

ПРОЕКТ

на тему

«История развития русского женского костюма»

Выполнила:

Шипилова Лена

9 А класс

*Проверила:
Веселкова Е. А.*

г. Искитим, 2006

Введение .

Знакомство с русским национальным костюмом и предметами крестьянского быта, отразившими высокий художественный вкус и вековую мудрость народа,— важный этап эстетического воспитания. Изучение традиционной крестьянской одежды и предметов крестьянского быта, создававшихся по законам красоты и возникших в конкретных исторических и социальных условиях, способствует воспитанию чувства уважения к истории своего народа, интереса и любви к его удивительно богатому художественному творчеству, а также повысит ответственность за сохранение и развитие традиций народного искусства.

Этот проект знакомит нас с разными типами народной женской одежды, происходящей из различных географических регионов нашей страны: южных районов России (Тульской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской губернии); Севера (Архангельская, Вологодская губернии) и Центральной

России (Костромская, Нижегородская, Смоленская, Тверская губернии).

Наша одежда .

Культура одежды является наиболее индивидуальной формой материальной культуры народа. В одежде находит отражение и его духовная культура, воплощены представления об удобстве, целесообразности, красоте тела, души и окружающего Мира. На протяжении всей своей истории люди создавали одежду, и каждый живший на земле человек внес вклад в этот многовековой процесс. Именно этот вид творчества был наиболее близок большинству людей, так как в нем каждый мог проявить свое мастерство, фантазию, понимание прекрасного. Истоки создания одежды уходят глубоко в века. Много тысячелетий назад люди уже умели пользоваться различным природным материалом для изготовления одежды и украшений. Они применяли кожу и мех, кору, лыко и другие растительные волокна, кости и зубы животных, перья птиц и красивые камешки. Выделывать кожу и обрабатывать меха, прясть пряжу

волокон шерсти и лена люди научились очень давно. Своеобразие одежды у разных народов зависело от разных факторов. Влияло все: природные условия, климат, образ жизни и основные занятия, доступность того или иного материала и система религиозных представлений. Одежда жителей теплых стран должна была уберечь человека от солнца, дождя и зноя, тогда как на Севере приходилось защищаться от снега и мороза. Оседлые земледельческие племена растили лен и хлопок, пряли из них пряжу и ткали ткани, кочевники-скотоводы выделывали шкуры и войлок. В Китае и Индии, где климат жаркий, выращивали хлопок, гусениц шелкопряда, и эти страны славились прекрасными шелковыми и хлопчатобумажными тканями. В более прохладной Европе основными материалами были льняные и шерстяные ткани, кожа. Народы северных стран создавали очень удобную, хорошо защищавшую от холода меховую одежду. Со времени своего возникновения одежда кроме чисто утилитарной выполняла еще социальную и эстетическую функции. По костюму человека всегда можно было точно определить, какое общественное положение он занимает, догадаться о его достатке и роде занятий — на это указывали форма и материал украшений, качество тканей, мехов, покрой и цвет костюма, богатство его отделки и совершенство исполнения. И в настоящее время костюм может дать достаточно много информации о своем владельце, несмотря на значительное ослабление социальной функции одежды. При этом, как и прежде, велика ее эстетическая роль: при помощи наряда человек может изменить свою внешность, скрыть ее недостатки и подчеркнуть достоинства, продемонстрировать свой вкус. Женщина всегда знала, что ее оценивают не только по уму, характеру, умению вести хозяйство, но и

по туалету, и учитывала это, уделяя нарядам достаточно много времени, сил, средств, раскрывая в этом все свои способности.

На одежде, как мы уже сказали, не могли не отразиться религиозные воззрения людей, и их влияние очень заметно на протяжении почти всей истории. Это влияние было различным в разные времена и у разных народов, усиливалось, когда возрастала роль религии в жизни общества, и ослаблялось при возникновении новых религиозных течений или смене взглядов. Например, орнаментация одежды у славянских народов строго

соответствовала языческим представлениям о мире и человеке. Вся природа, по представлению славянина, была наполнена духами зла (упырями, навьями) и добра (берегинями). Повсеместность рассеянного в природе зла так велика, что человек мог стать его жертвой где угодно и когда угодно. Но он не был совсем беззащитен — помогали охранительные символы, которые располагались на самых уязвимых местах жилища и одежды:

изображения солнца, громовые знаки, фигуры богинь, знаки воды, дождя, растений, животных, птиц. Темным, злым силам противопоставлялась система сил света, изгоняющего тьму и ее порождения. Заклинательным орнаментом оформлялись все проемы, отверстия, через которые могли проникнуть всевозможные злыдни к человеку: ворот и обшлага рубахи, подол, разрезы. Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в ее изготовлении участвовали предметы, обильно украшенные магическим орнаментом (трепало, гребни, прялка, ткацкий станок). Важно было защитить те места, где кончалась «заколдованная» ткань и начиналось

беззащитное тело. Особое значение придавалось головному убору, в

котором воплощались идеи неба, солнца, мирового древа жизни, устремленного к небу, птиц. Эта устремленность к небу отражалась даже в названиях: «кокошник» (от — петух), «кика», «кичка» (утка), «сорока», Украшались такие головные уборы вышивками с изображением солнца, белого света, богинь-рожаниц. От головного убора до груди спускались подвески-рясна, имитирующие струи дождя, небесной влаги. На концах их крепились колты с фигурками посредников между небом и землей: русалок, грифонов (птицедов) или семарглов (семаргл — бог растительности, корней, охранитель побегов, символ «вооруженного добра», крылатый пес, собакоптица).

Шея и грудь обильно украшались ожерельями с оберегами-амулетами, подвесками с закликательными изображениями символов плодородия, растительности, посланников неба, оберегающих землю и людей (птиц - сиринов, русалок, грифонов, семарглов). Вышивка рукавов часто содержала символы земли, возделанного поля, зерен, ростков (рис. 1). В вышивке подола одежды господствовали символы земли, растений, корней, цветов, засеянного поля. Очень частым мотивом вышивок были богиня - покровительница Макошь — мать урожая, «мать Сыра Земля» и богини - рожаницы Лада и Леля — богини любви, ярой, весенней вегетативной силы, браков и плодородия, часто изображавшиеся верхом на конях. Эти верования позволили разработать богатую, красочную орнаментацию одежды, в которой древний славянин чувствовал себя защищенным от зла. Основными магическими защитными символами были знак света, солнца (круг), знак поля, земли (ромб), знак засеянного поля (ромб с точками), знаки воды, корней, семян, растений. Еще с энеолита известны в славянской

магической символике - знак пространства (крест) и знак повсеместности света (крест внутри круга). Орнамент одежды славянина отражал высшую форму защиты от злых сил: при помощи белого света с солнцем в движении, со струями дождя и землей, с заклинанием пространства на все четыре стороны и береинями, изображенными в виде почек, ростков, растений — символов рождения и жизни (рис. 2). Потерян со временем свой языческий смысл, эти орнаменты и знаки остались своеобразной эстетической основой художественного оформления одежды. Принятие славянскими народами христианства отразилось на их одежде появлением новых форм, заимствованных из Византии, которые получили распространение преимущественно среди духовенства, княжеского сословия и близких к ним людей. Народная одежда в отличие от одежды представителей верхов общества изменялась медленно, так как практически не менялись характер и содержание труда основной части населения — земледельцев. Созданная народом одежда была идеально целесообразна и при этом, несмотря на небольшой набор предметов и способов отделки, характеризовалась огромным разнообразием костюмов, самобытностью, красочностью и оригинальностью в разных районах нашей страны. На протяжении многих веков народное платье сохраняло свои основные черты. Оно было удобно для жизни и работы в той местности, где было создано, гармонировало с типом лица и внешности живущих там людей. Характер и особенности отделки, сочетание цветов и мотивы орнаментов, форма головных уборов и украшений передавались из поколения в поколение, и благодаря этому особенности костюма существовали не только в разных районах, но и в разных группах сел и даже семьях.

С усилением социального расслоения, возникновением новых сословий менялась и одежда. Появились новые формы, видоизменились старые, привычные. Русский костюм до воцарения Петра 1 развивался в границах своих национальных форм. В основе костюмов русских людей разных сословий и занятий лежали виды, созданные еще в языческие времена, а также внесенные с принятием христианства из Византии. К времени царствования Алексея Михайловича русский костюм достиг наибольшего расцвета и характеризовался разнообразием форм, богатством и красочностью отделки. Особенно великолепны были вышивки – любимый вид отделки в русской одежде, доступный любой мастерице и позволяющий создавать неповторимые шедевры. Шитые шелками, золотом, жемчугом и драгоценными камнями одежды царя и бояр, облачения служителей церкви были произведениями искусства, непревзойденными по великолепию и красоте.

Но роскошь таких одежд, их многослойность, тяжесть от обилия мехов и украшений не позволяли их владельцам вести тот активный, деятельный образ жизни, который потребовали от русских людей реформы, начатые Петром. Изменилась нравственная ориентация общества, сместились ценности, перестроились общественные отношения, а в сфере одежды для России закончился путь самостоятельного развития костюма. Реформы Петра оставили национальный костюм только для крестьянства; аристократия, служилые люди и горожане отныне, как правило, должны были одеваться в одежду, рожденную в Европе. С этого времени изменение одежды русских людей зависело от ее развития сначала в Германии и Голландии, затем в Англии и Франции. Россия

включилась в исторический процесс создания общемирового костюма.

Но национальный костюм продолжал существовать — в среде крестьянства, городского мещанства и купечества. Подробное описание костюмов россиян дал в 1774—1775 гг. академик И. Георги. Он отметил небольшое количество основных типов: у женщин — сарафан, понёва, полушубок или душегрейка с юбкой, Женский костюм отличался от девичьего только головным убором. девичий — повязка, венец, или коруна, всегда оставлял верх головы и косу открытыми, женщины волосы прятали под повойник, или волосник. Шили одежду преимущественно из домотканых льняных холстов шерстяных тканей — сермяги и сукна. С развитием мануфактур появились фабричные шелк, парча, атлас, шерстяные сукна и кашемир, ситец, сатин, кумач.

Основой костюма была рубаша прямого покроя. Существовало несколько основных типов рубах. Рубахи кроили из прямоугольных полотнищ, перегибая по плечам, и для удобства движения рук под проймой втачивали ластовицу (рис. 3). Очень распространены были рубахи с поликами — прямыми и косыми, с густой сборкой по горловине (рис. 4). Все рубахи богато украшались вышивкой, кружевами по рукавам, оплечью и подолу. Поверх рубахи женщины в южно-русских областях надевали поневу, род юбки из трех кусков ткани, сшитых по кромке в одно широкое полотнище. Понева крепилась на талии при помощи вдернутого шнурка-гашника. Края распашных понев спереди отгибались, открывая рубаху, и подтыкались с боков за пояс.

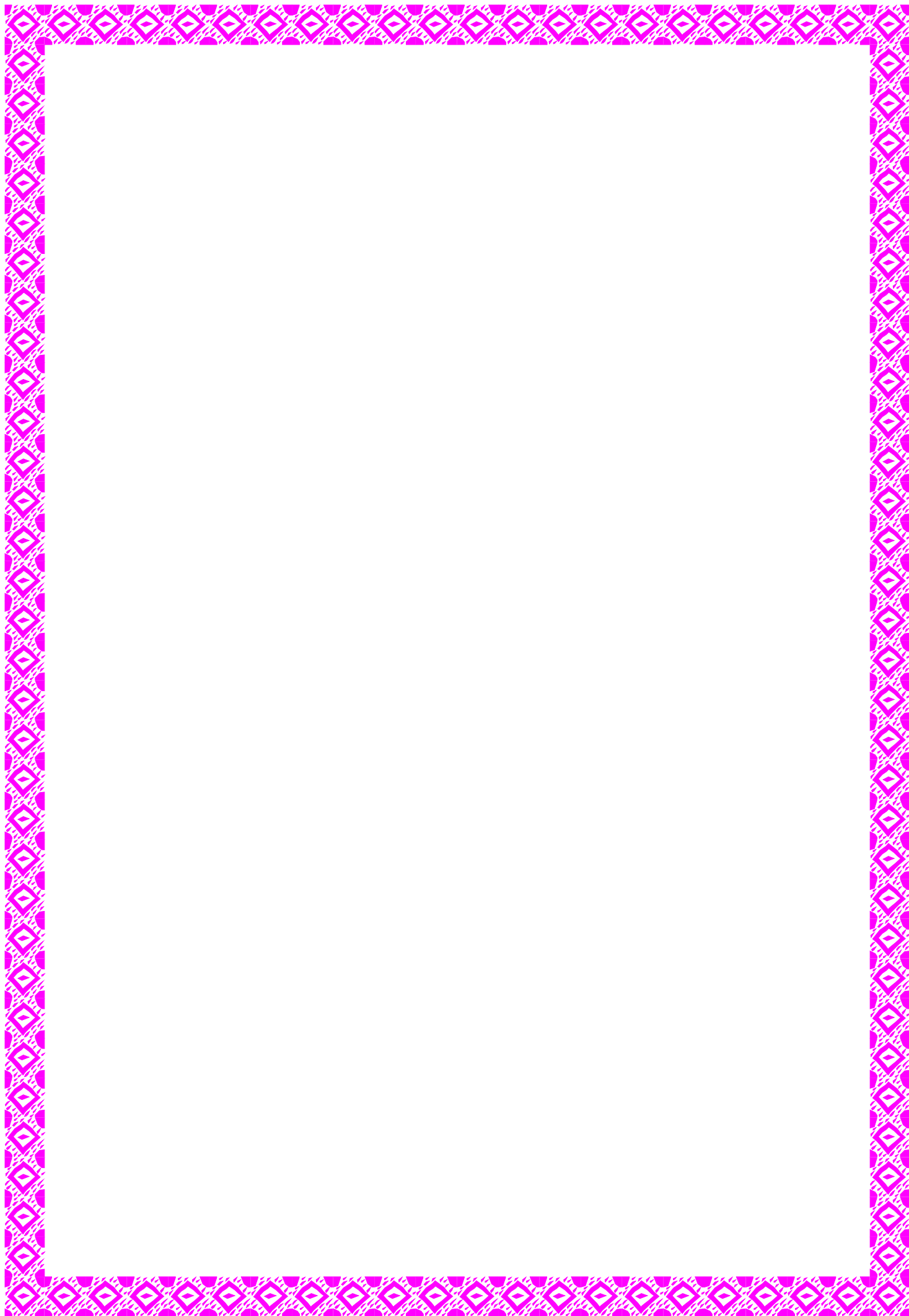
Крестьянки центральных и северных областей России носили сарафаны из однотонного холста, крашенины

или шерсти. Косоклиный крой их имел несколько вариантов. Наиболее распространен был распашной конусообразный сарафан, очень широкий (до 6 м) внизу, с застежкой на мелкие пуговицы сверху донизу, богато орнаментированный на груди, вдоль застежки и по подолу лентами, позументом, кружевом. Более поздний вариант сарафана — «московка» выполнялся из четырех-восьми полотен ткани, сложенных спереди и сзади в мелкие складки и застроченных на 5— 7 см от верхнего края. Московки шились из нарядных набивных узорчатых тканей (парчи, штофа, атласа, пестряди, ситца, кашемира) и отделывались лентами, тесьмой, оборками, кружевом. Держались сарафаны на узких прямых или подкройных бретелях. Самой декоративной деталью костюма был передник (запон, завеска). Он обычно выполнялся из холста и украшался узорным ткачеством, вышивкой, цветами и кружевными вставками, лентами, узорчатой тесьмой, бахромой и оборками. Передники имели мною вариантов: от прямоугольного полотнища, крепящегося на поясе или под грудью завязками, до передника с лифом и рукавами. Поверх сарафана или юбки надевали душегрею — короткую нагрудную одежду на лямках, часто подбитую мехом. Нарядные душегреи шили из богатых тканей — бархата, парчи, тафты — и покрывали золотой или серебряной вышивкой иногда так густо, что не видно было ткани-основы. В холодное время года носили полушубки из самых разных материалов: парчи, бархата, сукна, шерсти, холста. Эта верхняя плечевая одежда в разных губерниях различалась кроем, материалом и имела множество разных назначений: в южных — шушпан, щушун, насов, сукман, коротай, желтик, бастрог, наверхник; в северных коротёна, епанечка, полушубок, шугай. Из

дорогих шелков, бархата и меха шили «шубки». Праздничная одежда отличалась от рабочей большей длиной и «полнотой» и главным образом качеством ткани и богатством отделки. Её расшивали золотыми и серебряными нитями, украшали жемчугом и колотым перламутром, отделявали позументом и золотым кружевом. Такую одежду берегли и передавали по наследству от матери к дочери. И не удивительно, что даже в самых глухих русских деревнях в сундуках простых крестьянок хранились драгоценнейшие кокошники и душегреи, сарафаны, шитые золотом и серебром, унизанные жемчугом и перламутром. Эти одежды были произведением высокого искусства, они формировали и поддерживали художественный вкус народа. Постоянное присутствие в быту образцов прекрасного позволяет понять широкое распространение высокохудожественных произведений декоративно-прикладного искусства, их высокий уровень в среде старой русской деревни. Умение шить и вышивать, прясть, ткать, вязать было еще совсем недавно необходимым для любой женщины. Ведь ей приходилось одевать себя и свою семью. И это умение было обязательным не только для крестьянок, но и для женщин всех сословий, в том числе - дворянского. В помещичьих домах приготовлением приданого для невесты, шитьем платьев занимались не только дворовые мастерицы, но и сами хозяйки и будущие невесты. Умели шить и вышивать и самые знатные дамы общества - вспомним пушкинских героинь, например барышню-крестьянку Лизу Муромцеву, или Екатерину II, подарившую князю Потемкину собственноручно вышитые туфли и платки. Вот как описывает повседневный быт супруги Петра I, царицы Екатерины, А. Корниловия в повести «Андрей Безыменный»: «В то время вышивание было

единственным занятием женщин высшего и среднего сословия. Мужья носили кафтаны, шитые шелками, серебром, золотом; лавок же модных еще не было, все приготавливалось дома. Посему во дворе, во всяком дворянском доме приемные, гостиные, спальни, девичьи уставлены были пяльцами; за ними просиживали по целым дням и царица, я самая бедная дворянка, и старуха, и носившая на заплечьях крылышки».

Особенности времени, в котором мы живем, внесли в довольно неторопливый прежде процесс создания новой одежды большие изменения. Революцией в нем стало ее промышленное производство. Но быстрое удовлетворение основных потребностей человека в необходимой одежде, ее высокое качество и большое разнообразие тем не менее отняли у костюма одно из особо ценимых его свойств уникальность, индивидуальность. Может быть, и это не вполне удовлетворенное стремление быть единственной и неповторимой, не вздрагивать, встречая на улице своих двойников, пробудило у многих женщин желание научиться шить самим. Конечно, промышленное производство освободило нас от необходимости уметь изготавливать себе одежду, но одновременно с этим и почти отучило шить. Между тем резко возросли требования к качеству исполнения одежды, к мастерству портнихи. Тот стандарт качества, которому прежде соответствовала одежда верхов общества, промышленное производство сделало доступным для всех. Поэтому сегодня женщина, которая хочет одеваться в платье, сшитое своими руками, должна знать и уметь достаточно много. Иначе изделия ее не будут выигрывать по сравнению с промышленными. А индивидуальность их приобретет нежелательный оттенок.

XI–XIII век.

Нам, россиянам, русского костюма
Историю полезно очень знать!
Костюм о людях призывает подумать,
О быте, нравах может рассказать.

В себе не станем мы растить невежду,
По выставке пройдемся не спеша,
Рассмотрим древнерусскую одежду:
Не правда ли проста и хороша?

Наряды древних скифов послужили,
Пожалуй, прототипом для нее.
Итак, что прежде женщины носили?
У всех деталей имя есть свое:

Кафтан надет по верх рубахи длинной,
Орнаментом украшенный внизу.
На голове – убрус под шапкой чинной,
Или повойник – оттенить красу.

Ну, горожанки шли в сапожках новых,
Крестьянки чаще бегали в лаптях.

XV–XVII век.

Что ж, в Киевской Руси мы побывали,
В Московскую войдем не впопыхах.
Что женщины, посмотрим, надевали
В пятнадцатом-семнадцатом веках?

Поверх рубахи – красочной, нарядной
Как видим, русский сарафан надет.
Он облегает грудь фигуры ладной –
Красавице не нужен был корсет!

Наряд на узких лямках не стареет!
Вот, яркою украшена каймой,
На даме – распашная душегрея
А вот и летник, ценный, расписной.

Расшиты шелком, жемчугом и златом
Бобровый ворот, плечи, рукава.
Уж как хозяйка летника богата
Он заявлял и сам – к чему слова?

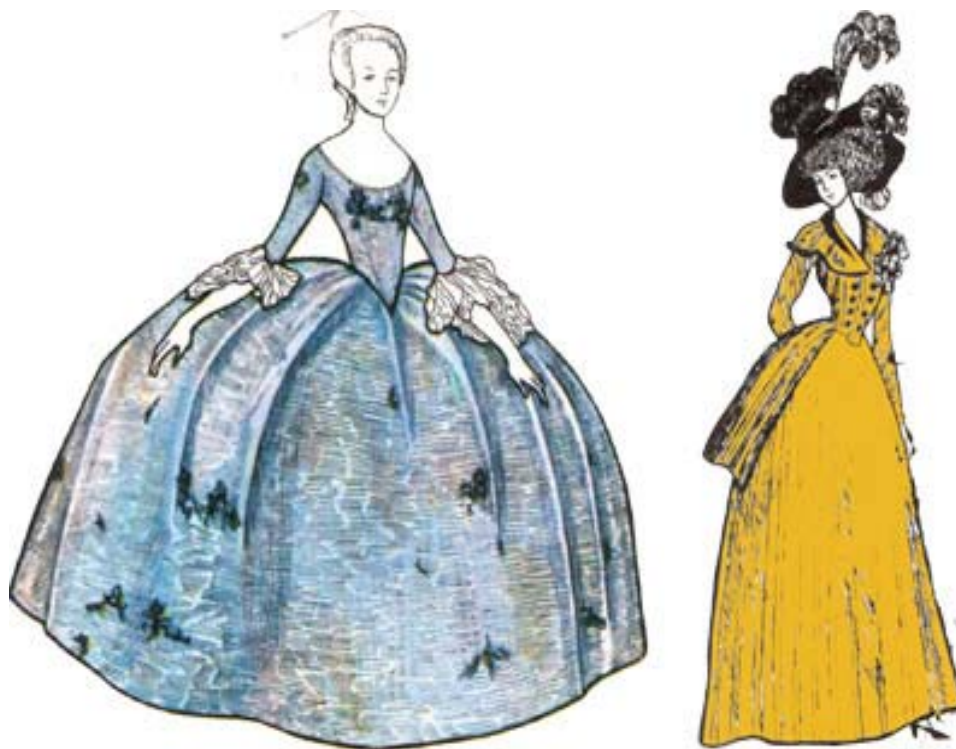
Убрус и здесь носился для ношенья,
К лицу кокошник, ленты и венец,
Носились золотые украшения –
В виде серег, браслетов и колец.

Был красочным и живописным очень
Руси Московской выходной наряд!.

XVIII век

Неся культуру русскому народу,
Царь Петр первый ввел в своей стране,
Как всем известно, западную моду.
Здесь юбку дамы – в пышной ширине,
На "панье" – на каркасе небывалом –
Вы можете отметить как типаж
И декольте, что плечи откровенно открывало,
И плотно облегающий корсаж.
Знать в париках, на каблуках ходила,
В заморских понимала толк –
Носила газ, и кружева, и шелк,
Узнала и румяна и белила.
Вообще, костюм менялся год от году –
Чепцы и шляпы пышные пошли,
А после "паньи" очень скоро в моду
Турнюры, как на западе, вошли,
И силуэт костюма изменили,
Как видите – такой стал моден впредь!
Наряды дамы разные носили,
Но русское в них трудно рассмотреть.

Купеческий костюм. XIX век.

Так лишь в семействах знатных одевались.
А женщины в домах, что поскромней,
Не столь с влиянием запада считались.
Вот молодая барышня, на ней
Мы русскую заметим душегрею,
И русскую рубаху – на другой.
Однако запад с модою своею,
Как видно повлиял на их покрой!
Рубахи декольтированной стали,
А душегрея больше прилегать,
Добавились и модные детали,
Каблук высокий стал преобладать,
Чалма у женщин модною считалась,
Обычно пестр и ярк стал наряд,
В нем русское с "заморским" сочеталось,
Он был и живописен, и богат..

ХІХ век.

И вот век девятнадцатый на сцене....
Как на рисунок этот бросим взгляд –
Онегин вспоминается Евгений
Или Печорин – знать, такой наряд
Одеты были Ларина Татьяна
С княжною Мери...стройный силуэт,
На пышной юбке – кружева, воланы,
А талия затянута в корсет
Предельно дама плечи открывала
Повсюду – как в Париже, так в Москве,
Ведь Франция для всей Европы стала
Законодательницей мод .И не внове
Для барышень московских шляпки были
С бантами иль вуалью, редингот,
Они, как платье верхнее, носили,
Дружа с законодательницей мод –
К ним Франция, как будто ближе стала
Открыв в России магазинов сеть,
Распространяя модные журналы
Им оставалось лишь свой вкус иметь!

Купчиха, провинциалка, мещанка
А вот костюмы женщин из народа
Париж влиял по своему на них.
Была уже "купеческая" мода –
Хоть одеянья пышные купчих
Нередко в модных лавках покупались
Или в самом Париже, например –
Они богачкам скромными казались
И "украшались" свыше всяких мер,
Банты и перья пришивались лихо –
Наряд изящным назовешь едва ль!
Поверх же этой роскоши купчиха
Богатую набрасывала шаль.
Столичные купчихи обгоняли
Провинциалок в моде лет на пять
Мещанки тоже в моде отставали
Хотя её стремились перенять.
Приветствовались вышивки и ленты –
Наряд незнатной женщины всегда
Включал народной моды элементы,
Заметней в деревнях, чем в городах.

Народный костюм. XIX век.

Костюм крестьянки – он традиционно
Носил национальные черты.
И не касался Запад просвещенный
Его своеобразной красоты!
Всё те же сарафаны надевались,
Понёвы и рубахи без затей
А всё ж наряды женщин различались
Из северных и южных областей!
На севере носили сарафаны
Из однотонной ткани, из холста,
Из крашенины, шерсти домотканой
И лишь отделки яркой красота
Нарядный вид костюму придавала
А на рубахах вышивка всегда
Событиям особым отвечала
Для свадьбы, сельских праздников труда...
Крестьянки юга – те предпочитали
Поверх рубах понёвы надевать,
Узором по подолу украшались
Но юбки было принято считать
Нарядом женским. Девушки носили
Поверх рубахи фартук иль армяк,
На совершеннолетие им шили
Понёвы-юбки, вот бывало как!
На севере кокошник надевали,
Расшитые узорами венцы,
На юге кики им предпочитали
А к юбкам пришивали бубенцы.
А фартук иль передник повсеместно
Стремились для нарядности носить,
Узором украшали интересным
Умели шёлком, бисером расшить.
Нет живописней всё ж, отметить надо
Национально русского наряда.

XX век .

В историю ушёл уж век двадцатый
В нем катаклизмов, перемен страна.
Россия наша много испытала
И мода изменялась всё скорей –
Она разнообразной гибкой стала,
Всё стало в ней и проще и сложнее.
С годами юбки делались короче,
А женский гардероб всё богател.
Все силуэты будто между прочим,
Двадцатый век переменить сумел.
Давайте вспомним основные стили
И всё, что на уроках мы прошли.

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ.

Ансамбль русского народного костюма неотъемлем от всей обстановки крестьянской жизни — с ее дружным коллективным трудом, радостью и весельем народных праздников и обрядов, красочным декоративным убранством изб (полотенца, утварь, скатерти...) и, наконец, близостью к природе.

В устном фольклоре описанию костюма, особенно женского, уделяется большое внимание. В песнях «упоминается повседневный наряд девушки — сарафан, миткалевая или коленкоровая рубашка, косоплетка в косе, праздничная льняная рубашка с вышивкой своей работы («у меня молодой, альняной подол шит бумагою **синей** нитками, ковылюшками, не дробушками»), голубая или алая лента в косе, шелковый пояс, «кокошничек косой золотой»...

*Красна девушка идет,
Словно павушка плывет,
На ней платье голубое,
Лента алая в косе,
На головушке перо.*

«Эстетическое представление о женщине у наших предков существовало нераздельно с образом птицы, древнейшим священным символом добра, довольства и благополучия в славянской мифологии. «Лебедушка», «лебедь белая», «пава», «утушка», «серая утица» — вот эпитеты, которыми русский народ в своей поэзии награждал женщин и этим подчеркивал зрительную, пластическую сторону образа». Несмотря на многообразие в русском женском народном костюме есть общие черты: пластическая завершенность, величавость, цветовое богатство, устойчивость форм.

Художественная особенность костюма с поневою из южных районов России.

Рассмотрим особенности традиционного материала и кроя одежды: рубаха и передник шились из холста, понева из домотканой клетчатой шерсти. Прядением и ткачеством крестьянка занималась почти пять месяцев в году — с ноября по март.

*В избушке распевая, дева.
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.
А. С. Пушкин*

Воронежский свадебный костюм.

Женский костюм состоял из рубахи, поневы, передника и пояса-кушака для Воронежской губернии было характерно введение черного цвета в геометрический орнамент на белом холсте рубахи и передника. В сочетании с клетчатой поневой из домотканой шерсти, расшитой красно-оранжевыми узорами, и цветным кушаком он способствовал приданию особой торжественности и значительности одежды для свадебного обряда. Воронежские поневы имели много вариантов. Степень их нарядности определялась характером ткани и вышивки. Понева определенного вида соответствовала возрасту женщины, ее социальному положению, количеству детей. Если вышивка на поневе была крупной и броской, то рубахи и передники украшал тонко разработанный черный узор. Смелое сопоставление цветов и разнохарактерного декора свидетельствовало о прекрасном вкусе мастериц, развивавших местные традиции.

Рязанский праздничный костюм.

Относясь к южновеликорусскому типу одежды с поневой, он включал в себя также рубаху, наверхник и передник, обилие красного цвета и узорчья в одежде молодой женщины. Следует отметить, что с красным в народе связывалось представление о красивом и добром. В сказках, былинах, песнях красный — синоним прекрасного: «красна девица», «красный молодец», «аленький цветочек, краше которого нет на свете». Обязательным условием народного идеала женской красоты всегда было белое лицо и алые щеки. Интересно, что слово «красивый» вошло в употребление уже после того, как появилось слово «красный», заменившее древнерусское «червонный».

Части рязанского костюма, свободно надетые одна на другую, расширяют, придают дородность фигуре женщины, что подчеркивается также поперечными линиями декора. В одежде перемежаются гладкие и узорные полосы, звучит многоголосие ярких цветов. Основа декора — тканый орнамент, выполняемый с помощью сложной техники браного ткачества, дающего красно-белый узор, и многоцветных закладов, выполняемых с помощью отдельных утков. Техника брани с «поворотом» давала возможность получить узор, подобный вышивке гладью. Огромное мастерство ткачих служило созданию яркой, праздничной одежды, украшенной геометрическим орнаментом, в которой все элементы гармонически дополняли друг друга.

Женский праздничный костюм из Смоленской губернии.

Необычная гармоничность сочетания белой рубахи с красной вставкой на груди и сплошь орнаментированными рукавами с синей поневой спокойного геометрического узора и нарядной, как и рукава, каймой.

Тонкое, глубоко продуманное соотношение красок и узорных ритмов соединяется с композиционной стройностью костюма, при которой темные тона в его нижней части поддерживают и оттеняют светлые и яркие — в верхней.

Девичий и женский праздничный костюм конца XVIII — 1-й половины XIX века.

Он обычно состоял из рубахи или кофты, сарафана — глухой или распашной одежды на лямках. Сарафан, так сильно меняющий силуэт женской фигуры, стал основной одеждой на огромной территории России. Он различался в разных местностях по покрою (косоклиный глухой, косоклиный распашной, прямой, сарафан с лифом), мог быть разной степени нарядности. Надо обратить внимание на то, что сарафаны шились не из домотканых материалов, а из шелковых тканей, фабричного или ремесленного производства. Талантливые русские мастерицы умели дополнить сарафаны кофтами, душегреями и головными уборами, украшенными искусной ручной вышивкой. Так, душегреи в дорогом костюме покрывались золотной вышивкой, традиционными мотивами которой были вазоны с букетами, разметные травы» (симметричный узор с длинными побегами ветвей), гирляндами, гроздьями винограда.

Великоустюжский (Вологодская губерния) народный праздничный костюм.

Его особенность — в применяемых в данном районе Севера материалах и декоре. В первой половине XIX века костюм выполнялся из тканей домашнего производства, позже использовались фабричная пряжа и готовый кашемир ярких расцветок. Многокрасочные узоры ткались сложной браной техникой «выбор». Необычный элемент великоустюжского костюма — длинный и широкий передник с оборкой, украшенный узорами геометрического

растительного характера. Интересно, что древний сюжет с богиней плодородия изменился по своему смыслу, превратившись в сцену с дамами и кавалерами. Костюм завершается широким шерстяным тканым поясом, который не только был украшением, но и носил охранительные функции «оберега». Высокий художественный вкус великоустюжских мастериц выражался в умении объединить материалы фабричного и ручного браного ткачества с вышивкой, создать яркий праздничный, сгармонизированный по цвету костюм.

Каргопольский (Архангельская губерния) женский праздничный костюм.

Во второй половине XIX века косоклиный сарафан уступает место круглому, сборчатому из разноцветной ткани, чаще всего из кубовой ручной набойки, в большом количестве производившейся в Архангельской губернии. (Набойка — печатание на ткани узора вручную, при помощи рельефных форм. Набойкой же - называется и сама такая тканьь.) В данном костюме ярко-красная кумачовая «воротушка» (кофта) сочетается с синей тканью сарафана, на фоне которой выступает золотистый узор с красными ягодками, двойная красная кайма сарафана связывает его с кофтой. Особую красочность и праздничность костюм приобретает благодаря пышному красному переднику с вышивкой и бахромой.

В народной одежде уделяется особое внимание вышивке, украшавшей рубаху, передник, поневу, и не только ее различным техникам, но и содержанию изображенных мотивов. Русская вышивка имеет очень давнее историческое прошлое и ярко отражает духовную жизнь народа, его неразрывную связь с природой. Из глубокой древности вышивка донесла орнаментальные мотивы, несущие сложный символический смысл. Мы находим в ней условные знаки Солнца (розетка часто крестообразная), Матери-земли (женская фигура, часто сопровождаемая всадниками и птицами), всей природы (причудливое, с цветущими ветвями древо жизни), водной стихии (водоплавающие птицы) и т. д. В народных представлениях древний символ ассоциировался с реальным явлением. «Мир воспринимался образно и знание о мире выражалось в образах... Животные, птицы, растения

олицетворяли силы природы и служили символами, связывающими человека с космосом» И недаром в северной песне поется:

*В руках она держит тонко бело полотно
о четырех углах,
Первый угол вышивала: светел месяц
со звездами,
Второй угол вышивала: красно солнце
с маревами,
Третий угол вышивала: круты горы со лесами,
со лесами, со зверями...*

«...Солнце, по народным представлениям (как и земля), чистое и праведное, противопоставлялось всему нечистому. Нередко солнце олицетворялось в образе мужчины или женщины «матушка красная солнышка».

Женский и девичий головные уборы являются композиционным завершением яркого, многоцветового русского народного костюма.

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

«Сорока с кичкой» — наиболее древний и сложный вид женских головных уборов, бытовавших в южновеликорусских губерниях. Он состоял из двух основных частей — «кички» и «сороки». «Кичка» была твердым основанием, а «сорока» — чехлом, выполнявшимся во множестве вариантов. Во многих районах кичка у молодых женщин до рождения первого ребенка была рогатой. «Рожки» должны были охранять будущую мать. У старух и вдов сорока была белой со скромной вышивкой. У молодых будничная сорока выполнялась из дешевых цветных тканей, а праздничная дополнялась многими деталями, совершенно закрывавшими волосы замужней женщины. Праздничная сорока из кумача украшалась шерстяными или бисерными кистями, белыми шариками из пуха, золотой вышивкой, кружевной оборкой. Яркость красок, сверкание золотного шитья, игра света на бисерных подвесках — все это создавало впечатление сказочного праздничного великолепия.

«Повязка».

Девичий головной убор у русских крестьян резко отличался от женского, скрывающего волосы. Девушки в будни могли не покрывать голову, а в праздники надевали повязку, оставлявшую открытой косу и волосы на макушке. Повязка — прямоугольная полоса на твердой основе, сзади заканчивавшаяся мягкими лентами. Декоративное оформление повязки было исключительно многообразным и нарядным. Применялись бархат, золотое шитье, вышивка жемчугом, бисером, бусами. Верхняя часть повязки обычно была из узорного галуна, внизу по очелью сверкал жемчужный узор, на лоб спускалась прозрачная поднизь.

Такие повязки прекрасно дополняли костюм, состоявший из яркого сарафана и белой рубахи с пышными рукавами.

«Головки-кики» высокая цилиндрическая по форме шапка с небольшими ушками, возникшая под влиянием древнерусских женских шапок. В XIX веке головка-кика выполнялась из цветного бархата, расшитого сплошным узором из золотой нити и жемчуга. Сзади размещался пышный симметричный букет, спереди по нижней части шла широкая узорная полоса из золотых и серебряных нитей, мелкого

жемчуга, кусочков перламутра и цветных стекол. Каждая форма орнамента очерчивалась металлическими нитями. Все это создавало блестящую выпуклую поверхность с богатой светотеневой игрой.

«Кокошник». Он был характерен для женского праздничного костюма Костромской, Ярославской, Псковской губерний. Кокошник имел твердую переднюю часть из прорезного картона и мягкую тыльную часть. Украшенный перламутром, бисером, фольгой, а у богатых — жемчугом и драгоценными камнями, со спускающейся на лоб ажурной сеткой из рубленого перламутра, кокошник придавал женщине горделивую, величавую осанку. Гибкий, динамичный растительный орнамент симметричной формы напоминал о сказке и в то же время о поэтичности окружающего мира природы. Богатые головные уборы тоже передавались по наследству. Их бережно хранили как заветы предков и образцы прекрасного.

«Платки и шали» — неотъемлемые части русского женского костюма В XIX веке получили распространение хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные платки с набивным или вытканым узором. Но самым нарядным был платок из шелка, шитый золотом и серебром. Платки носили по-разному, сочетали их с головными уборами. Орнамент золотошвейных платков, в отличие от вышивки головных уборов, носил национальный характер. Новый круг мотивов был больше связан с изображением садовых цветов. Чисто народной оставалась любовь к пышному узорчю, переданному в графической плоскостной манере. С большим искусством мастера вписывали орнамент в квадрат, прямоугольную или треугольную плоскость.

Декоративное русское полотенце .

Были полотенца повседневные, а были нарядные — для праздников и ритуалов. В дни праздников вышитые и вытканые полотенца помещали на стенах бревенчатой избы, обрамляли ими окна, зеркало, рамы с портретами, обязательно украшался красивыми полотенцами красный угол. «Когда спрашиваешь мастерицу, что побуждает ее ткать, то следует почти общий для всех ответ: для памяти тку», «для красоты», «чтобы радостно было посмотреть»... Необходимым было полотенце в свадебном обряде, во время крестин, проводов парня в армию. Полотенце служило подарком, знаком благодарности. Готовя себе приданое, девушки на Севере собирали не менее ста полотенец для разных целей. На нарядных полотенцах подносили хлеб-соль почетным гостям. Этот красивый обычай сохранился до наших дней.

Вышитое полотенце из Тульской губернии.

Для южнорусских районов России, для Тульской и Калужской губерний было характерно многоярусное построение декора. Основной узор выполнялся цветной перевитью — сложной техникой, связанной с продергиванием определенного количества нитей по основе и по утку, и переплетением образовавшейся сетки различными швами. Композиция декора объединяла орнаментальные ряды с повторяющимся мотивом орнамента и трехчастное симметричное изображение — с женской фигурой, птицами, всадниками, барсами. Женский образ, являвшийся символом плодородия, позже утратил это значение, и фигуры нарядных женщин получили в народе название «куколок». Барсы же с высоко поднятой лапой олицетворяли силу, отвагу, мужество. Ведущим цветом тульского полотенца является красный, дополненный желтым, голубым, зеленым. Цветовое решение ярко и празднично.

Полотенца из районов Русского Севера.

Полотенца с вышивкой на Руси развивались с незапамятных времен узорное ткачество на ручных станках. И если во второй половине XIX века гладкие ткани уже производились на фабриках, то ручное узорное ткачество продолжало играть большую роль в украшении одежды, скатертей и полотенец. Тканые полотенца чаще всего выполнялись в технике брани, в которой узор получался при помощи дощечки-бральницы. В браных тканях цветная нитка проходит то сверху, то снизу полотна, не включаясь в полотняное переплетение. Поэтому браный узор, обычно красный, слегка рельефен. Чаще всего он состоял из геометрических форм, но на Севере ткачихи выполняли и изобразительные мотивы: фигурки людей, птиц, оленей. Особенно любимы были птицы-павы — символы любви и семейного счастья. Они выглядят торжественно и величаво — это огненно-красные сказочные птицы, выступающие на белом поле. Да и все узоры в браном ткачестве благодаря ритмическому повтору прямых и ступенчатых линий отличаются особой гармонией и монументальностью.

Мне очень нравится русское полотенце. Я представляю, сколько на это нужно затратить труда, терпения и умения. Старинные декоративные полотенца занимают почетное место в коллекциях музеев народного декоративно-прикладного искусства. Ученицы приходят в музей, чтобы увидеть все разнообразие швов народной вышивки. Они берут полотенца в руки, внимательно исследуют узор. Все наглядно, реально, зримо. Радость общения с настоящими произведениями искусства дает детям огромный заряд эстетической радости и творческого горения».

Вывод .

Приверженность современных народных мастеров к изобразительным мотивам, которые когда-то в древности имели обрядно-магическое значение, а ныне превратились в символы, имеющие благожелательный, добрый смысл. Среди таких мотивов птица — один из популярнейших в разных видах народного творчества: вышивке, росписи, игрушек. Фольклорные, древние мотивы и образы воплощались, варьировались с учетом местных традиций в глиняной игрушке, силуэтном прянике, в вышитых и кружевных изделиях. Я поняла, что народное творчество всегда будет передаваться из поколения в поколение и никогда не исчезнет из занятий людей... Русская народная вышивка — один из древнейших видов искусства. Ни одна изба не обходилась без этой прекрасной вещи. В праздничные дни узорчатым полотенцем украшали стены каждой избы. На Руси считалось, что в каждом доме в восточном углу должна быть икона. Иконы украшали красивым полотенцем. На Руси очень берегли и любили хлеб. Люди знали, каким трудом он достается. Хлеб завертывали в нарядное полотенце. На то, чтобы изготовить одно полотенце, порою уходил целый год. Ткачихи, вышивальщицы любили делать узоры красного цвета. Это придавало полотенцу более торжественный вид. В узорах на старом русском полотенце можно увидеть разные швы: крестик, гладьевое шитье. У полотенца красивый орнамент. В нем женщина старалась передать увиденные цветы, птиц, животных, но в фантастических образах. Пути приобщения ребят к традициям народного декоративного искусства неисчерпаемы и разнообразны.

Огромна роль народного искусства в эстетическом воспитании школьников. Народное искусство приобщает школьников к целостному восприятию мира, помогает ярче понять неразрывную связь человека с природой, ощутить особую радость познания природы в труде.

Литература .

- 1. Дети рисуют «Калевалу». Составитель В. О. Поляков. Петрозаводск, Карелии, 1979.**
- 2. Рисуем «Калевалу». — Юный художник, 1980.**
- 3. Некрасова М. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности, с. 5.**
- 4. Гаврюшин Н. К. Сокровища у порога. М., просвещение, 1982, с. 79—85.**
- 5. Максимов Ю. В. У истоков мастерства. М., Просвещение, 1983.**
- 6. Разина Т. М. Русское народное творчество. М., 1970, с. 18-19.**
- 7. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. М., Молодая гвардия. 1975, с. 20.**
- 8. Максимов Ю. В. У истоков мастерства. М., Просвещение, 1983, с. 136-140.**

Праздничная русская народная одежда.
Начало XIX века.

Праздничный костюм крестьянки Вологодской губернии. XIX век.

Рубаха девичья покосная. Каргополье.
Конец XIX века.

Костюм крестьянки Рязанской губернии.
Вторая половина XIX века.

Поневный комплекс одежды крестьянки уезда Тамбовской губернии.
Вторая половина XIX века.

Праздничный костюм крестьянки Курской губернии.
Вторая половина XIX века.

Русский народный головной убор.
XIX век.

Праздничный костюм крестьянки Рязанской губернии.
Последняя четверть XIX века.

Девичий головной убор. Повязка. XIX век.

Женские головные уборы.

«Сорока с кичкой».

«Рогатая кичка».

Рязанская губерния 2-я половина XIX века.

Приложение.

Народный костюм.

Свадебное полотенце.
Каргополье.
Конец XIX века.

Женские праздничные головные уборы.
XIX век.

Декоративные полотенца.

Декоративные полотенца.