

УДК 746.3

UDC 746.3

24.00.00 Культурология

Cultural sciences

**ЦЕННОСТИ ИСКУССТВА РУССКОЙ
ВЫШИВКИ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН****THE VALUES OF THE ART OF RUSSIAN
EMBROIDERY IN THE FOLK CULTURE AS
A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON**

Валькевич Светлана Ивановна
к.п.н., доцент, зав. кафедрой
*Ивановский государственный университет
Шуйский филиал, Шуя, Россия*
svalkevich@yandex.ru

Valkevich Svetlana Ivanovna
Cand.Ped.Sci., lecturer of faculty, head of the chair
*Shuya branch of "Ivanovo State University",
Shuya, Russia*
svalkevich@yandex.ru

Проведено исследование русского костюма и предметов бытового убранства в народной русской культуре XVII – XX веков. Доказано, что народное искусство вышивки имеет глубокие художественно-ремесленные традиции и исторические корни и представляет собой особый социокультурный тип народной культуры. Украшения составляли одну из характерных черт русской одежды, свои технические приёмы вышивки, специфические орнаментальные мотивы и цветовую гамму, определяющие ее своеобразие, являющиеся как бы паспортом культуры, ее исторического пути, межкультурных и межэтнических связей. Определено, что декоративное украшение вышивкой костюмных комплексов, относящееся к архаике, является ценностью русской народной культуры на исторических этапах в качестве общечеловеческих ценностей. Характер и количество вышивки, даже смысловое значение орнаментальных узоров зависели от свойственной народной одежде целесообразности, от соображений экономии, возрастных и местных отличий, различных обычаев, в соответствии с которыми применялась одежда. Образы древней славянской мифологии пришли в народную вышивку и жили в ней веками не случайно. Они украшали одежду, полотенца, подзоры, имевшие важное ритуальное значение во время народных праздников и традиционных обрядов. Народ свято соблюдал законы отцов и дедов, вместе с ними от поколения к поколению шли и образы древней мифологии. Можно сделать вывод о том, что история каждой страны целиком и полностью зависит от предметов культуры и искусства, которые несут глобальную информацию о той эпохе, в которой они существовали

A study of the Russian costume and household items was carried out. It is proved that folk art of embroidery has deep artistic and craft traditions and historical roots and is a special socio-cultural type of folk culture. The ornaments were one of the characteristic features of Russian clothing, its technical techniques of embroidery, specific ornamental motifs and colors, which determine its originality, being, as it were, a passport of culture, its historical path, intercultural and interethnic ties. It is determined that decorative decoration with embroidery of costume complexes, related to archaism, is the value of Russian folk culture at historical stages as universal values. The nature and quantity of embroidery, even the semantic meaning of ornamental patterns, depended on the expediency, characteristic of folk clothes, on reasons of economy, age and local differences, and various customs in accordance with which clothes were used. Images of ancient Slavic mythology came into folk embroidery and lived there for centuries not by chance. They decorated clothes, towels, and ghosts, which had important ritual significance during folk festivals and traditional rituals. The people faithfully observed the laws of fathers and grandfathers, along with them, from generation to generation, images of ancient mythology also came. The implication of the research is that the history of every country entirely depends on the artifacts which bear global information about the epoch they were created

Ключевые слова: РОССИЯ, КУЛЬТУРА, РУССКИЙ КОСТЮМ, ВЫШИВКА, ОРНАМЕНТ

Keywords: RUSSIAN CULTURE, RUSSIAN COSTUME, EMBROIDERY, ORNAMENT

Doi: 10.21515/1990-4665-131-075

*«Глубокое понимание настоящего немислимо без знания
прошлого, равно как и знание прошлого не полно без знания настоящего»
Леопольд фон Ранке*

Опыт России, где в ходе истории выработана культура, которая на ценностном уровне увязывает в гармоничное целое коллективное и индивидуальное может служить альтернативным путем развития человечества. Слаженность духовного бытия и повседневной будничности жизни, непостижимая своей внешней иррациональностью для прагматичного ума европейца, была продолжением на более высоком уровне мироощущения русского крестьянства, культура которого в историческом измерении представляла собой особый социокультурный тип народной культуры [1,24]. На этнографическое изучение отдельных видов народно-прикладного творчества, судя по всему, оказал определенное влияние характер их связи с материальной культурой. Показательно, что в сфере такого изучения преимущественно находятся те виды художественной деятельности, в опредмеченных результатах которой функциональное значение имеют не только их эстетические, но и утилитарно-бытовые свойства. К этому в первую очередь относятся изделия различных народных промыслов: гончарное мастерство, художественная обработка металла и дерева, ткачество, вышивка и т. п. [4,17]. Поскольку внутренняя жизнь носителей культуры народа России, в том числе русская культура, выстроенная на коллективных представлениях создающих социокультурную реальность, и внешние ее проявления не всегда совпадали, существовала устойчивая тенденция неточной, субъективной интерпретации ее результатов и ценностей со стороны урбанистической культуры. Исходя из этого, объектом исследования стал русский костюм и предметы бытового убранства в народной русской культуре XVII – XX веков. Предметом исследования – декоративное украшение вышивкой костюмных комплексов и предметов бытового убранства. Целью данной статьи явилось определение и обоснование ценностей русской крестьянской культуры, а в частности русский народный костюм со всеми смысловыми показателями, в том числе и

декоративное украшение вышивкой костюма и предметов бытового убранства, которые относятся к архаике. Реализация цели обусловила постановку и решение следующих задач: сохранение народных культурных традиций русской вышивки, передачи будущим поколениям знаний о русской народной культуре XVII – XX вв. Методологической основой являются музейные образцы, исследования культурологов, философов, этнологов, историков, искусствоведов, археологов. Изучение особенностей русской культуры побуждают обращаться к ее истокам. В настоящее время неписьменная крестьянская культура рассматривается с позиций письменной урбанистической культуры в противопоставлении «рациональное – иррациональное». Из этого следует, что необходимо осмыслить наши ценности русской народной культуры на исторических этапах в качестве общечеловеческих ценностей. В отечественной социально-гуманитарной науке изучение народной культуры идет почти параллельно с ее философским осмыслением как полноценного самостоятельного культурного феномена [1]. Наиболее значимыми по этой тематике были работы Н.А.Бердяева (1874-1948), С.Н.Булгакова (1871-1944), Н.О.Лосского (1870-1965), В.В.Розанова (1856-1919), В.С.Соловьева (1853-1900) и др. Проблемы социального конструирования реальности, соединяющего представления повседневности с научными и философскими идеями, с разных позиций изложены в работах Ж.Бодрийяра (1929-2007), Э.Гуссерля (1859-1938) и др. В последней четверти XX столетия проблемы народной культуры активно разрабатывались с исторических позиций Б.А.Рыбаковым (1908-2001). Весомый вклад в осмысление народной культуры как целостного духовного образования с разных позиций внесли такие исследователи как А.К.Байбурин (1947), М.М.Бахтин (1895-1975), Ю.В.Бромлей (1921-1990), В.Я.Пропп (1895-1970), В.И.Чичеров (1907-1957) и многие другие. В этой связи в современном познавательном процессе особую значимость

приобретает рассмотрение культуры крестьянства с новых позиций, а именно с обращения к искусству народной русской вышивки в костюме и предметах бытового убранства. Крестьянская одежда значительно дольше и полнее, чем одежда других социальных групп русского населения сохраняла самобытные национальные и местные черты. Для каждого отдельного вида одежды существовал особый порядок размещения украшения вышивкой. Украшения составляли одну из характерных черт русской одежды, свои технические приёмы вышивки, специфические орнаментальные мотивы и цветовую гамму. В культуре любого народа есть черты, определяющие ее своеобразие, являющиеся как бы паспортом культуры, ее исторического пути, межкультурных и межэтнических связей. В этой роли выступает традиционный народный орнамент, который в большей мере, чем какой-либо другой компонент духовной и материальной культуры, насыщен закодированной в знаках и мотивах узоров информацией об истоках культуры народа, ее развитии во времени. Вместе с тем несомненно также, что пристальное внимание этнографии к художественным промыслам связано с их устойчивым своеобразием, благодаря которому многие из них нередко несут значительную этническую нагрузку (весьма показателен в данном отношении орнамент) [4,18]. Этнограф, путешественник, академик Императорской академии наук и художеств Иоганн-Готлиб Георги, путешествуя по России, написал и издал в Санкт Петербурге книгу, состоящую из четырех частей в 1776-1799 годах «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, их житейских обрядов, веры, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей» и посвятил её, как он писал, Екатерине II – императрице и самодержице Всероссийской, государыне всемилостивейшей [5]. О жизни россиян он писал: «...они любили одеваться просто, но в купе и богато, и одежды их были драгоценные и великолепные». Очевидец уклада жизни этнограф XVIII века восхищается

богатством одежды князей и бояр сшитых из заморских дорогих тканей унизанных драгоценными самоцветными камнями, бирюзой и жемчугом, золотыми украшениями, дорогими мехами, алмазными пуговицами. Богатством отличались даже сапоги «по бархоту шитые волоченым золотом». Поражали богато украшенные и вышитые своеобразные, непохожие на европейские разнообразные женские наряды – особенно головные уборы расшитые жемчугами, алмазами и золотыми дробницами, обручи. И.Г. Георги пишет: «Ожерелья и обниси были яхонты лазоревы, или яхонты червчатые, или бисеры скатные, мониста с зернами Бурмицкими, чело украшали изумрудами с опалом, гривна золотая крестчатая со золотым крестом в финифти, алмазами саженым, запястья низанные, запоны закрепленные зернами опаловы, волосники низаны в ресную зернами восточными, шапки алмазами и камнями самоцветными, с кружевами ...» [5,120]. Над костюмом трудились не только крестьянки, но и боярыни, и княжны, а также царицы. Вся рукодельная деятельность жизни царицы сосредоточивалась главным образом в Светлице. Это было отдельное и обширное рукодельное заведение, исполнявшее всякие подобные работы. «Царица сама вышивала шелками, золотом и серебром и низала жемчугом и камнями какую-либо утварь в домовые свои церкви, в соборы и монастыри к особо чтимым угодникам. Точно так же она сама работала и некоторые предметы из платьев государю и детям, например ожерелья и воротники к сорочкам и кафтанам, как и самыя сорочки, обыкновенно вышиваемыя шелками и золотом, также ширинки или платки, полотенца и т.п» - пишет археолог И.Е. Забелин [8,35].

Из описания И.Г. Георги выделено, что «...такое однакож драгоценные одежды великолепные не переменяемые ни в покрое, ни в веществе, ни в цветах тканей, служило состроившему оныя на всю жизнь его, и оставалось от отца в наследие плечам сына и внука, от матери дочери и дочери сея в приданое» [5,119];[9,566]. Поразило этнографа и то,

что драгоценности переходили в семействе на многие поколения потомкам, на протяжении многих столетий, ибо почтение к родителям повелевало блюсти эти обычаи. О купцах и крестьянах И.Г. Георги пишет: «... каждая почти провинция, или губерния, имеет свой особенный образ одеяния..... Хорошо одетый Россиянин по древнему своему обычаю имеет вид красивый и важный...Крестьяне имеют все вообще одеяние древнее Российское...» [5,127]. Описываемая в те времена одежда изготовлялась из «собственного рукоделия», а именно их льняного холста, пестрядины, сукна, овчины, шерстяной пряжи для вязания чулок и варежек, а также из покупных заморских тканей, тесьмы, лент, для украшения бисера, золотных или серебряных нитей. По цвету одежды были как естественного цвета сырья (льняные – бежевые, серые, белые; шерстяные – черные, серые, белые), а также окрашены в яркие гармоничные по сочетанию цвета (васильковый, синий, зелёный, коричневый или вишнёвый, красный).

Важной чертой русской народной одежды является обусловленность расположения орнамента на одежде и предметах бытового убранства. Оно связано с формой и покроем как деталей, так и всего костюма в целом. Характер и количество вышивки, даже смысловое значение орнаментальных узоров зависели от свойственной народной одежде целесообразности, от соображений экономии, возрастных и местных отличий, различных обычаев, в соответствии с которыми применялась одежда. Всё это определяло расположение декора по горизонталям и вертикалям, сосредоточение его на определенных местах. Веками создававшиеся традиции компоновки узора обуславливают четкость оформления изделия, выражающуюся в гармоничном сочетании заполненных узором участков с участками незаполненными, играющие роль фона. Эта гармония достигается за счет пропорционального распределения орнамента и фона, за счет логики, согласно которой определённым образом декорируется верх и низ вещи, её середина и

детали [6,30]. Вышивкой украшали гладкую поверхность полотна, а на ней были возможны несколько вариантов композиций орнаментов – простое чередование фигур и ряды, расположенные по горизонтали, вертикали и диагонали. Народная смекалка и здесь нашла выход в построении орнамента не только «вширь», но и «вглубь», создав многоплановые изображения в одной плоскости [3,9]. При повторении одного геометрического мотива промежутки фона между фигурами также приобретают вид узора. Тогда весь орнамент кажется как бы двухмерным: узор и фон становятся равноправными и могут меняться местами. Иногда орнамент становится многоплановым. Части одних фигур одновременно принадлежат другим, сцепленные движением непрерывных линий. Можно выбрать любую точку отсчета, и рисунок будет читаться то комбинацией квадратов, то цепью ромбов или розеток, как бы сменяющих друг друга слоями. Такой узор особенно характерен для русских северных вышивок, исполненных швами роспись, набор и цветная перевить. Другой прием используется в ажурных строчевых вышивках. Выдернутые нити ткани по основе или по основе и утку, перевитые различными швами превращают льняное полотно в легкую сквозную сетку, похожую на кружево. Из множества паутинок (сновок) состоит орнамент крестецких, вологодских, нижегородских узоров. Ювелирность белых строчевых вышивок Владимирской губернии, ныне ивановской строчки отражает трудолюбие, изобретательность мастериц. В строчевых вышивках как и в глухих геометрические орнаменты имеют смысловое обереговое значение. По ажурности строчевая вышивка соперничает с кружевом. Наряду с геометрическими узорами в русской народной вышивке присутствуют изобразительные мотивы в крестьянских вышивках северо-западного региона России. Для данного региона характерны сочетания геометрического, стилизованного растительного, орнитоморфного, антропоморфного и зооморфного орнаментов [7,8]. Образы древней

славянской мифологии пришли в народную вышивку и жили в ней веками не случайно. Они украшали одежду, полотенца, подзоры, имевшие важное ритуальное значение во время народных праздников и традиционных обрядов. Декоративные свойства вышивки постоянно шлифовались и совершенствовались то внутри традиционной формы, то разрывая и видоизменяя её. Этот долгий процесс протекал неравномерно. Вышивки с изобразительными мотивами довольно едины по стилю и особенностью являются, главным образом, варианты техник и цвета, от которых зависит общий строй орнамента. Композиции узоров, как правило, трехчастные. Сама трехчастная сцена состоит из главной средней фигуры и двух стоящих по сторонам и обращённых к ней. Геометризованный рисунок передает самые общие черты фигуры или дерева. Орнаментальность подобных композиций проявлялась не столько в чередовании фигур и повторении отдельных элементов, не в зеркальной симметрии узора, сколько в равномерном заполнении плоскости рисунком и особом внутреннем ритме изображений, построенных из сложных линейных комбинаций. Народ свято соблюдал законы отцов и дедов, вместе с ними от поколения к поколению шли и образы древней мифологии [7]. «Полотняный фольклор» сохранил в механической передаче то, что уже выветрилось из памяти людей. – писал академик Б.А.Рыбаков, – в этом состоит величайшая ценность вышивок» [10,527]. Расположение ритмического распределения узоров по принципу убывания или нарастания, а также раппортное можно наблюдать в вышивке как северных, так и южных регионов России, как в одежде так и в предметах бытового убранства. Особая роль отводилась конструктивным линиям – швам. Они служили границей площадей, дающей начало композиции узора, которая часто зависела от длины и местоположения шва. Швы, соединяющие рукав со станом рубахи являются основой для декоративных украшений с композиционным центром, расположенным над плечевым

суставом. Этот композиционный центр в русской народной одежде украшался особенно богато обережными узорами и сложными по технике исполнения, с которым гармонично связывается декоративное украшение всего рукава, так как руки человека – основа трудовой деятельности на земле, «рабочий инструмент» без которого невозможно вести домашнее хозяйство. Как и во всей русской вышивке, в геометрическом орнаменте царит красный цвет со многими оттенками – от темно-брусничного на Севере до оранжевого на Юге России. Рядом с красным цветом чаще других присутствуют в небольшом количестве три дополнительных тона – синий, зеленый, желтый. Варианты узоров, цвет, способ вышивания геометрических орнаментов имеют свои местные особенности и складывались и вышивались веками не меняя символов орнаментов, а лишь варьируя композиционным построением узоров. Но уже в XVII веке сложились предпосылки для изменений в области одежды – одном из важных элементов материальной культуры общества. Отдельные стороны европейского образа жизни и предметы костюма в течение XVII в. постепенно проникали в российский быт [2].

Наряду с этическими, правовыми, религиозными и художественными формами общественного сознания интерьерная (внутренняя) культура в известном смысле включает и такие сложные психические образования, как ценностные ориентации, социальные установки, идеалы, убеждения, интересы и т. п. [4, 21].

Список литературы

1. Антонова Е.Л. Ценности народной культуры в историческом измерении : автореферат дис .канд.филологических наук/ Е.Л. Антонова, Белгород, 2006 – 24 с.
2. Белогорская Р.М. Очерки русской культуры/Р.М. Белогорская, Л.В.Ефимова под ред. академика Б.А. Рыбакова – часть первая МГУ : 1985. – С. 343.
3. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка/И.Я. Богуславская. – М. : Искусство, 1972. –151 с.
4. Бромлей Ю.В. Этнические функции культуры и этнографии/ Этнознаковые функции культуры. Отв. ред. Ю.В. Бромлей. М. : Наука 1991. – С. 5-23.

5. Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, их житейских обрядов, веры, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей/Санкт Петербург : при императорской Академии Наук, 1776.

6. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды/Г.С. Горина. – М. : Легкая индустрия, 1974. – 182 с.

7. Городцов В. А. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве/Труды государственного исторического музея. Выпуск 1. Разряд археологический М. : изд. М. и С. Сабашниковых, 1926. 1-36 с.

8. Забелин И.Е. Как жили в старину русские цари-государы. – М. : Панорама, 1991. – 48 с.

9. Ключевский В.С. Русская история: Полный курс лекций/В.О. Ключевский. — М. : АСТ, МН. : Харвест, Т.2, 2002. – 592 с.

10. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси/ Б.А. Рыбаков. – М. : Наука, –1987, – 790 с.

List of references

1. Antonova E.L. Cennosti narodnoj kul'tury v istoricheskom izmerenii : avtoreferat dis .kand.filosofskih nauk/ E.L. Antonova, Belgorod, 2006 – 24 s.

2. Belogorskaja R.M. Oчерки russkoj kul'tury/R.M. Belogorskaja, L.V.Efimova pod red. akademika B.A. Rybakova – chast' pervaja MGU : 1985. – S. 343.

3. Boguslavskaja I.Ja. Russkaja narodnaja vyshivka/I.Ja. Boguslavskaja. – М. : Iskusstvo, 1972. –151 s.

4. Bromlej Ju.V. Jetnicheskie funkcii kul'tury i jetnografii/ Jetnoznakovye funkcii kul'tury. Otv. red. Ju.V. Bromlej. М. : Nauka 1991. – S. 5-23.

5. Георги I.G. Opisanie vseh v Rossijskom gosudarstve obitajushhих narodov, ih zhitejskих obrjadov, very, obyknovenij, zhilishh, odezhd i prochih dostopamjatnostej/Sankt Peterburg : pri imperatorskoj Akademii Nauk, 1776.

6. Gorina G.S. Narodnye tradicii v modelirovanii odezhdy/G.S. Gorina. – М. : Legkaja industrija, 1974. – 182 s.

7. Gorodcov V. A. Dako-sarmatskie religioznye jelementy v russkom narodnom tvorcestve/Trudy gosudarstvennogo istoricheskogo muzeja. Vypusk 1. Razrjad arheologicheskij М. : izd. М. i S. Sabashnikovyh, 1926. 1-36 s.

8. Zabelin I.E. Kak zhili v starinu russkie cari-gosudari. – М. : Panorama, 1991. – 48 s.

9. Kljuhevskij V.S. Russkaja istorija: Polnyj kurs lekcij/V.O. Kljuhevskij. — М. : AST, MN. : Harvest, T.2, 2002. – 592 s.

10. Rybakov B.A. Jazychestvo Drevnej Rusi/ B.A. Rybakov. – М. : Nauka, –1987, – 790 s.