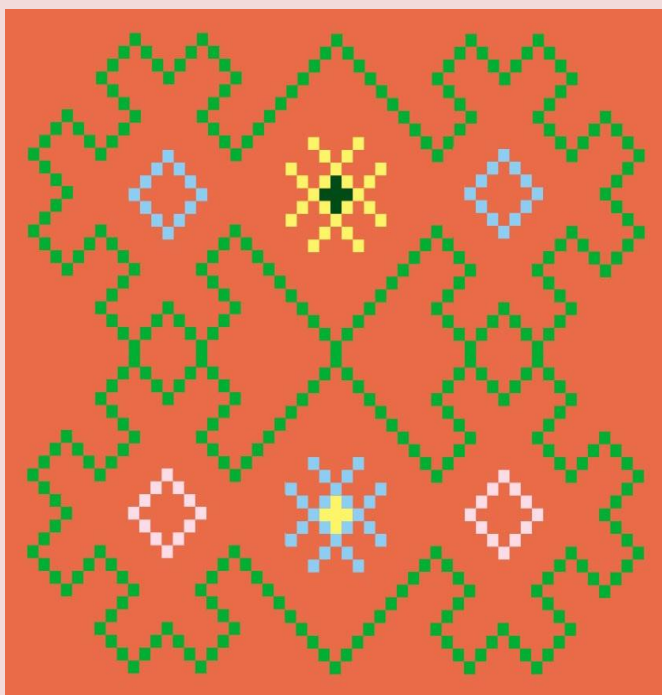
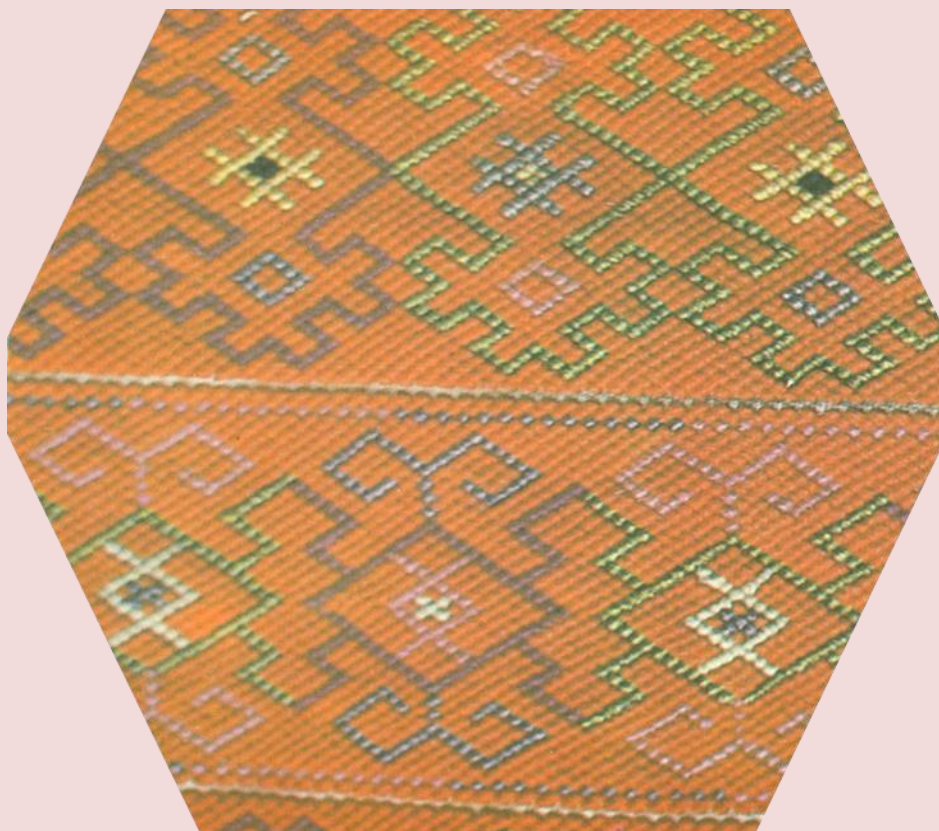
Сетка, как вид симметрии, широко распространена в вышивках, особенно косая сетка. Прямая встречается, особенно в вышивке пулагаев, но реже. Сетчатый орнамент является преобладающим в вышивке головных уборов и более поздних вариантов пулагаев. У головных уборов сетчатый орнамент применяется в основном для вышивки лобной части, а у некоторых типов головных уборов — в вышивке тыльной стороны и лопасти.

Косая сетка имеет ромбическую ячейку, прямая — квадратную. В орнаменте мордовской вышивки встречается несколько типов косых сеток. Простейшие из них широко распространены в вышивке лобных и тыльных сторон эрзянских головных уборов и представляют собой или четко обозначенную косую сетку с заполнением ячейки-ромба концентрическими фигурами, или орнаментальные мотивы располагаются в каждой 1 ячейке на равном расстоянии друг от друга по горизонтали и вертикали.

В сетках этого типа применяются и контуры вокруг фигур, но от этого расстояния между фигурами не меняются. В ряде случаев в узлах сеток располагаются дополнительные орнаментальные мотивы. В тех случаях, когда они имеют более крупные размеры, нежели основной узор, общий вид вышивки меняется, ее основа становится менее заметной, на первый план выступает негатив узора.

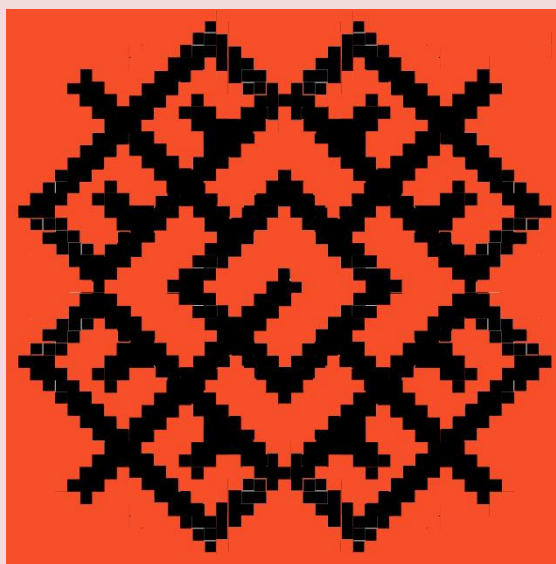
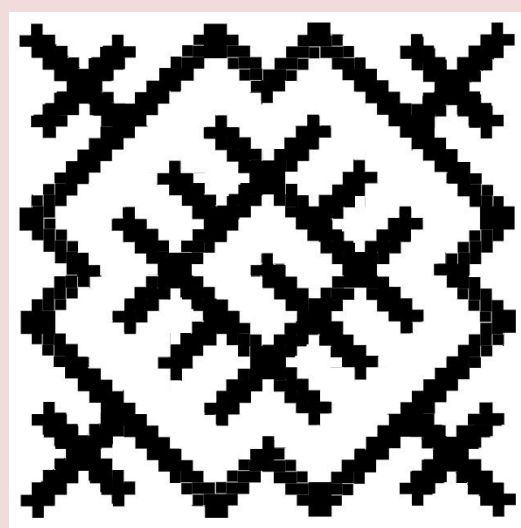
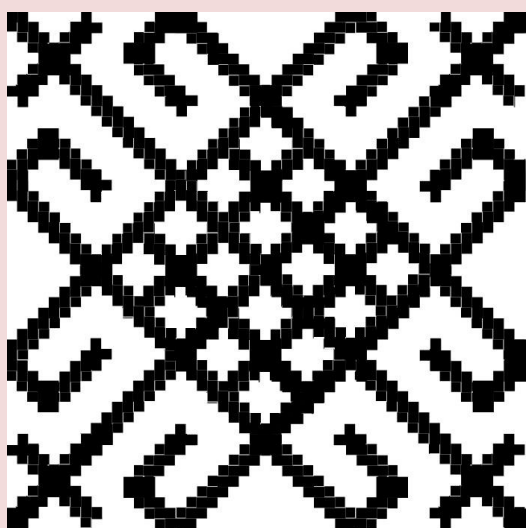
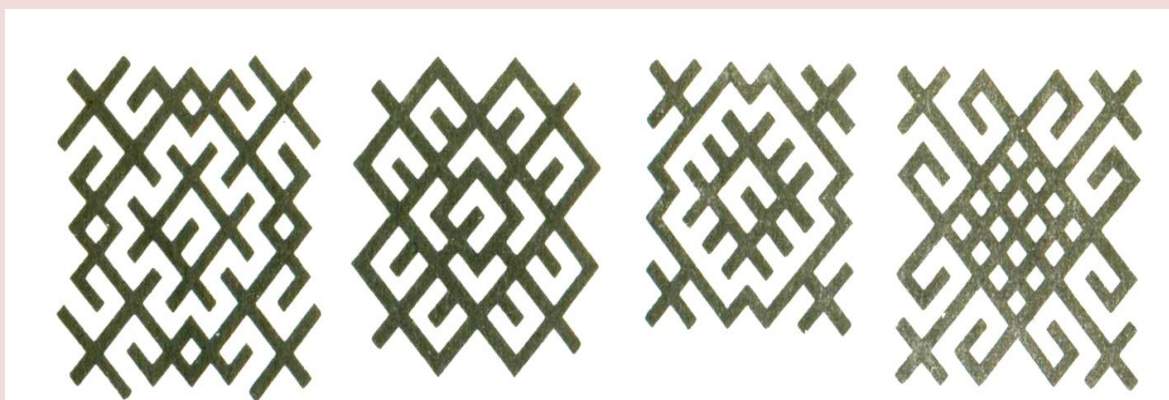
Сочетание нескольких элементов в заполнении ячеек сетки, выделение цветом и контуром отдельных орнаментальных мотивов или их частей дает до четырех-пяти вариантов узоров при одинаковом графическом рисунке сетки. Именно на этом примере можно, с одной стороны, проследить сохранение традиций в вышивке, а с другой — увидеть мастерство вышивальщицы, ее стремление выразить свою индивидуальность.

Технические рисунки

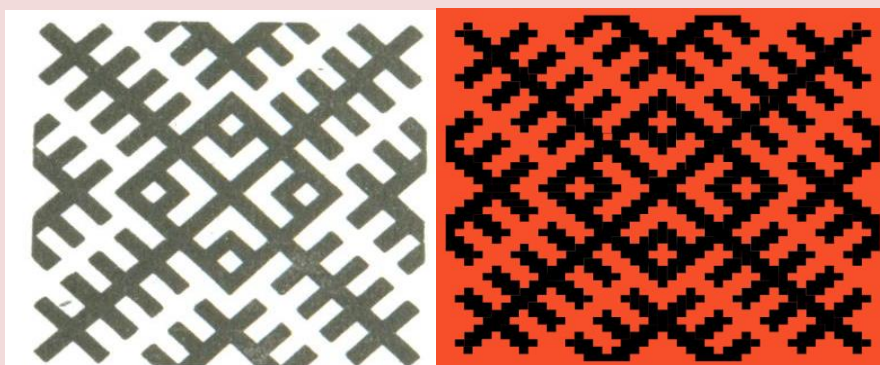
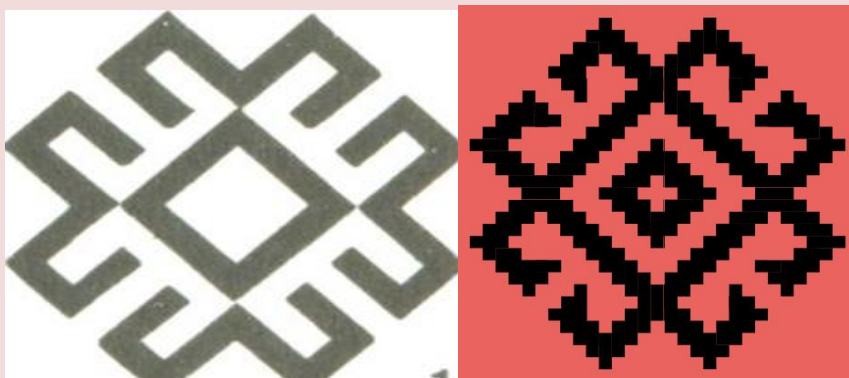
Элементы мордовской вышивки и технические рисунки орнаментальных мотивов ромбов.

Технические рисунки

Символы мордовской вышивки и технические рисунки орнаментальных мотивов ромбов.

Технические рисунки

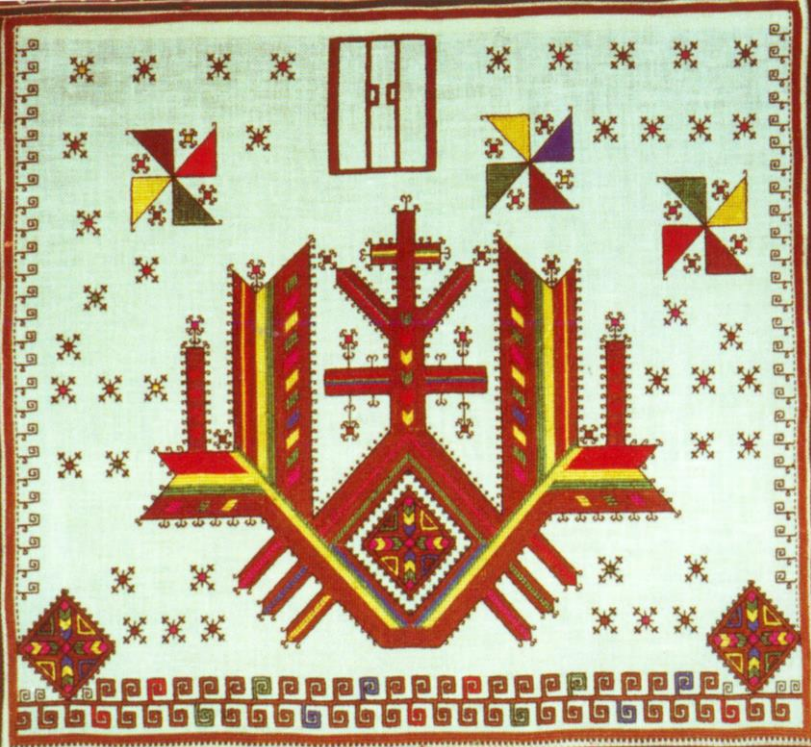
Символы мордовской вышивки и технические рисунки орнаментальных мотивов ромбов.

*Образцы жаккардового переплетения на основе
мордовской вышивки*

*Образцы жаккардового переплетения на основе
мордовской вышивки*

Чувашская вышивка

Вышивка, являющаяся одним из основных видов чувашского прикладного искусства, по своим художественным достоинствам стоит наравне с великими достижениями мировой культуры.

Еще в глубокой древности чувашские женщины вышивкой украшали одежду, предметы быта, различного рода ритуальные принадлежности. Домашний холст в руках мастерицы превращался в подлинное произведение искусства. И в наши дни старинная вышивка выглядит современной, поражает своей красотой.

Характерной особенностью чувашской вышивки является то, что все швы, кроме шва «тамбур» на сурбанах, рубашках, фартуках чувашек-анатри, относятся к счетуному приему шитья. Шитье по счету ниток производится в трех направлениях по горизонтали, вертикали, что приводит к геометрическому построению орнамента из стилизованных птиц, животных, растений, древа жизни. Вышивать начинали с контура рисунка черными нитками.

Чувашская вышивка очень своеобразна: по её рисунку можно было прочесть историю жизни вышивальщицы. Богат ли её дом, сколько у неё детей, счастлива ли она в замужестве. Имеют вышивки и глубокий сакральный смысл. Например, чувашки в древности были язычниками, поклонялись огню. И круговой орнамент, вышитый на женском костюме на груди красным или жёлтым цветом, символизировал солнце. Кроме того, мастерицы верили в то, что своими рисунками они могут повлиять на собственную судьбу.

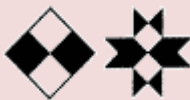
Так, чтобы в доме был достаток, вышивали по углам холста большие красные квадраты, которые обозначали амбары, полные зерна. Но орнамент не был каноническим. Вышивальщицы свободно комбинировали узоры и выбирали цветовую гамму. Наиболее часто вышивали красным шёлком, но нередко использовали синий, чёрный, жёлтый и зелёный цвета. Поэтому узоры напоминали то цветущий луг, то густой зелёный лес, то - землю-кормилицу.

Вышивка - дело нелёгкое, требующее внимания и терпения. Ведь для того, чтобы правильно расположить рисунок на холсте, нужно считать буквально каждый стежок. У каждой мастерицы получались совершенно разные, неповторимые узоры, копировать которые было очень сложно. Сейчас технология вышивки немного изменилась. Прежде всего, рисунки на ткань стали переводиться при помощи кальки. Кроме того, в старые добрые времена каждая вышивальщица знала, как придать пряже нужный оттенок. Использовали траву, луковую шелуху, яичный желток и вышивки, вобравшие в себя живительные соки природы, сохраняли свою первозданную яркость на столетия.

Чувашская вышивка отличается от других вышивок самым большим разнообразием технических приемов, узоров и цветовой гаммы. Хотя из геометрических явно нравится ромб.

Солнце, гармония, согласие

Оберег от зла, гнева, доброта

Братство, солидарность

Согласие, примирение

Свет, тепло, очаг, жизнь, судьба, рок

Ладья жизни, чистая совесть

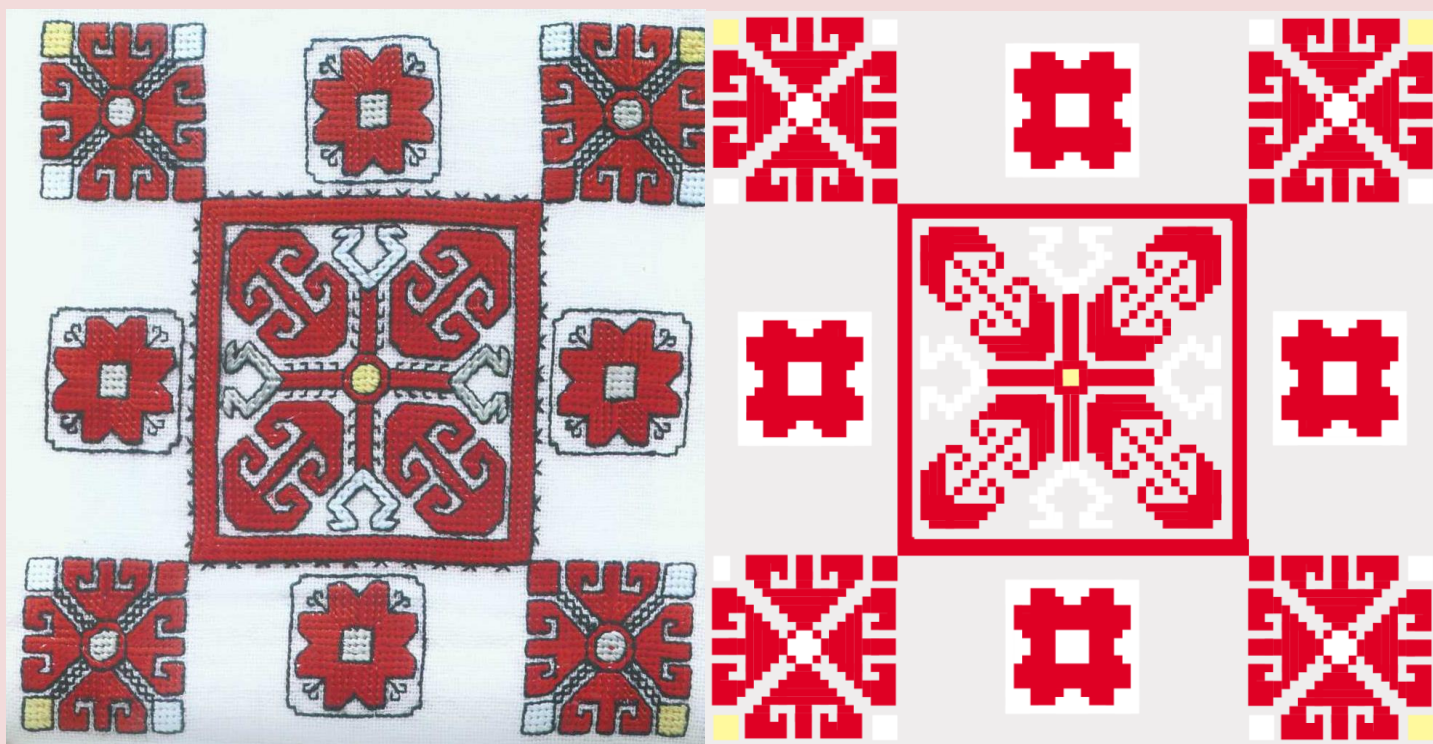
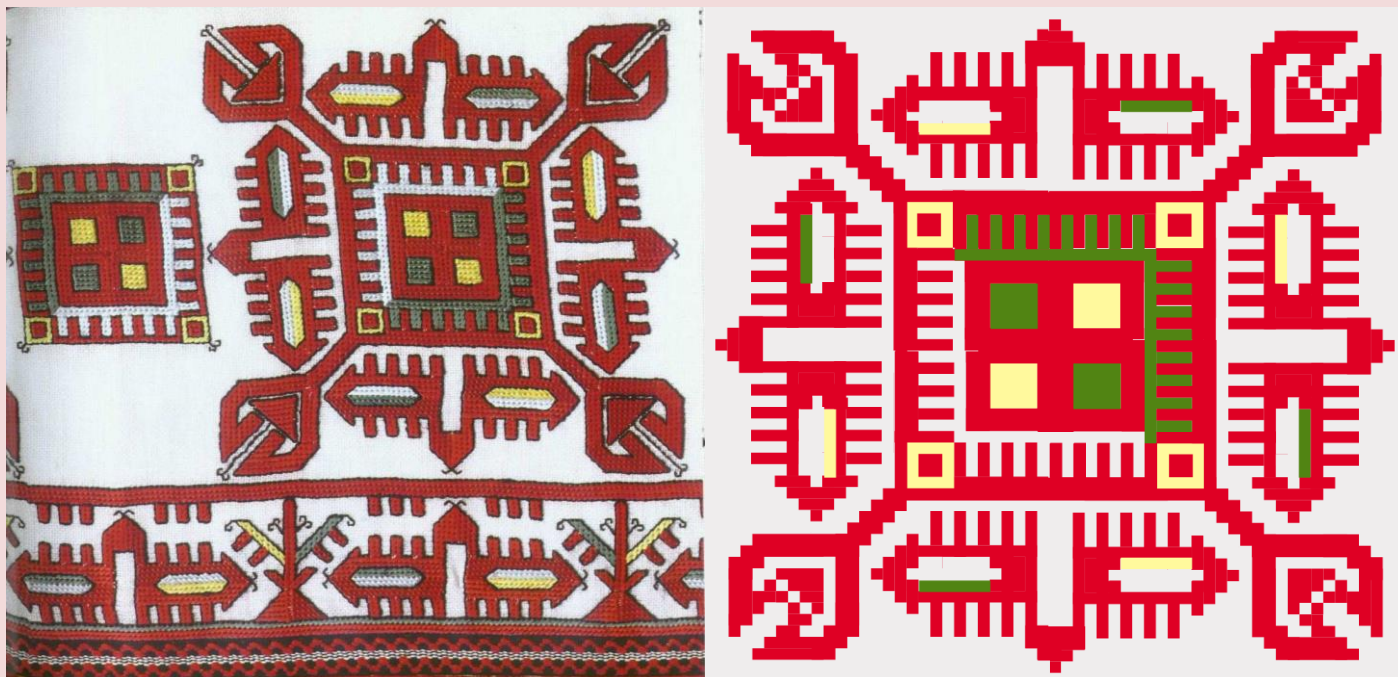
Дерево, место обряда, обращение к природе

Покорение вершины, стремление ввысь

Технические рисунки

Элементы чувашской вышивки и технические рисунки орнаментальных мотивов «солнца» и «цветков счастья».

Технические рисунки

Элементы чувашской вышивки и технические рисунки орнаментальных мотивов «солнца», «цветков счастья», стилизованных птиц.

*Образцы жаккардового переплетения на основе
чувашской вышивки*

*Образцы жаккардового переплетения на основе
чувашской вышивки*

Марийская вышивка

В орнаменте марийской вышивки, как и у других народов, большое место занимают образы-символы в виде определенных графических знаков, связанных с отражением предметов и явлений реальной действительности в качестве амулета, оберега. Например, вышивка женского головного убора типа «нашмак» заполнялась рисунком в виде четырехконечного креста с загнутыми концами. Этот мотив осмысливался как символ змеи, охраняющей очаг замужней женщины. Элементы вышивки по низу подола женской рубахи определялись как древовидные и растительные символы и отражали обычно символику родовых знаков.

Терминология нагрудной вышивки встречалась исключительно на одежде замужних женщин. К этому мотиву отметим, так называемые, восьмиконечные звезды с наличием дополнительного элемента в виде роговидных завитков. Этот мотив очень часто встречается в орнаменте обрядового платка. Композиция розетки — четко выраженный ромб, отражающий символ солнца. Исследователь народов Поволжья Н.В.Никольский писал в свое время, что марийцы «питают особенное благоговение к солнцу. Сие последнее так же, как огонь и воду, признают чем-то выше всего остального видимого мира».

Большое значение придавали свадебному покрывалу, которым покрывали невесту во время свадьбы до момента надевания головного убора, или «использовали его в качестве символического знака для открытия свадебного пира, когда отдельные участники свадьбы накидывали его на палку и обходили с ним вокруг стола по солнцу до трех раз». На них вышивали специальные узоры, и они обычно передавались из поколения в поколение.

Солнце, луна, звезды, птицы, лоси, кони и др. вышивки с изображениями лапки вороны, следов кошки — вот лишь неполный перечень орнаментальных мотивов, которые осмысливались как образы живой природы, дающей жизнь всему окружающему миру.

Из диких зверей почитаемыми были заяц, медведь и куница. Анализ идейно-смыслового содержания орнаментальных мотивов в вышивке, в которой также наблюдается импровизация в создании художественной идеи, позволяет констатировать, что рисунок с изображениями образов живой природы тяготеет к условной символике, отражающей тотемистические представления или ритуальную магию. Так, орнаментальный мотив «мирового дерева» (или «дерева жизни») известен почти в орнаменте всех народов. У марийцев же священными деревьями или «мировыми» в прошлом считались ель, пихта. Ветками можжевельника часто пользовались при совершении магических обрядов. Марийцы также поклонялись отдельным деревьям — «покровителям».

Дерево и его символика в марийской вышивке имело обрядовое значение. Культ дерева, видимо, сказался и на орнаментальном искусстве, особенно в вышивке, в которой многие геометризированные мотивы подобны условной форме хвойных деревьев. Интересно, что орнаментальный мотив, называемый «березкой», также имеет хвойные начертания. Орнаментальные сюжеты с изображениями деревьев чаще всего имели широкое распространение в декоре рукавов женских праздничных рубах у так называемой юго-восточной группы луговых мариек.

Дерево в понимании марийцев олицетворяло собой начало жизни, и было связано с представлениями о богине земли. Например, у моркинских марийцев на деревья вешали вышитые полотенца и тарпаны в качестве заклада с обещанием принести в жертву богам.

Рисунок с изображением дерева (или его веток) несложный, он составлен из прямой линии-ствола с отходящими от него прямыми черточками-ветками. Основание дерева обычно дается в виде сплошного треугольника или с просветом фона материала. В более усложненных вариантах ветки-черточки дополняются мотивом «крючка», что является самым распространенным для марийской вышивки. В сюжетной же группе с изображением животного, обычно коня или лося, наибольшее распространение имеет мотив «цветущего дерева», нижние ветви которого на концах имеют розетки. В целях приближения к реальности изображали растения пышными.

Интересным для изучения образной символики орнамента марийской вышивки является композиция с «древом» по оси симметрии. Следует сказать, что мотив «дерева», как самостоятельный элемент орнамента, имеет редкое употребление. Обычно он является связующим звеном в трехчастной (геральдической) группе с сюжетом из животных, реже — птиц. В сюжете с водоплавающими птицами в большинстве случаев этот мотив отсутствует. Видимо, в этом случае водоплавающая птица ассоциируется с символом воды, как основной природной силы в жизни человека.

Растительные мотивы исполнялись в строгом геометрическом «стиле», с использованием нескольких прямых ветвей, на вершине же ствола «древа» в виде «крючков», нередко с корнями или со сплошным треугольным основанием, символизирующим корневую систему дерева. Самым распространенным мотивом в рамках канона является мотив изогнутой ветки с ритмично отходящими от нее отростками; этот мотив составлял обычно часть раппортного узора в бордюрной композиции по краям деталей костюма. В расположении веток соблюдалась строгая симметрия. Можно выделить несколько типичных композиций с изображениями растительных элементов:

1. Узоры komponуются в виде варьирующего «куста», составленного из стилизованных веток и цветов. «Куст» с двумя или тремя цветками или пышный «куст» идут сплошной линией по всей полосе по низу подола женской рубахи, а также по краю изделий, входящих в комплекты головных уборов типа «нашмак» и «шарпан». Рисунок условный, лишь в отдельных образцах определенно выражена связь со структурой растительного прообраза. Но и в этом случае изобразительность настолько стилизована, даже геометризирована, что растительный мотив имеет отвлеченный вид.

2. Растительные мотивы встречаются в соединении с геометризированными изображениями животных. Принцип построения узора имеет также общие черты. Животные обычно обращены к центральному мотиву («древу», или «кусту»). Мотив «крючка» является обязательным, он подчиняет себе как серединный мотив, так и его спутников: стоящих по сторонам животных или в виде оленей (лосей).

3. Очень часто встречаются орнаментальные мотивы, в одно и то же время напоминающие собой и растения, и животных. Принцип решения остается тот же.

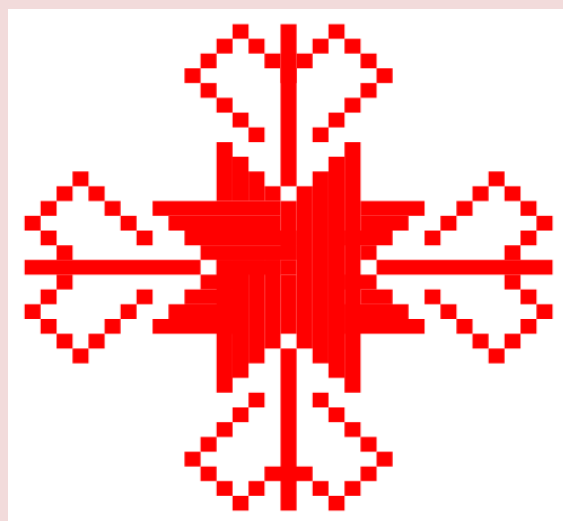
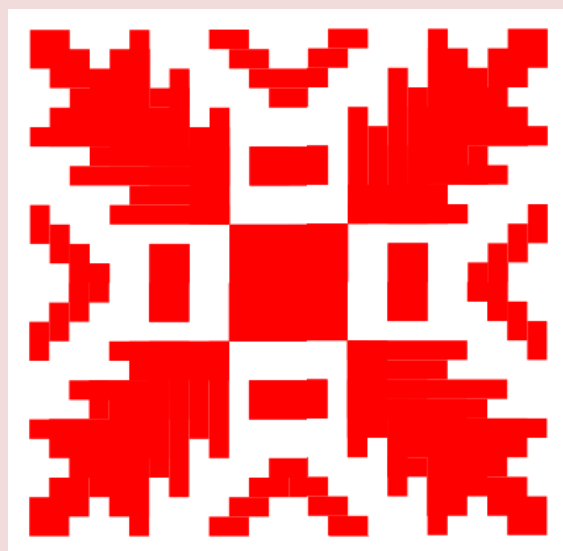
4. Растительный орнамент часто строится из геометрических элементов: розеток, фигур. Трактовка животных и птиц, степень их близости к природе не одинаковы: либо изображены силуэтно (изобразительно), либо даются лишь контурные изображения (абстрактно), но всегда — в профиль и по законам орнаментальной симметрии. Ни один рисунок не является точным повторением другого, каждый из них имеет характер индивидуального почерка. Раппорт трехчастной группы состоит из серединного мотива — «древа» с хвойными ветвями и повернутых к нему с обеих сторон оленей или коней с неподвижными или динамичными парными ногами. Их трактовка наиболее полно передает самые характерные черты изображаемого вида. Например, мы можем разглядеть ветвистые рога оленя (лося), морду — у коня.

Туловище обычно составляют два треугольника, но у оленя чаще всего встречаются изображение туловища из двух прямоугольных отрезков, прямые строгие линии которых обусловлены, прежде всего, самим приемом исполнения вышивки — по счету нитей ткани. Изображение водоплавающей птицы является также одним из любимых символов-образов. В устном народном творчестве птица, особенно лебедь, определяется как символ добра и красоты. С образом птицы сравниваются многие явления природы. Например, Млечный путь символически является «дорогой диких гусей», а созвездие Большой Медведицы — «утиным гнездом». Символы птиц также отражают религиозные представления марийцев: они чаще всего представлены в узорах женских головных уборов, в которых обычно варьируется композиция с их изображениями без серединного мотива, что не характерно сюжетам с изображениями животных. Этот классический прием в композициях с птицами преобладает.

Есть и чисто геометрические мотивы, которые были условными знаками для человека, верующего в магические силы природы. Например, прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая — воду; ромб, круг и квадрат символизировали небесный огонь — солнце.

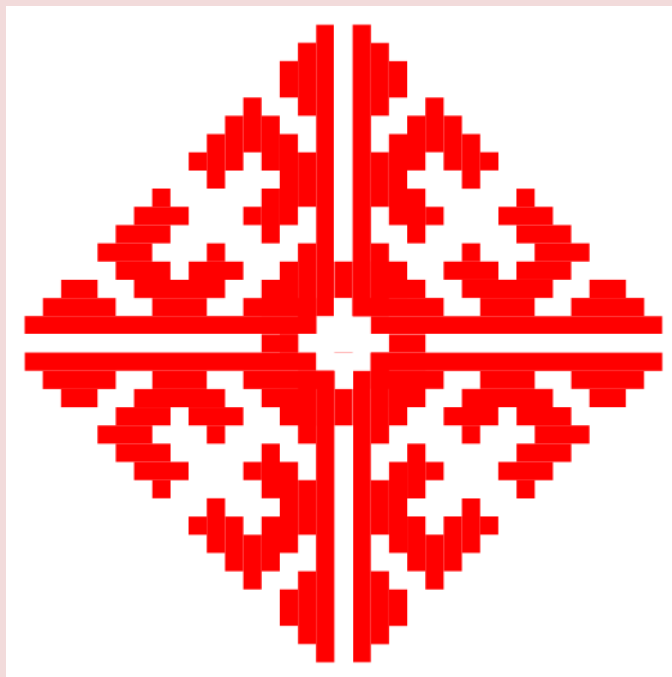
Через условные знаки, являющимися природными символами, передавались такие понятия, как «оберег», «зло», «добро». Например, понятие «растение» совпадало у марийцев с понятием жизнь. Определенный канон в распределении орнаментальных узоров в деталях костюма повлиял на изобразительный язык орнамента марийской вышивки и привел к возникновению собственных традиций в манере исполнения, к развитию своей художественной типизации, своих изобразительных решений. Надо отметить, что этот изобразительный язык обусловлен традициями и обычаями марийского народа, несмотря на то, что эти традиции и обычаи не противоречат содержанию духовной культуры человечества в целом: они отражают всеобщность представлений о природе, и окружающей жизни.

Технические рисунки

Элементы марийской вышивки и технические рисунки орнаментальных мотивов «дуба», «земли», «солнца».

Технические рисунки

Элементы марийской вышивки и технические рисунки орнаментальных мотивов «дуба», «земли».

*Образцы жаккардового переплетения на основе
мари́йской вышивки*

Список литературы:

- 1) Акимовва П.М. Вышивка саратовских чувашей. - Саратов, 1936.
- 2) Балашов В.А. Бытовая культура мордвы. Традиции и современность. – Саранск: Мордовское книжное изд-во, 2005.
- 3) Белицер В.Н. Народная одежда мордвы. – ПИЭ, новая серия. М., 1973.
- 4) Бибикова В.И. О происхождении мезинского палеолитического орнамента. – С.А, 1965.
- 5) Давлетишина З.М. Традиционные виды женского рукоделия башкир (бытовые и обрядовые изделия, костюм, войлок). – Уфа: ООО Деловая Династия, 2009.
- 6) Искендеров Ф.В. Азбука чувашских орнаментов и эмблем; учебно-наглядное пособие для изучающих чувашскую культуру и краеведение, Чебоксары, 2008.
- 7) Крюкова Е.С. Марийская вышивка, - А., 1952.
- 8) Лузгин А.С., Рогачев В.И. Осмысление традиций орнаментальных мотивов мордвы. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 2005.
- 9) Мартыанов В.Н. Мордовская народная вышивка. – 1991.
- 10) Минеева В. Чувашское узорное ткачество. – Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2008.
- 11) Молотова П.А. Марийский народный костюм. – Йошкар-Ола, 1992.
- 12) Молотова П.А. Традиционное марийское ткачество. – Йошкар-Ола, 2006.
- 13) Никонорова Е.Н. Орнамент счетной вышивки башкир. – Уфа, Изд-во Гилем, 2002.
- 14) Павлова А.Н. Семантика украшений древнемарийского костюма. - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2008.
- 15) Шитова С.Н. Народное искусство башкир. – Уфа, 2006.
- 16) Чувашское народное искусство. - Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1981.