

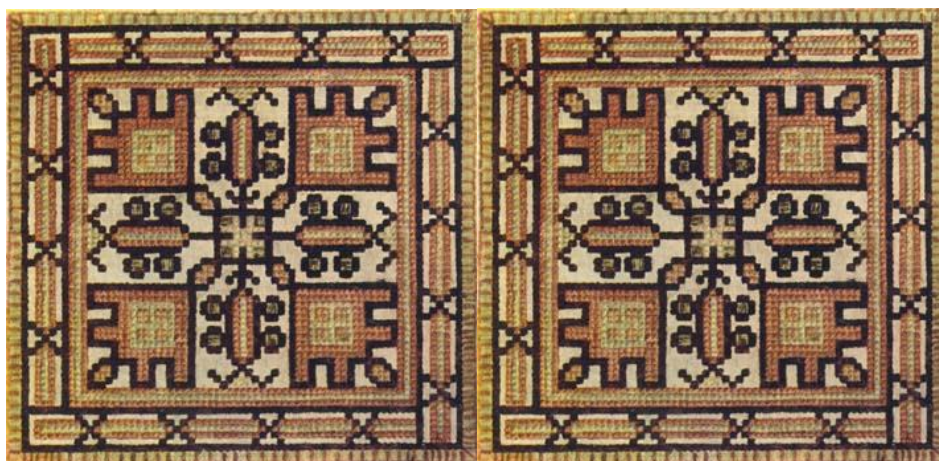
**МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА**

**Центр художественного образования
Студия декоративно-прикладного творчества**

**КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»**

Тема

**«Использование элементов традиционной Тамбовской вышивки
в современном трикотаже»**

**Исполнители:
Белюсова Ирина
Базильян Маргарита
Фурсова Юлия
Алешина Юлия**

**Руководитель:
Муранова Н.Н.**

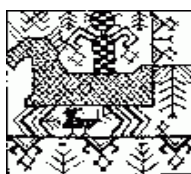
Москва, 2007

Пояснительная записка к учебно-исследовательской работе.

Тема года студии декоративно-прикладного творчества – *«Народное и декоративно-прикладное искусство Центральной России» (Тамбовская, Орловская и Смоленская области).*

Для проведения исследования была выбрана тема «Использование элементов традиционной Тамбовской вышивки в современном трикотаже».

В процессе работы обучающиеся провели исследование традиционного орнамента и народного костюма Тамбова, разработали технические рисунки орнаментов и эскизы для будущих изделий. Результатом этого исследования стало не только знакомство с традиционными видами тамбовской вышивки, но и умение обучающихся использовать эти элементы в современном трикотаже. Огромное внимание уделяется разработке презентации учебно-исследовательской работы.

«Чем пристальнее изучаешь ... народный костюм, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим»¹.

Народный костюм занимает почетное место в культуре, во всем мире его надевают в особо торжественных случаях – на праздники, венчание. В наше время традиционный русский костюм интересует не только художников, дизайнеров, мастеров народного сценического костюма, все больше людей приобретают народный костюм на этнофестивалях, православных выставках для себя и своих детей, ищут литературу с выкройками и описаниями, чтобы самим изготовить наряд «из сундука прабабушки».

К сожалению, закономерно: то, что имеем, не бережем, а то, что находится на грани исчезновения или вовсе ушло в небытие, превращаем в фетиш. Золотая середина – это любовь и бережное отношение к тому, что наработано веками. Сохранить – не значит, убрать в дальний ящик и от души посыпать нафталином. Сохранить – это значит приобщить многих людей к традициям, помочь перевести историю предков из сферы литературно-исторических сочинений на понятный каждому язык домашнего очага.

Существует ряд искусствоведческих работ по истории русского, европейского, восточного костюмов, а также немногочисленные труды по истории отечественного и зарубежного моделирования. К сожалению, ни один из трудов не касается области взаимоотношения народного костюма и современной одежды, хотя представляется бесспорным, что духовная значимость современной одежды в идеале должна быть приближена к

¹ Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1975.

духовности народного костюма, поскольку в истории развития человечества он всегда служил примером непреходящих общечеловеческих ценностей.

Поэтому одной из актуальных продолжает оставаться **проблема создания изделий современной модной одежды на основе использования традиций народного костюма.**

Цель нашей работы – Изучение традиционной вышивки Тамбовского края и использование элементов вышивки в вязаном изделии.

Данная цель определяет решение ряда взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных задач:

1. Изучить материалы экспедиций НИИ художественной промышленности в Тамбовскую область.
2. собрать и использовать материалы и фотографии из Краеведческого музея г.Тамбова. Тамбовский народный костюм.
3. Изучить материалы Музея декоративно-прикладного и народного искусства.
4. Разработать орнамент для вязаных изделий по мотивам Тамбовской вышивки.
6. Прорисовать эскизы будущих моделей.
7. Выполнить (связать) модели одежды.

К сожалению, запланированная экспедиция в Тамбов, не состоялась.

Свое исследование мы начали со сбора материала в библиотеке НИИ художественной промышленности, которая сейчас находится в Музее декоративно-прикладного и народного искусства, где собран огромный материал по тамбовской вышивке, народному костюму Тамбова. Мы изучали более подробно орнаментальные особенности вышивки Тамбова, их значение и применение.

Также мы созвонились с Краеведческим музеем г.Тамбова, где собран огромный материал по истории города, традициям, промыслам, Тамбовской вышивке, костюму и др. (в Музее собрана огромная библиотека). Сотрудники музея с удовольствием общались с нами, делились с нами информацией, прислали нам много фотографий и иллюстраций (по интернету).

Собирая, изучая материал по Тамбовской вышивке, я совершенно случайно узнала, что, оказывается, моя бабушка родом из деревни Чучково Тамбовской области. Правда, она живет в Москве очень давно, но все ее детство прошло под Тамбовом.

Она много мне рассказала о своем детстве, о своей маме и бабушке. Рассказывала, что когда девушка собирается выйти замуж, она должна приготовить себе приданое и должна была уметь вышивать, ткать, вязать и пр., ведь именно рукоделие передает душу и характер будущей жены. Самыми завидными невестами считались не только с богатым приданым, но и с «золотыми руками», рукодельницы.

Бабушка рассказывала, что в деревне Чучково Тамбовской области была распространена техника исполнения вышивки – счетная гладь. Эти вышивки были плотно зашиты черным шелком с серебром и золотом. Также вышивки были выполнены двусторонним крестом. Для вышивки этой деревни было характерно построение орнамента в виде непрерывного фриза. Бабушка

показывала мне фотографии с народными костюмами, старинные полотенца, которые ей достались от ее мамы.

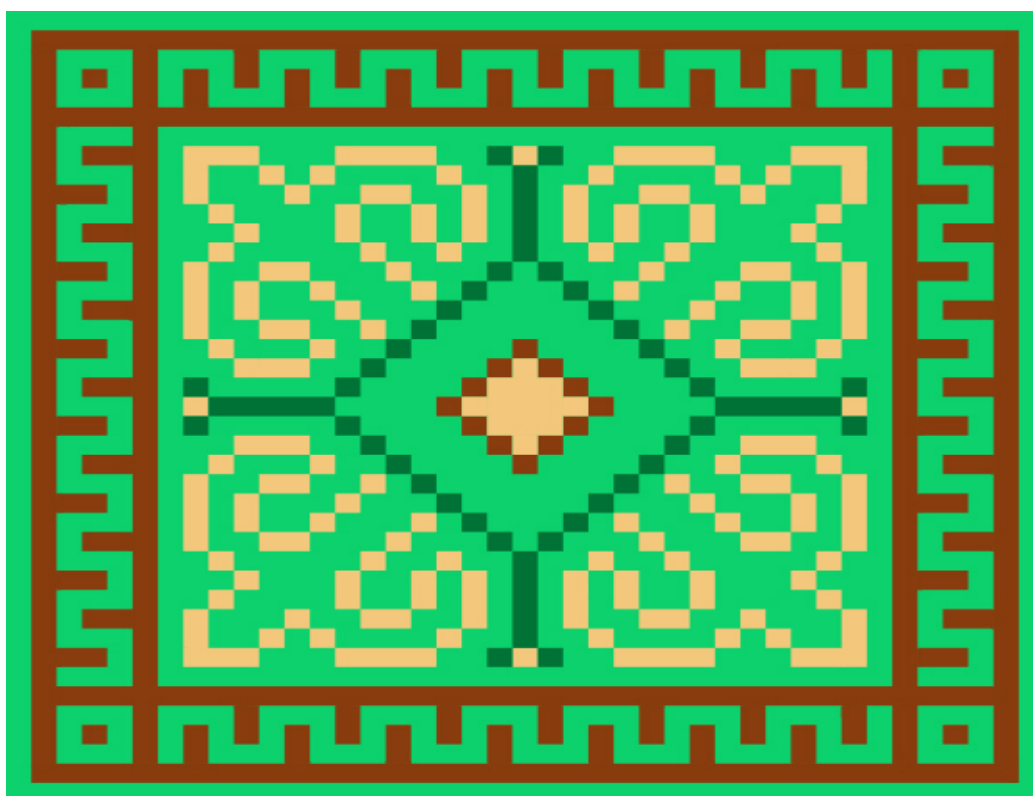
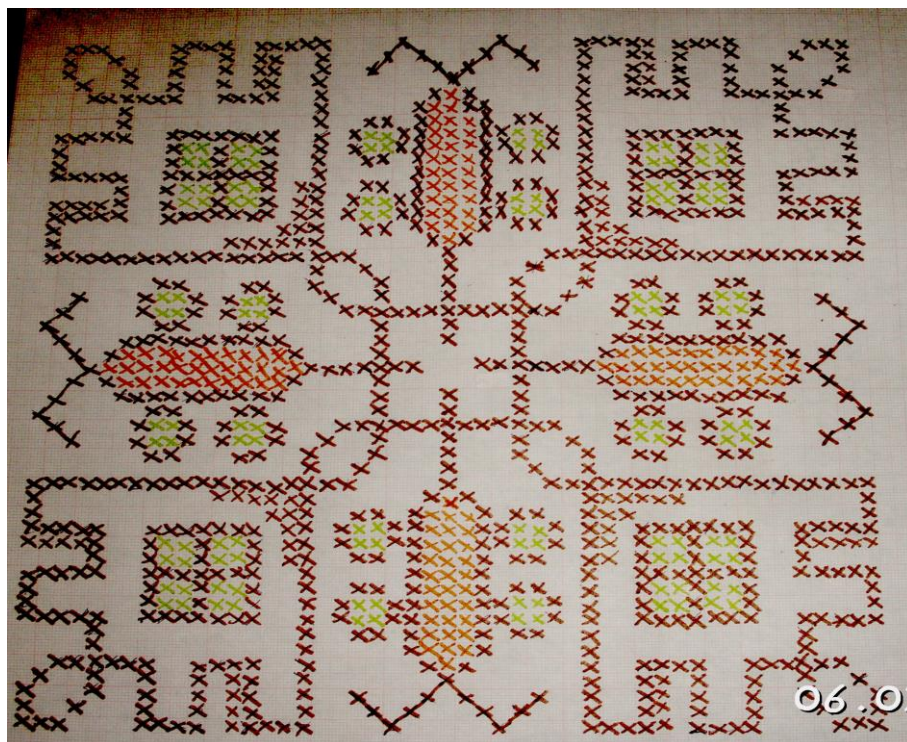
На сегодняшний день вышивка Тамбовского края практически исчезла, поэтому мы решили внести свою лепту в возрождение вышивки, показать наиболее характерные ее особенности и возможности использования в современном трикотажном костюме.

Для начала хочется сказать пару слов об одной характерной особенности тамбовской вышивки: построение орнамента в квадратном раппорте. Любовь к квадратным формам во всех видах проходит в Тамбовской вышивке красной нитью, даже узкие боковые узорчики состоят часто из квадратиков или городков квадратной формы. Внутренняя композиция орнаментов строится в них возле центра на четыре стороны. В вышивках ромбического типа раппорт обычно прямоугольной формы и внутреннее композиционное построение либо на сетке из диагонально пересеченных линий, либо симметричное по вертикали и горизонтали (рис 3).

Рис 3
Композиционное построение вышивки Тамбова

Эту особенность композиционного построения вышивки Тамбова мы использовали при составлении технических рисунков для своих моделей:

Таково построение всех Тамбовских вышивок. Исключением являются лишь мотив птичек возле дерева, цветочки (рис. 4), расположенные по горизонтали, имеющего одну вертикальную симметрию и восточная буква, совсем не имеющая симметрии.

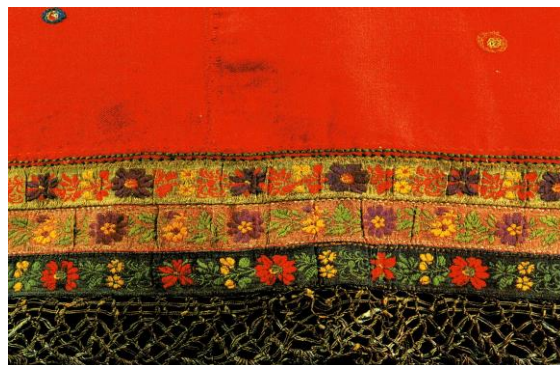

Рис 4
Женская праздничная одежда. Фрагмент рукава. Тамбов, 19 век

Но прежде чем остановиться на этой вышивке, мы изучили классификацию вышивок, рассмотрели отличительные особенности и значение символов и мотивов, а также попробовали использовать эти мотивы при составлении орнаментов для своих моделей. Так в своем исследовании мы хотели показать не только то, что узнали о вышивке, но и как мы попытались использовать элементы, мотивы вышивки в своих моделях при разработке технических рисунков, эскизов моделей.

Мотивы всех Тамбовских вышивок по содержанию можно разделить на два совершенно самостоятельных отдела.

В основу первого положен мотив *ромба*, второго – *квадрат*. Эти обе геометрические фигуры являлись символами солнца у народов в эпоху культа солнца, что совпало с периодом возникновения и первоначального развития земледелия.

Часто древние мастера изображали знаки, которые обозначали солнце. Это солярные знаки (рис 5).

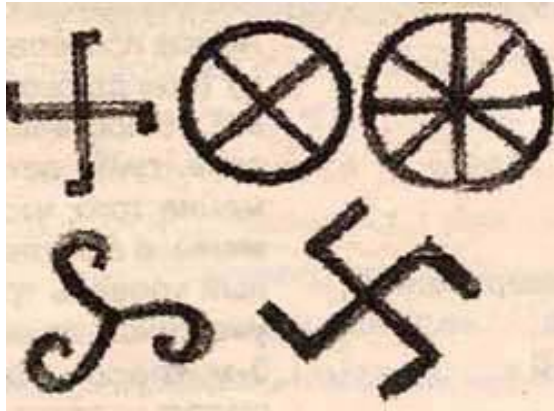

Рис 5 Солярные знаки

Солнце за тысячелетия получило великое множество вариантов изображения. К ним относятся и разнообразные кресты – как в круге, так и без него. Некоторые кресты в круге очень похожи на изображение колеса, и это неспроста: человек видел, как солнце двигалось, то есть "катилось" по небу, как огненное колесо. Вечное движение небесного светила было отмечено крючковатым крестом, свастикой. Свастика обозначала не только движущееся солнце, но и пожелание благополучия.

В вышивке по техническим условиям символ солнца – *круг* – передается фигурами ромба и квадрата. «*Ромб*» в народе и теперь называется «*круг*».

Ромбы были символами плодородия, они как бы изображали крестьянские поля:

- Ромбы с перекрестьем посередине – засеянное поле;
- ромбы с продленными и загнутыми крюками сторонами – поле, давшее всходы;
- ромб, пересеченный двумя диагоналями, имел в народе название – «хряст» - поле вспаханное;
- ромб с острями по углам (тоже любимый народный мотив), назывался «репей» и в свою очередь делился на множество мотивов: ромб с отметами по сторонам – «гребенчатый», с городками и т.д.

Наряду с усложнениями ромба надо еще упомянуть об его упрощениях:

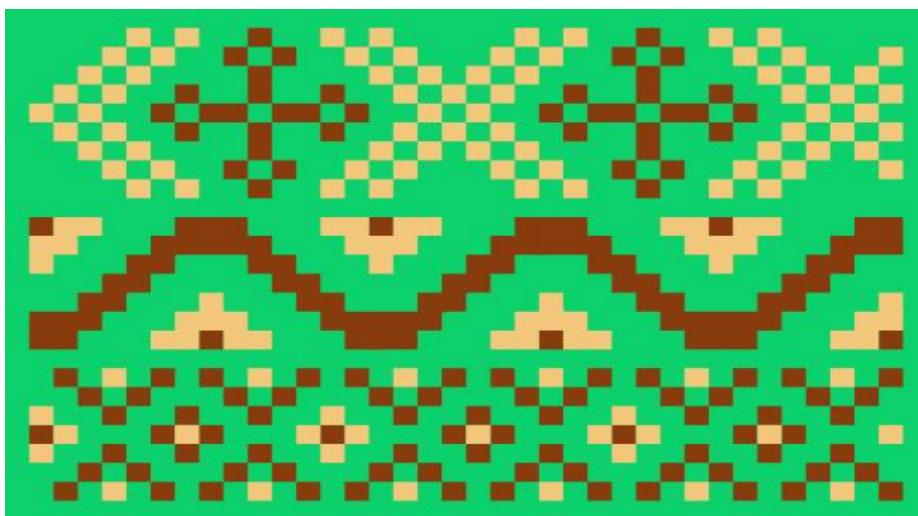
- треугольник (его половина);
- зигзаг (повторение треугольников).

К ромбическим узорам относится и косой крест, всегда помещенный между ромбами. Такой крест имеет ряд усложнений в виде обогащения концов. Сюда же относятся узоры в виде буквы S (рис 6) и своеобразной женской фигуры, где ромбы обозначают голову и тело, крючки – руки и треугольник – юбку. В народе этот узор называется «скоморохи».

Рис 6
Тамбовский женский костюм

Эти же элементы мы попытались использовать при составлении наших технических рисунков:

Заметим, что народ тщательно отбирал из множества знаков и бережно хранил лишь те, что, по его мнению, способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию, удаче. Как бы не возник мир, обитающим в нем людям традиционное мышление предписывало вести себя по образу и подобию сотворивших его прародителей: по раз и навсегда установленному образцу делались вещи, одежда, жилье, игрались свадьбы, оформлялись значимые события и даты.

«Второй символ солнца - *квадрат* – образуется из сочетания вертикальных и горизонтальных линий. Все классические образцы, где так строго построение орнамента, с ясными четкими мотивами этой системы, с двойным узором из вышивки и фона, исполнены особым видом техники, следы которой дошла до нас на старинных покрывалах невесты у чувашей. Это крестик, построенный в квадратик из росписи: он носит название *мордовского креста*. В классических

Шацких вышивках им исполнен черным шелком контур узора, заполнение делается гладью металлическими нитками. Именно так вышиты наиболее суровые, торжественные вышивки Тамбовской вышивки, где «черный цвет царит, не смягченный никакой оживляющей его светлой ниткой, только в сочетании с золотом и серебром. Мотивами здесь служат всевозможные варианты квадрата и прямого креста»². Также к этим геометрическим фигурам примыкают уже орнаменты растительный и животный в виде ласточек, розеток, стилизованных птичьих головок.

Ассортимент геометрических фигур богаче; здесь встречаются шестиугольник, восьмиконечная звезда и крест на двух пересекающихся овалах. Отношение к фону не столь строгое, его просветы красивы, но не всегда образуют узор.

Исходя из соображения о преимущественном распространении того или иного характера вышивки в районе, она делится на (из исследований В.Я. Яковлевой «Тамбовская вышивка»)³ *Шацкую, Кирсановскую и Моршанскую.*

В *Шацкую группу*, отнесены вышивки, где расцветка сдержанно строга. Выполненные одним черным шелком с золотом и серебром, они поражают своей торжественной красотой.

Для этих вышивок характерно отсутствие многоцветности. Самое большое – это привлечение маренового нежно-розового цвета в качестве обрамляющих полос (рис 7).

Рис 7

Конец девичьего головного полотенца из б. Шацкого уезда: холст, вышивка шелком и серебром (двусторонний крест, гладь в «елочку»). Музей народного искусства

К *Шацким вышивкам* относят и те узоры, где металлические нитки заменены розовым шелком. В них заполнение мотивов сделано тем мордовским крестом, что и контур. Плотный крестик мордовского креста, окруженный квадратиком, сильно стягивает холст, поэтому поставленный рядом с другим таким же крестом образует в ткани дырочки.

² Яковлева М.Н. Тамбовская народная вышивка, М., 1963.

³ Яковлева В.Я. Тамбовская народная вышивка. Научно-исследовательский институт художественной промышленности, М., 1947г. (рукопись)

Вся вышивка, усеянная ими, на просвет кажется выполненной стягом.

Но среди Шацких вышивок есть и менее многодельные, когда фон оставлен белым и по нему разбросан добавочные контуры в виде ягодок. Большой интерес представляют образцы, где от мотивов берутся лишь какие-нибудь части, оторванные от строгой цельной фигуры.

Например, можно увидеть полквадратика, пол восьмиконечной звезды, часть креста и т.д. Совсем неожиданно встречается орнамент в виде какой-то восточной буквы (рис 8).

Рис 8

Конец девичьего головного полотенца – «связки» из б. Шацкого уезда: холст, вышивка шелком (двусторонний крест, роспись, косая гладь, обметочный шов). Музей народного искусства

Отличительные особенности вышивки Шацкой группы:

Эта вышивка характеризуется с одной стороны очень четким, строгим выявлением фигур в основе которых лежит символ солнца, переданный двумя очертаниями, т.е. фигурами ромбического и квадратного типов, с другой стороны обилием вариантов орнамента построенных из этих форм, но со свободной трактовкой их, как например, использование лишь частей фигур (рис 9).

Рис 9

Конец венчального полотенца из б. Шацкого уезда. Вышивка шелком и серебром (роспись, гладь, обметочный шов). Музей народного искусства

Узоры первого типа могут быть названы классическими, так строга их форма, так ясна их основа. Орнамент в них всегда двойной из самого узора и просветов фона.

Узоры вторые являются производными от классических. В них отношение к фону более свободное. Объединяет все виды типичная тамбовская расцветка черным с золотом или серебром или с использованием нежно маренового розового цвета (рис 9,10,11).

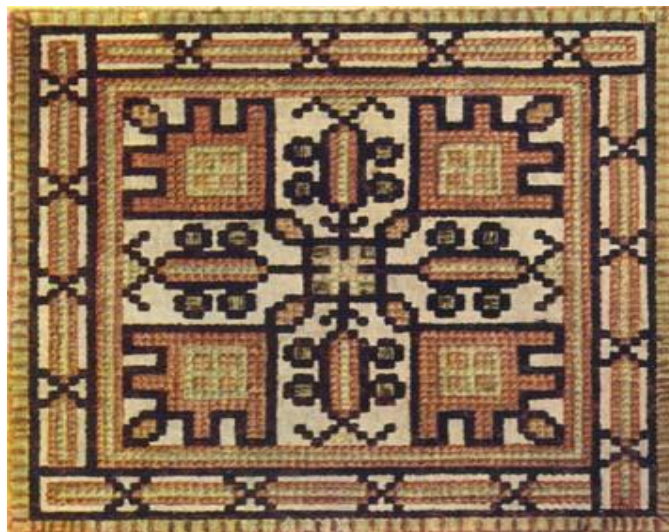

Рис 9

Конец девичьего головного полотенца- «связки» из б. Шацкого уезда: холст, вышивка шелком и серебром (двусторонний крест, гладь, обметочный шов). Музей народного искусства

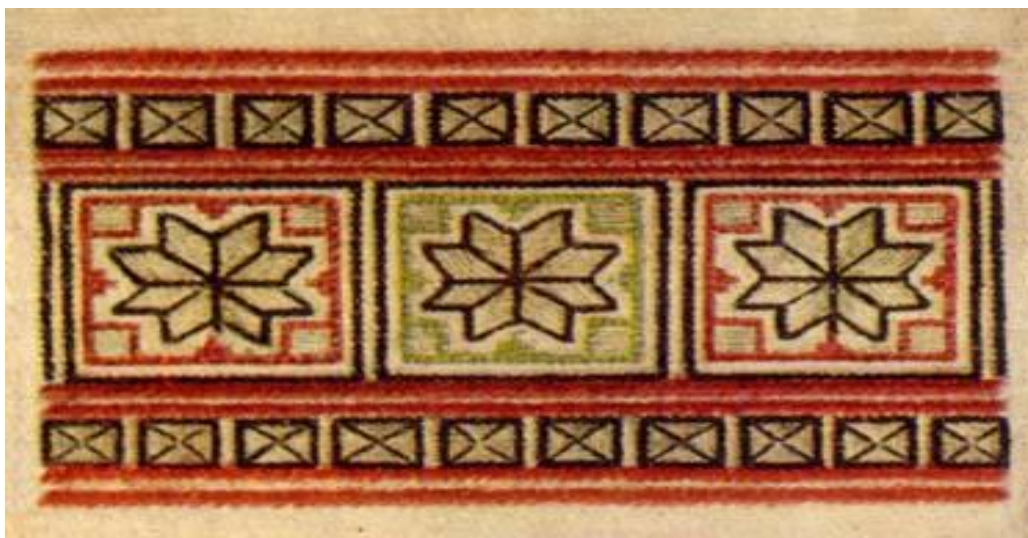

Рис 10

Конец девичьего головного полотенца – «связки» из б. Шацкого уезда. Холст, вышивка шелком и серебром (двусторонний крест, гладь, косая гладь)

Рис 11

Конец девичьего головного полотенца – «связки» из б. Шацкого уезда: холст, вышивка шелком и серебром (двусторонний крест, гладь «в елочку», косая гладь, обметочный шов)

Кирсановская группа характеризуется узорами многоцветных разных видов. Здесь можно встретить узоры яркие, в насыщенно красном и зеленом, а также из нежных приглушенных тонов (рис 12).

Рис 12

Конец полотенца – рушника из б. Кирсановского уезда. Холст, шелковые ленты, вышивка шелком с серебром. Музей народного искусства

Эти вышивки выполняются мордовским крестом. Металлические нитки участвуют в них изредка и как небольшое добавление. Основная черта этих вышивок фактурность поверхности. Здесь используются оба мотива – ромб и квадрат. Некоторые элементы Вышивки Кирсановского уезда мы постарались сохранить при составлении технических рисунков:

Один из основных цветов в Тамбовской вышивке – черный дан легким окаймлением. Он не бросается в глаза и, смотря на этот изысканный узор можно забыть о том, что черный цвет вышивки Тамбовской области является ведущим (рис 13). Также основными цветами являются насыщенно красные и зеленые, нежно приглушенные. Например, розовато - терракотовый 2-х цветов, очень светлые охристые, лимонные, серо-зеленые, бирюзово-голубой.

Также есть группа вышивок, в основе которых лежат глухие расцветки: потушено-мареновые или даже песочные тона: коричневый, оранжевато-охристый, желтовато белый.

Ориентируясь на эти цвета, в своей коллекции мы использовали глухие приглушенные тона: зеленые, песочно-бежевые, коричневые.

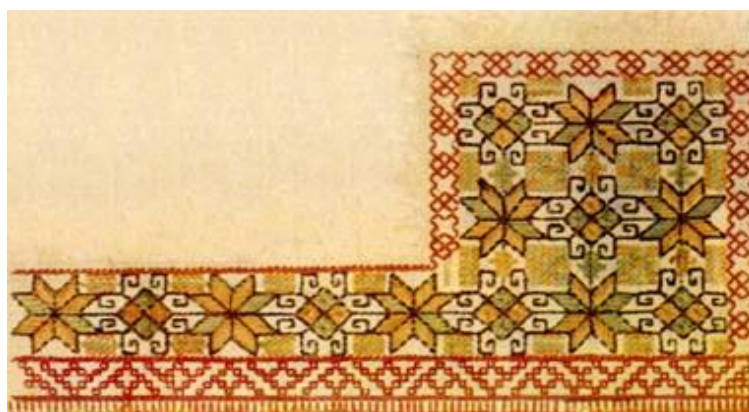

Рис 13

Ширинка из б. Кирсановского уезда. Вышивка шелком (роспись, двусторонний крест)

Для Кирсановской вышивки характерна техника гладью кирпичиком, которая дает порой интересные образцы разнообразного решения одного и того же орнамента в зависимости от выполнения его форм фона различными цветами. Согласно природе движения своих линий по диагонали, эта конечно, главным образом, имеет дело с мотивами ромбического характера и между ними с фигурами женщин. Этот орнамент весьма часто исполняется на концах полотенец.

Большую роль в узорчиках играют еще добавочные гладевые фигурки в виде маленьких квадратиков или ромбиков со стежками в один центр, а также кайма из изящных краевых зубчиков, выполненных счетной гладью (рис 14).

Рис 14

Конец девичьего головного полотенца – «связки» из б. Кирсановского уезда (вышивка шелком)

Эти добавочные гладевые фигурки в виде маленьких квадратиков или ромбиков мы использовали при разработке технических рисунков:

Сейчас на полотенцах вышивки выполняются иногда не на белом холсте, а на крашенном. Узоры на них беднее, очевидно это позднейшая замена старинной богатой вышивки. Мотивами часто служит буква «S», исполненная гладью кирпичиками, но стежками довольно крупной величины, хотя еще в прежней нежной гамме на светло розовых и нежно голубых, зеленоватых и палевых ниток с черным.

Отличительные особенности Кирсановской группы:

Кирсановская группа Тамбовской вышивки характеризуется ярко бросающейся в глаза красочностью, наличием в ней большого количества вышивок с красивой фактурной поверхностью, исполненных либо мордовским крестом, либо гладью кирпичиком.

Третья группа – Моршанская. Группа представлена вышивкой легкой, изящной, где тонкой линией росписью начерчены контуры узоров, выполненных затем гладью.

Можно насчитать три обособленные, законченных вида Моршанских вышивок с характерными для каждого из них мотивами, расцветкой и способом выполнения глади.

К первой относятся наиболее легкие: небольшие по величине фигурки из звездочек, квадратиков, треугольников, розеток расположенных на тонких диагонально бегущих линиях из росписи. Фону оставлено много места, он украшен спиральками, крючочками, ресничками. Благодаря мелкому рисунку узоров расцветки этих узоров кажутся не столь яркими, как Кирсановская, но в общем здесь используются те же краски. Мотивами служат, главным образом, мелкие геометрические фигуры, но встречаются иногда образы птичек и небольшого деревца. Эти легкие моршанские вышивки исполняются порой одним черным шелком с серебром. Гладь во всех вышивках положена свободно, часто даже небрежно, беспорядочно, что не мешает, однако, изяществу общего вида вышивки, радующей ажурностью своего рисунка.

Второй вид Моршанской вышивки производят, наоборот, впечатление большой массивности. Это полосы вышивки глухой расцветки, где часто все исполнено, потушено мареновыми или даже одними песочными тонами: коричневый, оранжевато-охристый и желтовато белый цвета образуют узор из косых крестов и вытянутых шестиугольников (рис 15).

Рис 15

Конец полотенца – рушника. Холст, затканый по утку красными полосами; вышивка шелком (цветная перевить, двусторонний крест) Моршанский уезд

Гладевые стежки в этих узорах положены тщательно. Они идут либо правильными рядами, либо гладью елочкой. Этот последний род глади типичен впрочем и для *третьего вида Моршанской вышивки*, а именно своеобразных узоров из листочков двух оригинальных очертаний.

Первый представляет собой зубчатый лист из нескольких надвинутых друг на друга треугольников, второй изрезан по краям на 3 или 5 зубцов. Оба эти мотива, передаваемые всегда в красивой насыщенной расцветке маренового цвета исполняются гладью. В елочку. Они всегда включены в кайму из мелких зубчиков, придающих изящество каждой вышивке.

Отличительные особенности Моршанской вышивки:

Моршанская группа Тамбовских вышивок характеризуется ее техническим выполнением двумя швами: контур - росписью, заполнение гладью. Этот прием позволяет создавать узоры разнообразные по мотивам, расцветкам и по общему виду. Наиболее многочисленны узоры легкие, воздушные, из мелких форм с сильно просвечивающим белым фоном, украшенным добавочными мелкими фигурками.

Одной из самых старинных техник тамбовской вышивки является шитье цветными шелковыми нитями **двусторонней гладью и швами «роспись по полотну»**, которая использовалась для украшения отличий женской одежды, полотенец, скатертей.

Сложные сочетания геометрических фигур, выполненных черной и золоченной нитью, а также вкрапление других тонов придавали вышивке неповторимый колорит. Использование шитья набором и крестом, вкрапление кумача и тканых узоров создавали удивительную цветовую гармонию. Особенно изысканными являются вышивки Кирсановского и Моршанского уездов, где шелк, выкрашенный корнем марены, имеет различные оттенки красного – коричневые, красные, розоватые. Эти цвета сочетались в вышивках гладью с охристым, зеленым и бирюзовым шелком. Особенно великолепно было сочетание золота или серебра с черным шелком на головных уборах тамбовских женщин (рис 16).

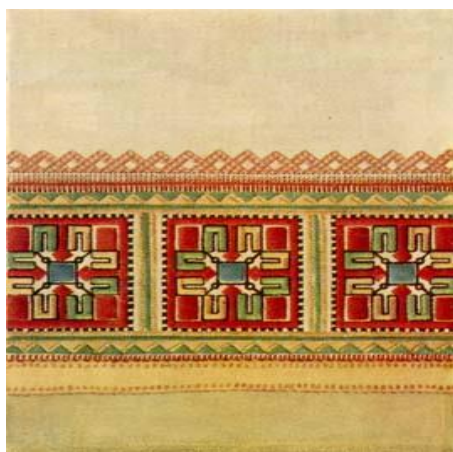

Рис 16

Концы полотенец из Тамбовской губернии (роспись, гладь, холст, вышивка шелком)

Характерный для этой вышивки «**двусторонний крест**» состоит из двух пересекающихся диагональных стежков, замкнутых в квадрат стежками, соединяющими их концы. То же сочетание диагонального креста и квадрата лежит в основе большинства орнаментальных фигур.

Своеобразной является группа тамбовских вышивок с изящным и легким узором, где контуры орнамента намечены тонкой черной линией шва

«роспись», а пространство внутри фигур зашито гладью, цветными шелками (рис 17).

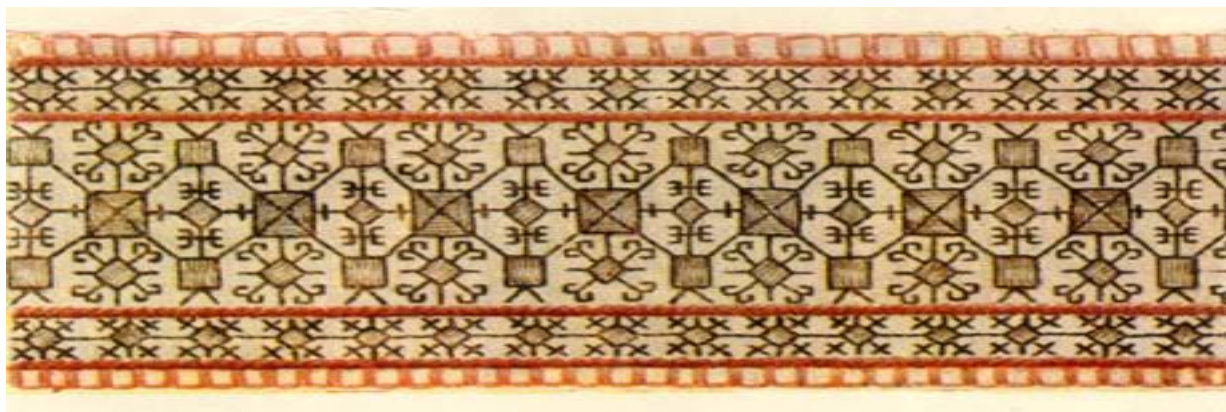

Рис 17
Конец венчального полотенца. Вышивка шелком и серебром (роспись, гладь, косая гладь, обметочный шов)

Эти вышивки применялись главным образом для украшения женских головных полотенец, а также свадебных ширинок и платков. На ширинках узоры располагались квадратами по углам (рис 18), связанными иногда узорной полосой.

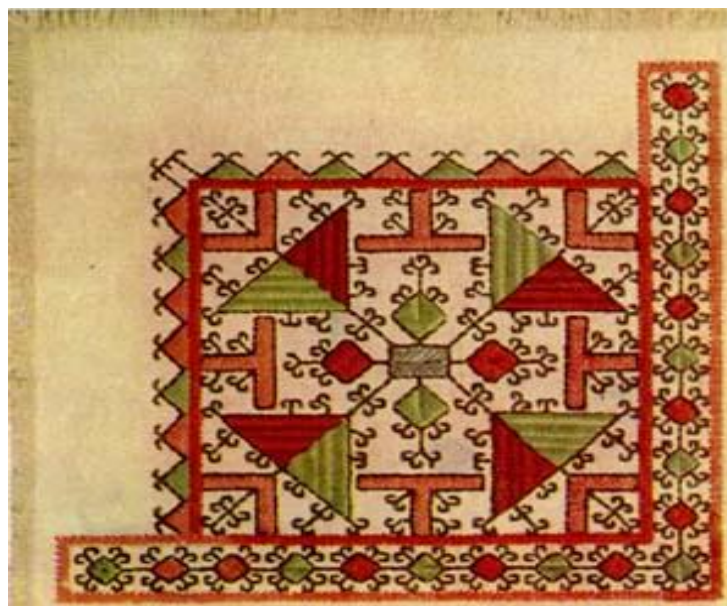

Рис 18
Угол ширинки. Холст, вышивка шелком (роспись, косая гладь)

Большая группа тамбовских вышивок выполнена **счетной гладью**. Наиболее оригинальные из них происходят из сел Чучково и Копнино. Эти вышивки плотно зашиты черным шелком с серебром и золотом (рис 19).

Рис 19

Конец девичьего головного полотенца – «связки» из села Чучково. Холст, вышивка серебром и шелком (счетная гладь, «косичка») Музей народного искусства

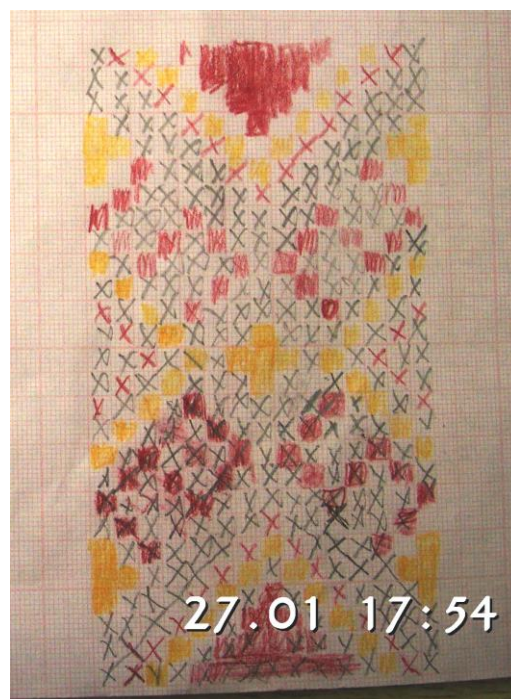
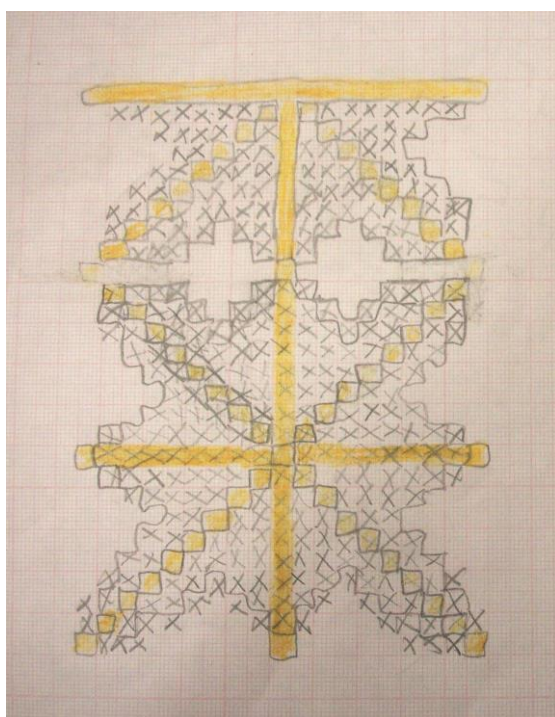
Замена креста гладью повлекла за собой иное построение орнамента, другие приемы композиции. Гладевые стежки, примыкая друг к другу, идут по ткани диагональными полосками. Весь орнамент в виде непрерывного фриза состоит из таких же одинаковых по ширине полосок, согнутых и кое-где соединенных под одинаковыми углами, прямые вертикальные линии здесь отсутствуют.

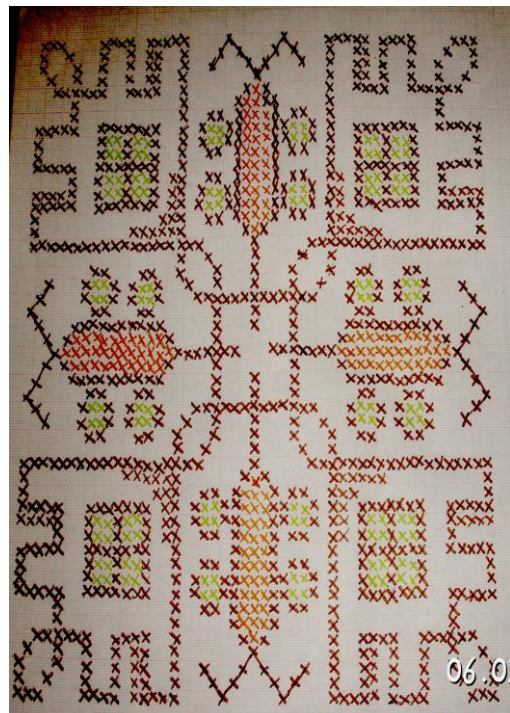
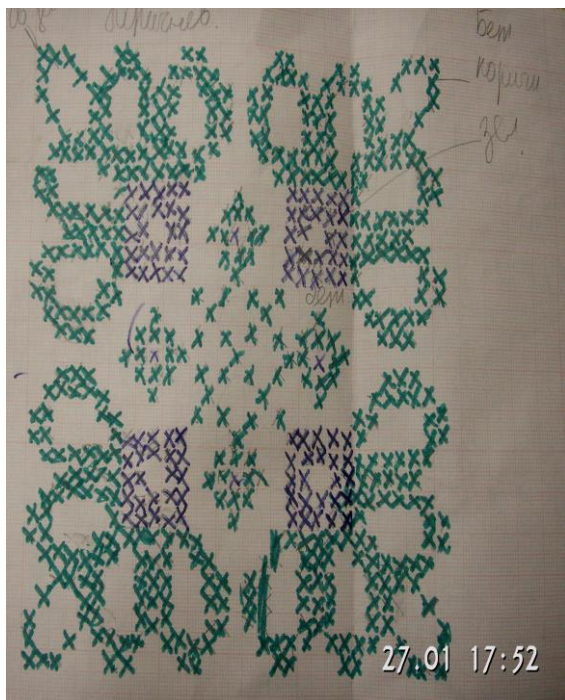
Узоры некоторых вышивок счетной глади на первый взгляд кажутся довольно сложными. Однако если внимательно рассмотреть их, видно, что орнамент центральной полосы состоит всего из двух мотивов: схематизированных женских фигур – «скоморохов», данных в зеркальном отражении и фигур, похожих на латинскую букву «S», помещенных то вертикально, то горизонтально.

Тут, как и в черных вышивках двусторонним крестом, фон между фигурами, зашитый серебряной ниткой, не менее орнаментален, чем основной узор. В приведенной вышивке вообще трудно установить, какой узор главный – черный или серебряный. Техника шитья и композиция здесь также связаны между собой.

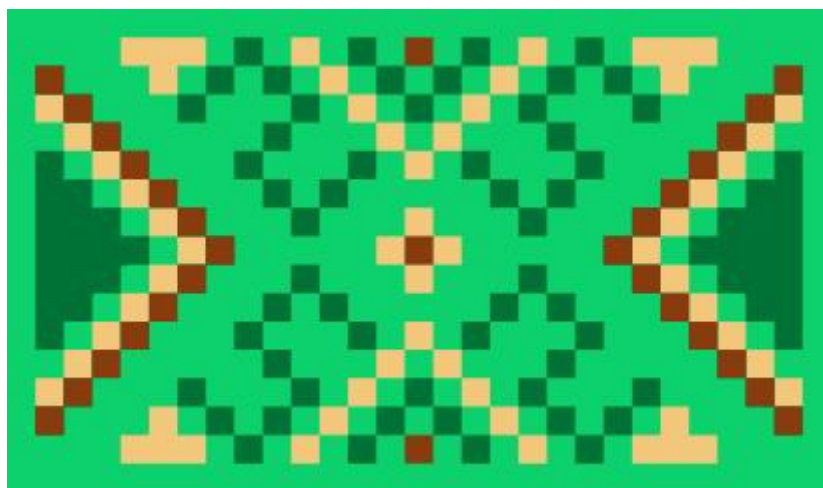
Многоцветные вышивки из Кирсановского уезда выполнены нередко тоже счетной гладью, имеющей в этом районе свои особенности. Узоры строятся из крошечных прямоугольников – «гладь кирпичиком» (это образное, хотя и не народное название, принадлежит В.Я. Яковлевой), следующих по диагонали ступеньками друг за другом. Фактура более зерниста, чем у черных вышивок счетной гладью.

Изучив виды Тамбовских вышивок, их особенности мы разработали множество технических рисунков, используя традиционные символы и мотивы. Сначала мы прорисовали вручную каждый из рисунков, выбрали более характерные для Тамбовской вышивки.

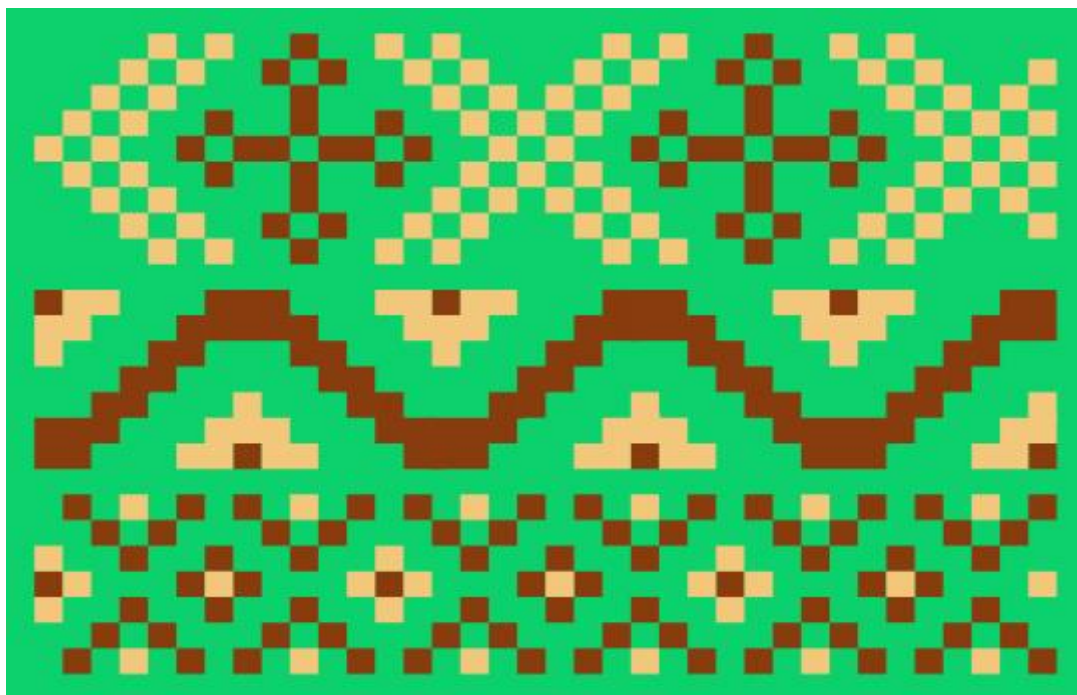

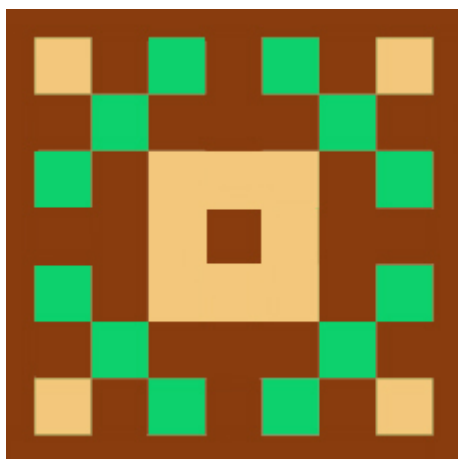
Но для представления в реферат или на презентацию, мы их оформили с помощью компьютерной программы «PAINT», т.к. это эстетически более грамотно.

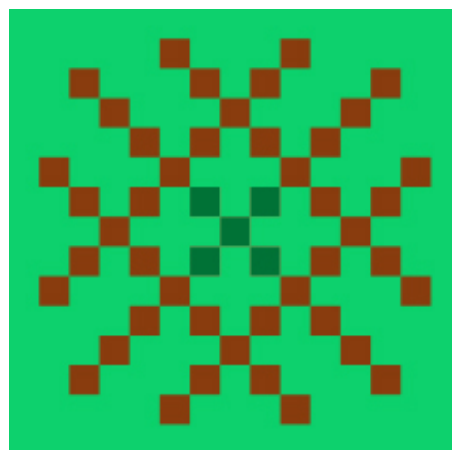
Земля, раскрытая весной

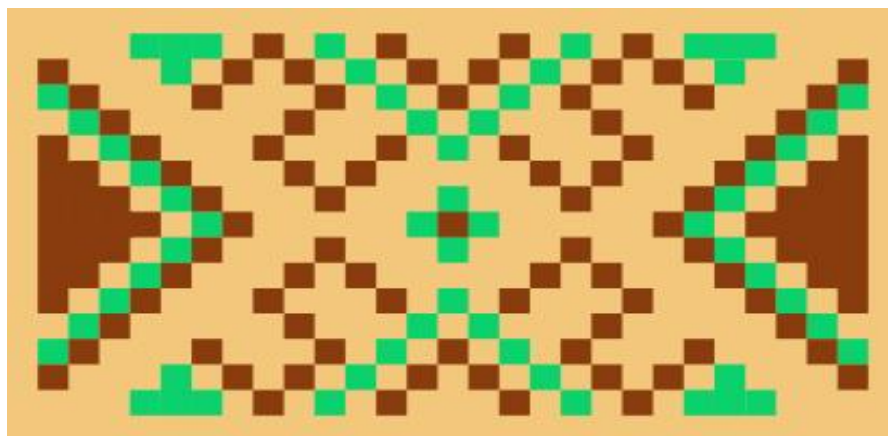
Бог огня разбушевался

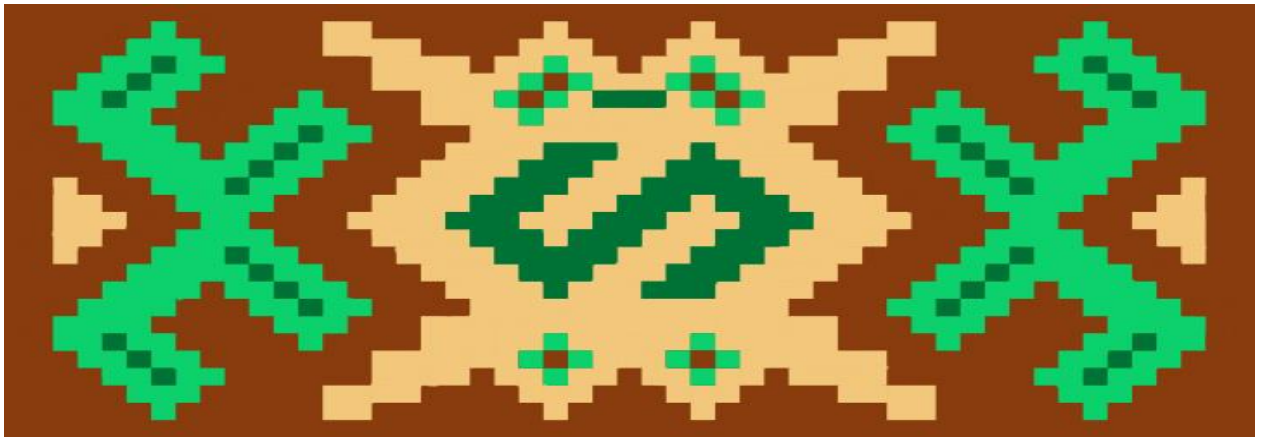
Символ солнца

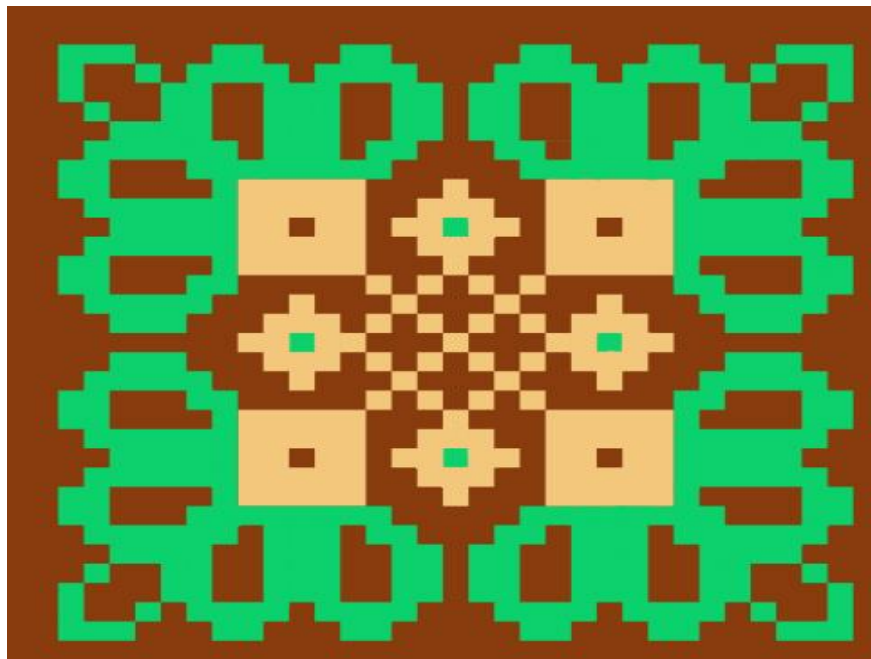
Кузня

Земля, раскрытая весной

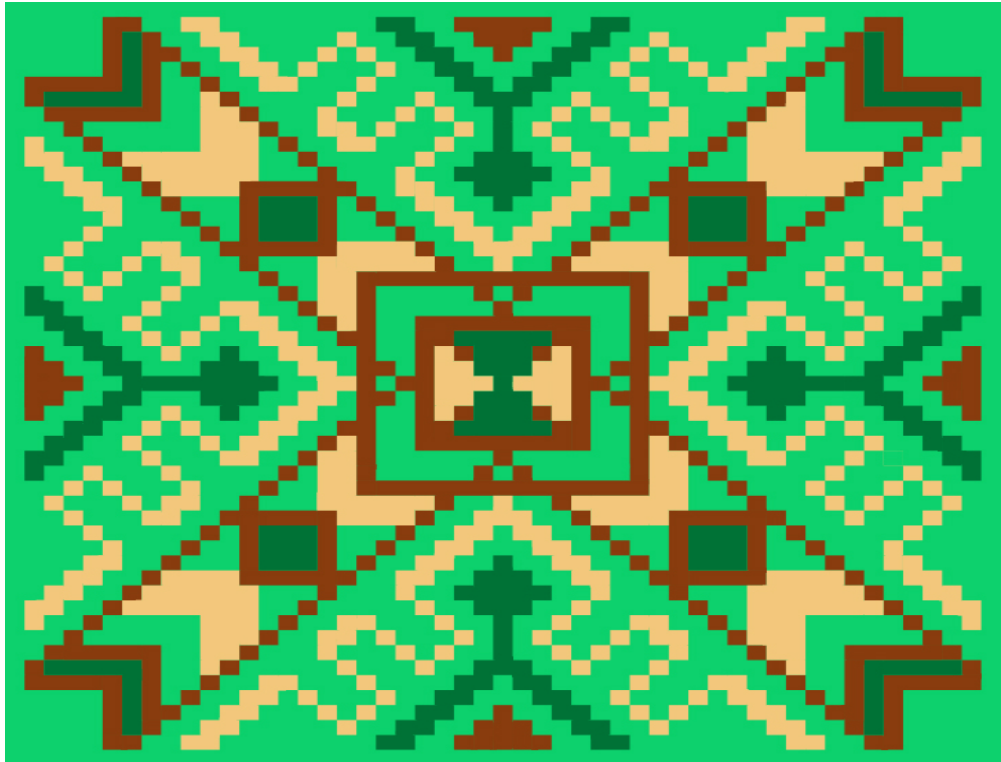
Божество огня на колеснице

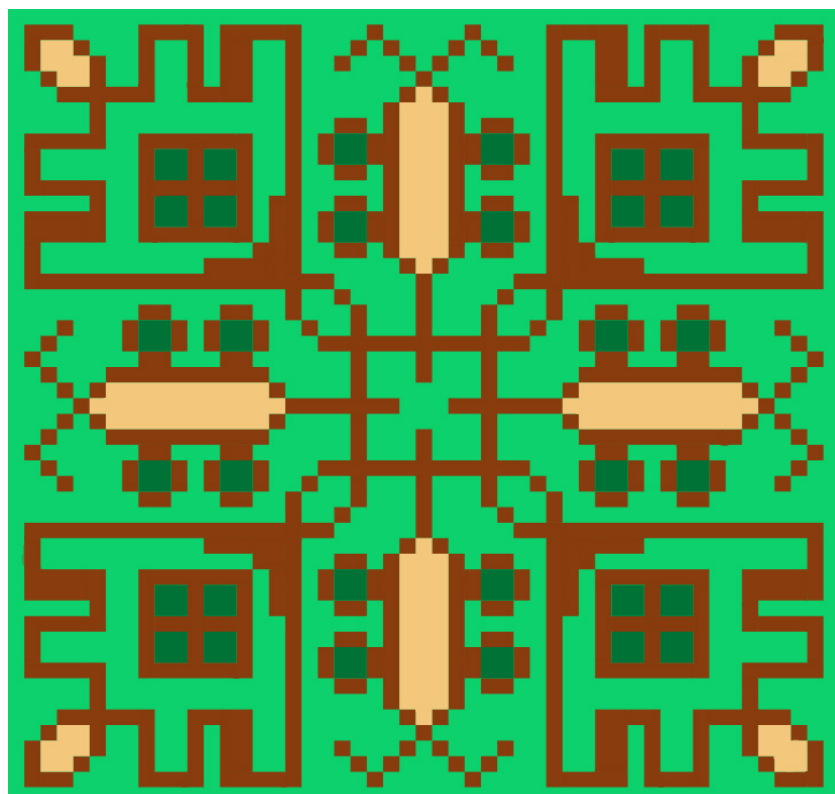
Райский цветок – символ счастья

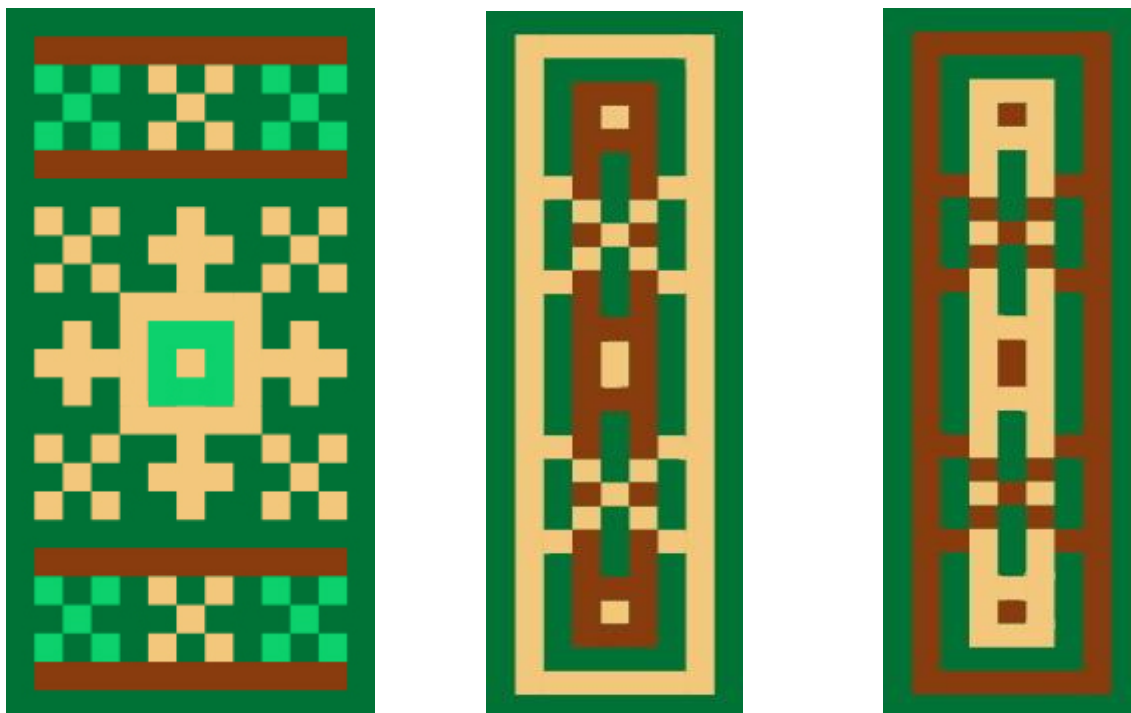
Вспаханное поле

Символ счастья

Райский цветок – символ счастья

Обереги

Пожелание счастья

Затем эти рисунки, вышитые по петлям по вязаному полотну на Бытовых вязальных машинах, мы использовали для украшения наших моделей одежды:

Сегодня необходимость изучения современной моды в процессе создания изделий в традициях народного костюма не вызывает сомнений. Воздействие окружающего мира на человека и человека на этот мир отражается на одежде. Положение о взаимосвязи человека и его одежды дало ключ к пониманию принципов использования тех национальных традиций, которые наиболее органично могут соединиться с чертами современности.

Одна из основных задач – постигнуть сущность народного костюма, подойти к его изучению (так же, как и современной одежды) и с точки зрения принципов формообразования, и с учетом его социально - психологических, идеологических и эстетических характеристик. При такой методике научного исследования предмета можно получить интересный результат – оказывается, ряд закономерностей, вскрытых в развитии модной одежды, имеет место и в народном костюме.

В современной одежде последовательно чередуются три ведущих формы – *«объемная»*, *«переходная»*, *«прилегающая»*. Подобные же формы лежат и в основе народной одежды. Именно это мы хотели показать при разработке эскизов наших моделей, что существует много общего между формами современного и народного костюмов. При разработке эскизов мы использовали все три формы, а после выбрали наиболее «удачные», приближенные по форме к старинному народному костюму.

Например, женская сборчатая рубаша с косым поликом южных областей, сборчатые сарафаны и юбки отличаются *объемными, свободными формами*, скрывающими фигуру человека.

И в современном костюме:

Древнейший тип рубахи – туниковый (как женской, так и мужской) был распространен по всей России у самых разных народностей. Созданные на основе этой рубахи многочисленные виды народной одежды – фартуки, юбки – поневы, наверхники, прямые кофты и сарафаны, платья имеют средний объем, чуть подчеркивают фигуру человека, приближаясь к форме *«переходной»*.

Эту форму мы можем увидеть и в современном трикотаже:

Древнерусские душегреи, кафтаны, зипуны, народный городской костюм конца XIX – XX вв. с приталенным силуэтом, объемной головкой рукава, своеобразной трактовкой выреза горловины, образовавшиеся на основе соединения черт народной крестьянской одежды и светского костюма, полностью соответствует форме *«прилегающей»*.

На базе этой формы мы разработали несколько эскизов, соблюдая основные черты:

В современной моде развивается тенденция разнообразить ассортиментные группы свободно комплектуемых изделий. Этому соответствует весь комплекс народного костюма, включающий рубахи, сарафаны, юбки, фартуки, кофты, душегреи. Способы комбинации этих изделий между собой проверены вековым опытом народного творчества.

В современной одежде появляется многослойность – весь комплекс народной одежды многослоен. Так, в русской женской одежде этот комплекс состоял из рубахи, сарафана, фартука, платка, головного убора. Сегодня акцентируются единичные изделия простых лаконичных форм; возможно обращение к отдельным видам народного костюма: фартуку или туниковой рубахе, юбке или кофте. Эту многослойность мы решили использовать при создании одной модели, в комплект которой входят брюки, «сарафан-фартук», нарукавники, кофта.

Современная мода выдвигает требования одежды удобной, комфортной, функциональной. Народная одежда «во всех своих проявлениях целесообразна».⁴

В современной одежде постоянно развивается тенденция эстетического совершенства изделий. Декоративное убранство народного костюма, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, галунами, бисером в наибольшей степени отвечает этому. Кроме прочего в художественном оформлении как современных, так и народных изделий мы можем наблюдать ряд схожих черт. Так, в объемной и свободной форме современной одежды декор в основном располагается на груди и плечах. Точно такой же подход был свойственен и оформлению предметов народного костюма.

⁴ Р. Захаржевская «Мода и гуманизм». /В сб. Мода: За и против. М., 1973.

При создании наших моделей мы попытались сохранить традиционное расположение украшения одежды (вышивки):

Ведущими местами размещения декора народной рубахи были как раз грудь, плечи и верхняя часть рукавов. Такое декоративное убранство и в том и в другом случае совпадает в решении трактовки поверхности – иллюзорно

увеличивает ширину плеч и психологическую нагрузку, подчеркивая и оттеняя главное в человеке – его лицо.

Тенденция индивидуального подхода к разработке каждого изделия, которую можно наблюдать в современной моде, свойственна и народной одежде. Даже в одной деревне или крестьянской семье предметы одежды отличались и по применяемым тканям, и по декоративной ритмике художественной отделки, и по способам комбинации ассортиментных групп изделий.

Особенность наших исследований заключается не только в изучении «свойств поверхности» народного костюма, но и тех причин, которые положили основу существования той или иной его формы, колористической гаммы, используемым тканям, художественному оформлению.

Значительную роль в этой работе играет изучение как праздничного, так и повседневного народного костюма.

Сегодня все те, кто занимается созданием современной одежды на основе применения народных традиций, обращаются, как к источнику творческой деятельности, лишь к праздничному народному костюму. Область повседневной народной одежды остается в стороне.

Повседневная народная одежда в отличие от праздничной была более жизненной и подвижной, более приближенной к человеку с точки зрения ее функциональности и универсальности использования. Минимум декоративного оформления при сохранении гармонии форм и декора, мягкая пластика линий (в отличие от жесткой пластики праздничного костюма), простота конструкций дают в руки прекрасный материал для разработки современных предметов одежды массового выпуска.

Вывод:

Изучение народного костюма представляется не менее важным, чем исследования современной моды. При изучении традиционной народной вышивки Тамбова мы пришли к такому выводу, что выявление точек соприкосновения современной и народной одежды дает возможность оперативно использовать при разработке перспективных современных изделий именно те виды, элементы или свойства народного костюма, которые в данный период развития моды наиболее полно соответствует поставленным задачам.

Почему именно вышивка? В техническом плане удобно использовать вышивку в вязании, особенно счетную гладь. Рисунки в вязании строятся по клеткам также как и вышивке.

Результатом нашего исследования стала разработка коллекции моделей одежды. Эта коллекция воплотила основные три формы народного костюма в современной интерпретации. В вышивке были использованы основные элементы и цвета традиционной вышивки Тамбова.

Как было сказано выше, при разработке эскизов мы использовали 3 основных формы прилегания, которые в процессе изготовления изделий претерпевали изменения. Было прорисовано множество эскизов, из которых мы выбрали 3:

Модель 1

Эта модель соответствует форме «переходной». Первоначально предполагалось, что она будет состоять из туники, юбки - брюки и головного убора с ушами. Но в процессе изготовления произошли некоторые изменения.

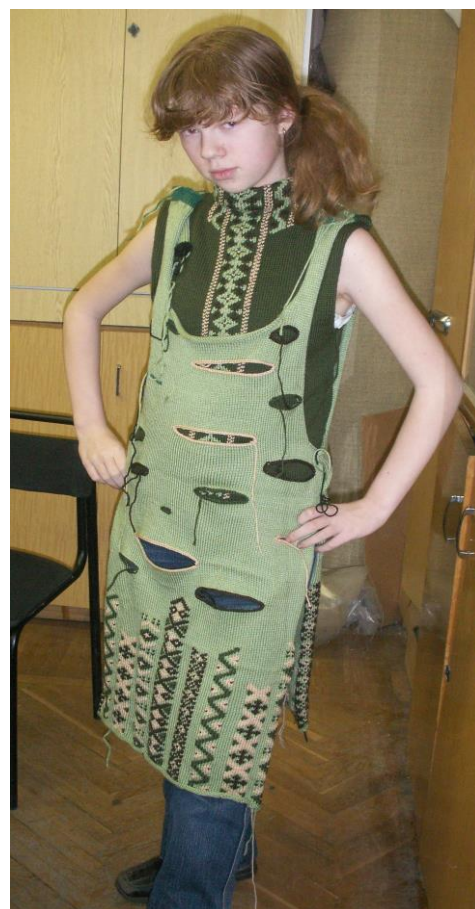
В результате эта модель стала состоять из туники, юбки и головного убора без ушей:

Вторую модель мы сделали объемной, свободной формы и с учетом многослойности. Она состояла из сарафана, брюк, кофты и нарукавников:

Эта модель практически не изменилась в процессе работы над ней:

Третья модель соответствует форме «прилегающая»:

Но в процессе работы над этой моделью произошли некоторые изменения:

Литература:

1. «Большая Советская энциклопедия», 1978 г;
2. Андреева А. Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на Юг. - С.-П.: Паритет, 2005.
3. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм.- Сергиево-Посад, 2003 г.
4. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М., 1975 г.
5. Мерцалова М.Н. Русский костюм. – М., 1989 г.
6. Работнова И.П. Тамбовская вышивка. – Т.: 1960 г.
7. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981.
8. Светлова Л.П. Азбука орнамента. - М.: Институт развития профессионального образования, 2001.
8. Яковлева В.Н. Тамбовская народная вышивка.- Тамбов, 1947 г.