

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей городского округа Самара

«Детская школа искусств № 15»

443048 г. Самара пос. Красная Глинка квартал 4 ; тел.(факс)
8(846)-973 98 90

detskaya.shkolaiskusstw15@yandex.ru

СИМВОЛИКА В ОРНАМЕНТЕ РУССКОЙ ВЫШИВКИ

Методическая
разработка
педагога ДПИ МБОУ ДОД ДШИ № 15
г.о. Самара Барчук Т.Г.

«Орнамент – это музыка...

Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием...

Люди должны научиться читать забытые ими знаки»

С. Есенин «Ключи Марии»

Цель:

- Значение вышивки в русском укладе.
- Ознакомить с символами в орнаменте, их значение.
- Развитие творческого интереса.

Оборудование:

рисунки, книги с изображением вышитых изделий;

у ученика: тетрадь, карандаш, двойной лист в клетку.

Ход урока:

1. Организационный момент
2. Беседа по вопросам
3. Вступительная беседа
4. Работа в тетради

Значение орнамента в жизни людей

- » Изучение национального орнамента – большая, сложная и мало разработанная область, в которой пересекаются интересы этнографов, археологов, искусствоведов, художников. Оно имеет практическое значение, так как мотивы народных орнаментов широко используются в современном прикладном искусстве, и теоретическое значение – для исследования процессов творчества, создания национального стиля и отражения в нем социально- исторических условий.

Орнамент Поволжья

История исследования орнамента в Поволжье начинается с конца XVIII в., когда в науке появились первые сведения о существовании «особых узоров» поволжских народов. Участники первых экспедиций, направлявшихся Российской Академией наук с исследовательскими целями в Поволжье и Приуралье, оставили краткие, но ценные научные описания быта народов этого региона.

Орнамент-символ времени

Известно, что орнамент представляет собой относительно устойчивый элемент художественной культуры, сохраняющийся на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. Эта особенность значительно облегчает сравнительное изучение материала и позволяет сопоставлять современный орнамент и древний даже в тех случаях, когда предшествующие звенья между тем и другим утрачены или до настоящего времени не выявлены. Это составляет основу *эволюционного* метода изучения.

Значение изучения орнамента

Орнамент как постоянно меняющийся процесс имеет свою историю, теснейшим образом связанную с культурой того народа, к которому он принадлежит.

Ткачество, вышивка, кружевоплетение – традиционные женские занятия в русской деревне. Из поколения в поколение передавались секреты мастерства от матери – к дочери, от бабушки – к внучке. До наших дней на полотенцах, скатертях, одежде, головных уборах дошли «узоры», «узорочье» из седой старины.

- «Узоры», «узорочье» происходят от двух слов: «уз» («узы, узел» - соединение, переплетение; к примеру, узлы братства, семейные узлы) и «ор» (говорить, рассказывать, выговаривать) – «говорящее переплетение» нитей.
- О чём же узоры рассказывают? Какие образы несут? К кому обращены? Какие желания сердца и веления разума вложены женщиной в них?

Посмотрите, пожалуйста, на рисунки

Вопрос:

Где-нибудь вы видели такие рисунки?

А что на них изображено?

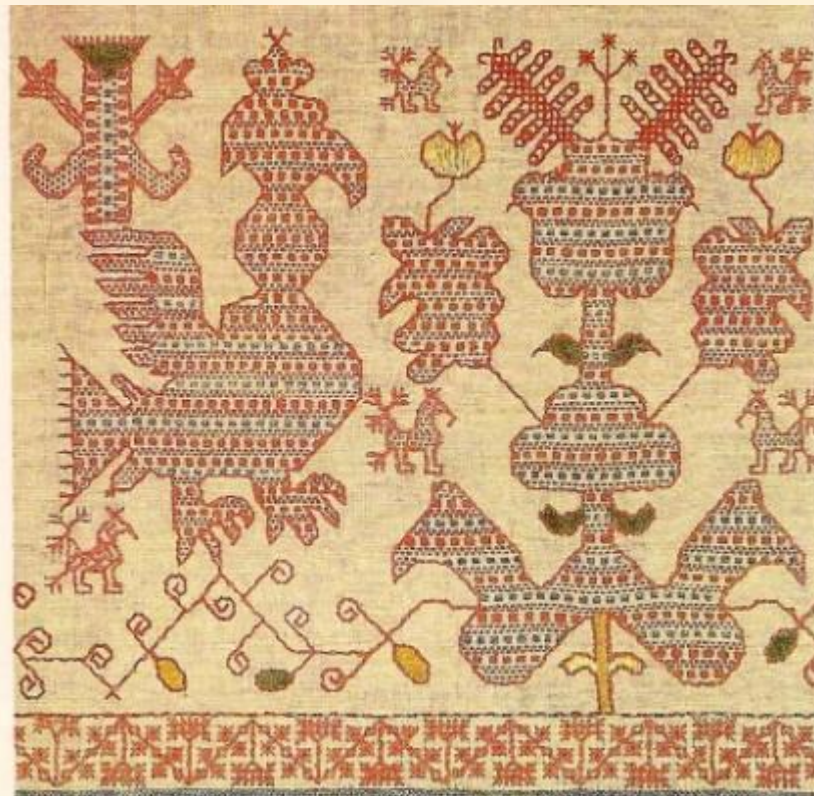
Сегодня на уроке мы познакомимся с символикой в орнаменте русской вышивки.

Вопрос:

Какие слова вам не знакомы?

Символ

Орнамент

Символ ~ опознавательный знак.

Орнамент ~ узор, состоящий из чередующихся элементов для украшения чего-либо.

Немного истории

Искусство вышивки на Руси известно с глубокой древности. Все, что окружало человека в каждодневном быту, было заботливо украшено трудолюбивыми крестьянскими руками.

С древнейших времен почитали на Руси умение создавать на ткани дивные шитые узоры. Занимались этим искусством на протяжении многих веков женщины любого возраста и сословия.

Но самое большое распространение вышивка получила в русской деревне, где разнообразные узоры были самым главным украшением одежды и предметов быта. Ведь для этого не надо было сложных приспособлений: небольшой кусок ткани и два плотно облегающих друг к другу обруча. Холст, нитки и игла обязательно были в каждом доме.

Учиться вышивать начинали с 7-8 лет и уже с детства готовили себе приданое. Вышивать начинали, когда позади было прядение, ткачество и наступала пора долгих и светлых дней. Это время прилета птиц, которые, как верили, приносили тепло летушко, а с ним и новый урожай – основа и благополучие крестьянской семьи.

В вышивках воплощались древние народные символы и обряды.

Солнце, по народным представлениям праведное и чистое, противопоставлялось всему злему, нечистому. Оно почиталось как источник жизни, обладающей великой очистительной и охранительной силой.

К нему обращались с молитвами о плодородии и благоденствии. Изображалось оно окружностью, цветком.

Но, так как вышивали в основном по счету нитей, оно изменило форму на косой крест с загнутыми концами – солярный знак и означало солнцеворот (смену дня и ночи, времен года).

Этот символ присутствовал почти на всех вышивках, полотенцах, рубахах, головных уборах.

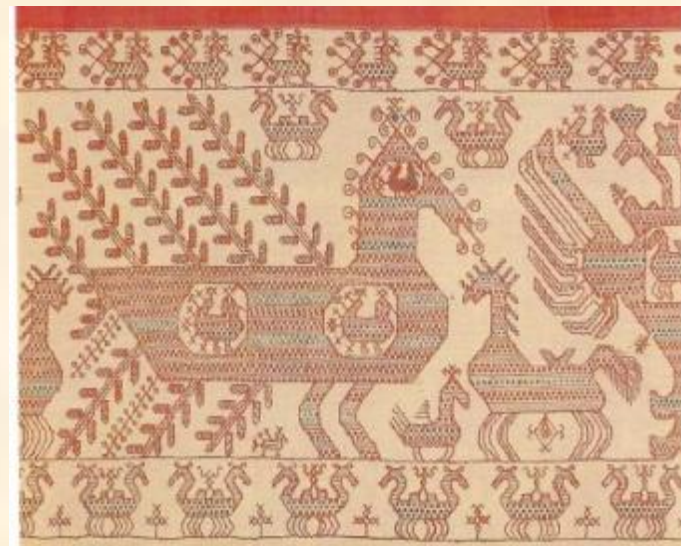
Земля, в представлении русских крестьян, наделялась человеческими чертами. Обращаясь к ней, они говорили: «Кормилица – мать-сыра Земля». Почиталась она в неразрывной связи с водой и растительностью.

Изображали ее в виде женской фигуры с птицами в поднятых руках, внутри которой произрастало дерево, а у ног или по краю одежды проходила зубчатая линия, изображающая воду.

Другим самым распространенным героем русских вышивок была птица, представляющая то в образе горделивой птицы – павы, то в виде изящной утицы, плывущей по волнам.

Считалось, что птица приносит добро человеку. Поэтому на концах свадебных полотенец всегда вышивались птицы в знак согласия, любви и мира в доме.

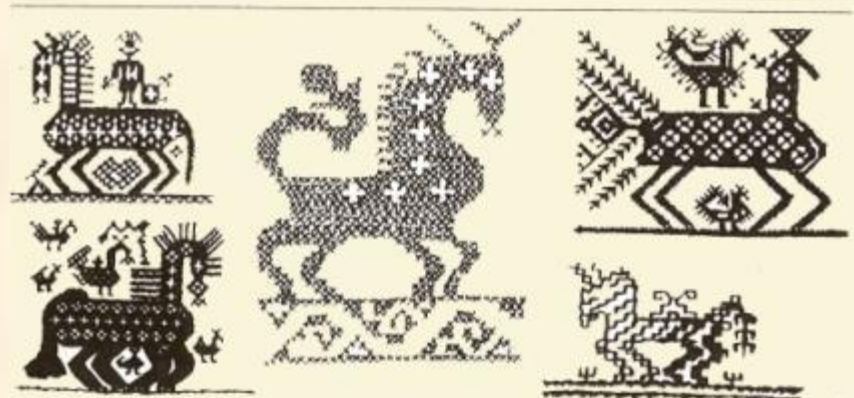

Хранителем домашнего очага считался конь, воспринимаемый как самое сильное домашнее животное.

По древней легенде коню отводилась почетная роль участвовать в передвижение солнца по небу, которое днем мчится в колеснице, запряженной златокудрыми конями, а ночью плывет по синему морю в ладье, влекомой гусями-лебедями.

Часто можно было увидеть коней и птиц по сторонам цветущего дерева.

Фигуры коней и ладьи изображались на подзорах и полотенцах.

Дерево – один из древнейших символов, Дерево жизни, так представляли предки вселенную. Они думали, что на небе есть райские сады, и растет там чудо-дерево с волшебными плодами.

Дерево жизни, дерево, рождающее новую жизнь, было символом жизни, единства рода, его продолжением и благополучием.

Животворящая сила воды, питающей Землю, изображалось в виде водоплавающих птиц, а сами воды – в виде зигзагообразных полосок.

Вторая природная стихия – огонь, почитавшийся еще с языческих времен как оберег, очистительная сила, так же изображался в образе птицы с блестящими радужными красками оперенья и роскошным хвостом, пышущим жаром.

Работа в тетради

- А теперь давайте, обратим внимание на цветовое решение вышивок.

Вопрос:

-Какие основные цвета преобладают в вышивках?

В языке народной символики цвету принадлежит чуть ли не самая главная роль.

Белый цвет связывался с представлением о свете и небе, вселенная представлялась озаренной небесным светом (светить, сиять, блестеть). Белый цвет почитался как символ красоты, а источником красоты и жизни почитался свет – огонь.

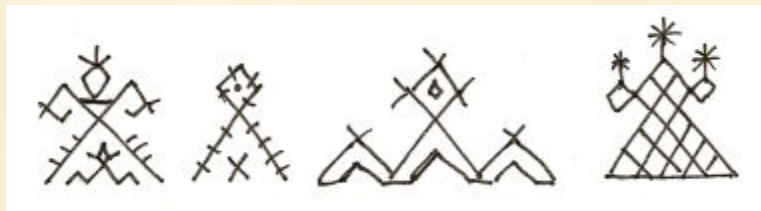
Славяне почитали огонь началом высшей животворящей и самой жизни. Красный цвет – символ огня – в народном представлении благовидный, прекрасный, красивый (красно-солнышко, красна-девица).

Основные символы

Солнце – источник жизни, обладающий живительной силой.

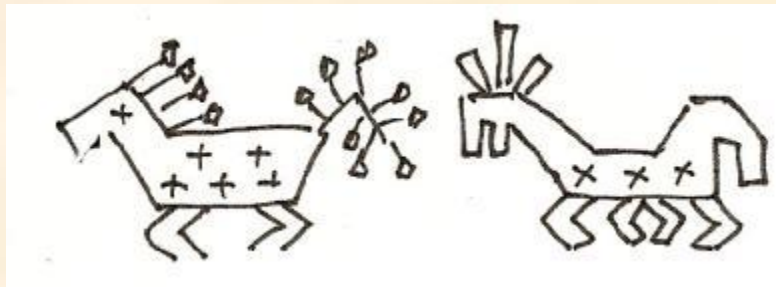
Земля – изображение женской фигуры, матери-Земли.

Птицы – спутники солнца, символ добра, любви, мира, согласия в доме.

Конь – оберег домашнего очага, символ добра.

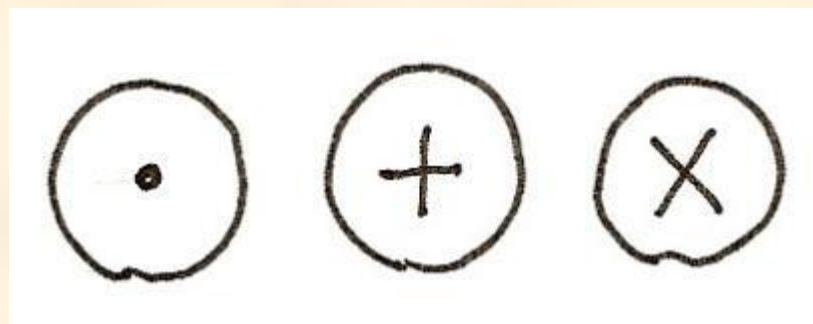

Основные символы

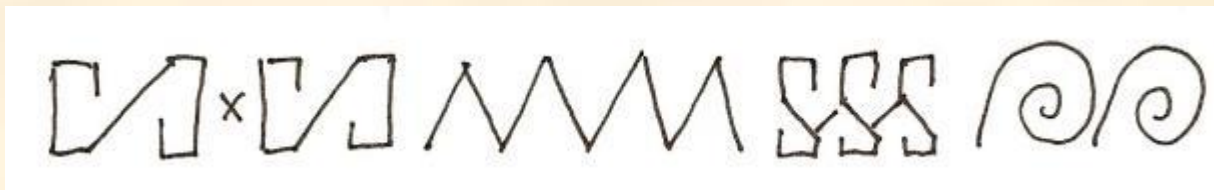
Древо – символ жизни, единства рода.

Огонь – очистительная сила.

Вода – живительная сила.

А теперь мы попробуем с вами нарисовать для себя обереги, которые принесут в ваш дом не только красоту, но и мир, и добро.

В бабушкином доме, в дальнем уголке.
Притаилось чудо в старом сундуке.
Очень любопытно, что хранится в нем?
Что же прячет бабушка в сундуке своем?

Обещала бабушка показать добро,
хоть не накопила злато-серебро.
Побежала внучка, собрала подруг,
Окружили девочки бабушкин сундук.

Разгорелись ярко глазки у девчат.
Всем примерить хочется бабушкин наряд.
Скрипнет крышкой бабушка, зазвенит замок,
И на свет появится старый башмачок.

Ссохся он от времени, кожа не блестит,
Потерял давно уже свой нарядный вид.
Поржавела пряжка, стоптан каблучок.
Чем же ей так дорог этот башмачок?

Как плясала бабушка в этих башмачках,
С вышитым платочком в тоненьких руках!
Ленту в косу алую подарил жених,
Только вот не сладилась та любовь у них.

Жениха другого подыскал отец,
С ним вот в этом платье встала под венец.
С нынешним нарядом платье не сравнить,
Но решила бабушка платье сохранить.

Золотая свадьба пышною была,
Снова в этом платье бабушка цвела!
От веселья взвился коромыслом дым.
Долгих лет желали внуки молодым!

В сундуке хранится и другой наряд:
В этом на покосе много лет подряд
Ворошила сено, жала рожь, пряла-
Бабушка работницей первою была.

Из сатина юбка, ситцевый платок,
Рукава у кофты лишь по локоток.
Выцвела от пота кофта на спине,
Но лежит у бабушки в сундуке на дне.

Фартук да лаптишки-вот и весь убор.
Но ходить грязнулей был большой позор.
Надевала бабушка в праздник сарафан.
Насыпала семечек в потайной карман

Шла к подругам бабушка, повязав платок-
Вышит ниткой шелковой тонко уголок.
Шею обвивали бусы в два ряда,
Кофта рукодельницей ярко расшита.

А на свадьбе голову украшал чепец.
В сундуке диковинкам не пришел конец.
Шубная покромка, шали да платки,
Хоть и шерстяные, как перо легки.

Из сукна корсетка, вязаный платок.
С вышивкой-мережкой детский уголок.
Городскую штучку за полпуда ржи
В годы лихолетья выменял мужик.

- |

Handmade Paolina

Пролежала штучка, не пришлось надеть.
И достала бабушка внучке поглядеть.
Полотенца с кружевом, с красным петухом,
Скатерти ажурные связаны крючком.

С малолетства дочку приучала мать-
"Не расти бездельницей!" - прясть, вязать и ткать.
Выходила замуж с полным сундуком
И следила строго за своим добром.

Много тайн поведал бабушкин сундук.
Только что-то бабушка загрустила вдруг.
Вспомнила заветное, вытерлась платком
И. закрыла крышку, щелкнула замком.

Автор Тишкова Надежда Павловна
Добавлена 8 декабря 2014

Спасибо за внимание!

