

Русская народная вышивка

- 5класс по программе Б.М.Неменского

Испокон веков славилась наша земля искусством мастериц - рукодельниц.

- Вся женская половина русской деревни пряла, ткала, вышивала, даря дивное узорочье всем на радость.

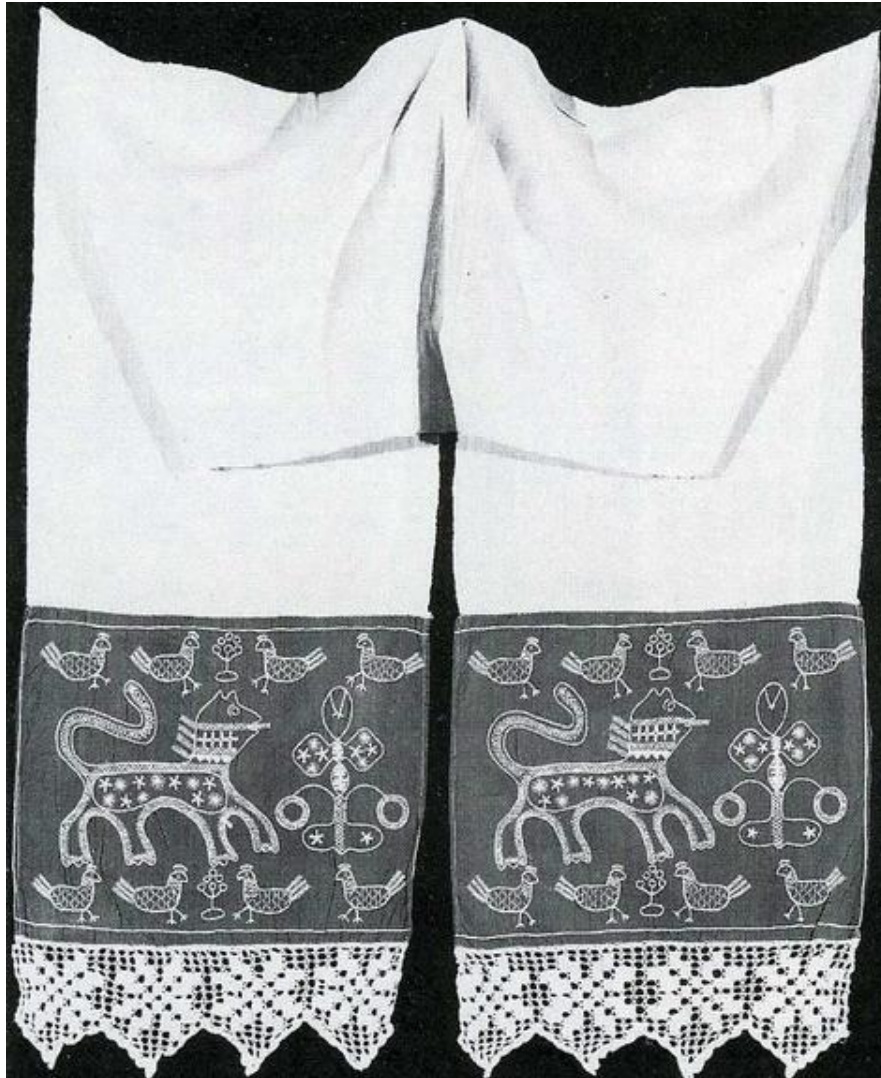

- Русские женщины умело превращали ткани, начиная с 8-9 лет к рукоделию приобщались девочки, которые постигали секреты женского ремесла, готовили приданое.

- Начиная с 8-9 лет к рукоделию приобщались девочки, которые постигали секреты женского ремесла, готовили приданое.

Праздничные одежды, скатерти, подзоры, концы полотенец – всё было украшено тканым или вышитым орнаментом.

В течение нескольких столетий у русского народа выработались определенные приемы исполнения вышивки, характер орнамента и его колорит.

- В XVIII-XX вв. вышивкой занимались повсюду: в семьях купцов, чиновников и ремесленников, в помещичьих усадьбах, в мастерских частных владельцев Москвы и Петербурга и, конечно же, в крестьянских избах. Вышивка была одним из основных занятий девушек в каждой крестьянской семье.

Русскую вышивку XIX — начала XX в. можно предположительно разделить на следующие разновременные пласты:

- 1) строгая геометрическая орнаментика, отражающая идею плодородия природы;
- 2) лицевые изображения женщины или древа с конями и солярными знаками;
- 3) лицевые изображения женщины и подбоченившихся всадников, сидящих лицом к зрителю;
- 4) женщина с конными воинами, изображенными в профиль.

В средней полосе России часто встречаются одноцветные или белые вырезы, на юге и севере такая вышивка выполняется на основе сочетания ярких цветных ниток.

В Смоленской, Тверской, Калужской, Рязанской, Орловской губерниях мастерицы чаще применяли цветную перевить. В отличие от белой строчки в цветной перевити столбики сетки плотно обвиваются цветными нитями, обычно красными или золотистыми, но встречаются малиновые. На ярком цветном фоне четко выделялся белый узор, который нередко был расцвечен.

Нарядно узорочье русских народных вышитых полотенец.

Древние славяне считали, что жизнь человека имеет начало и конец. Полотенце играло в народной жизни важную роль, оно сопровождало человека от рождения до глубокой старости, как бы отмечая главные моменты его жизни. Украшенная вещь становилась участницей общения людей

Орнамент в своём первородном виде – это некое магическое заклинание.

- Посмотрите, как решены фигуры женщины и всадниц на конях – у них угловатые тела, странной формы головы. Ведь это не только изображение, а знаки орнамента.

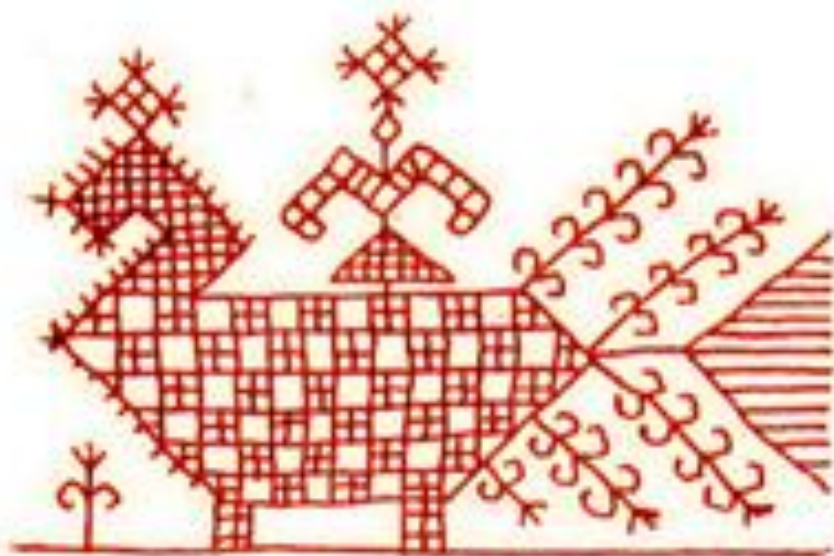

Декоративны птицы на вышивках полотенец.

- Дивные сказочные птицы живут в узорах крестьянской вышивки — здесь и птица-пава с пышным хвостом, и могучий орёл, и птица Сирин
- На свадебных полотенцах часто можно увидеть двух птиц-пав, изображённых по сторонам куста-древа. Таких птиц вышивали в знак любви, пожелания добра и счастья молодым.

Образ птицы в русском фольклоре вообще и вышивке в частности очень многозначен.

Птица символизировала Солнце, тепло, свет, весну. Птица предвещала хороший урожай и богатство. Птица - это и идея материнства, любви, свадьбы. Вместе с тем, в виде птиц изображались души умерших. Словом, чтобы понять, в каком значении птица представлена на той или иной вышивке, нужно оценить весь сюжет в целом.

Сюжет "Мать Мира с птицами в поднятых руках" встречается уже в вышивке X века.

Как считают ученые, этот узор изображает осенний обряд выпуска птицы. Считалось, что после уборки урожая нужно вернуть Солнцу ту энергию, что оно затратило на выращивание растений и плодов. Птицы в этом случае понимались как принявшие физический облик солнечные лучи. Солнечная, огненная природа птицы отражается в представлениях о Жар-птице и "красном петухе".

В русском язычестве птицы считались привратниками Ирия - Рая. Они открывали двери Неба весной и закрывали их осенью, то есть полагались созданиями Небесного уровня бытия.

Сюжет "Птицы около Древа Жизни" можно осмыслить вполне материалистически: раз в реальном мире птицы вьют гнезда на деревьях, то и на небесном Древе должны быть свои птицы. Однако, можно прочесть эти узоры и так: птицы, находясь около дерева, удостоверяют, что это именно Древо Жизни.

Вот как по-разному решается в узорах вышивки образ дерева жизни.

В русском народном искусстве много загадочных сюжетов, изображений и СИМВОЛОВ.

Парные фигуры львов шествуют друг за другом на подзорах, обрядовых полотенцах, по подолам женских обрядовых рубах и передников. Вышитые во всех мыслимых техниках русской народной вышивки - белой строчкой, строчкой с цветной обводкой, гладью, тамбуром, крестом...

- Встречаются в народной вышивке и образы фантастических существ – барсов, львов, единорогов.

Среди мотивов русской народной вышивки северные «круги» или, как их еще называют «месяцы», также привлекали к себе внимание исследователей.

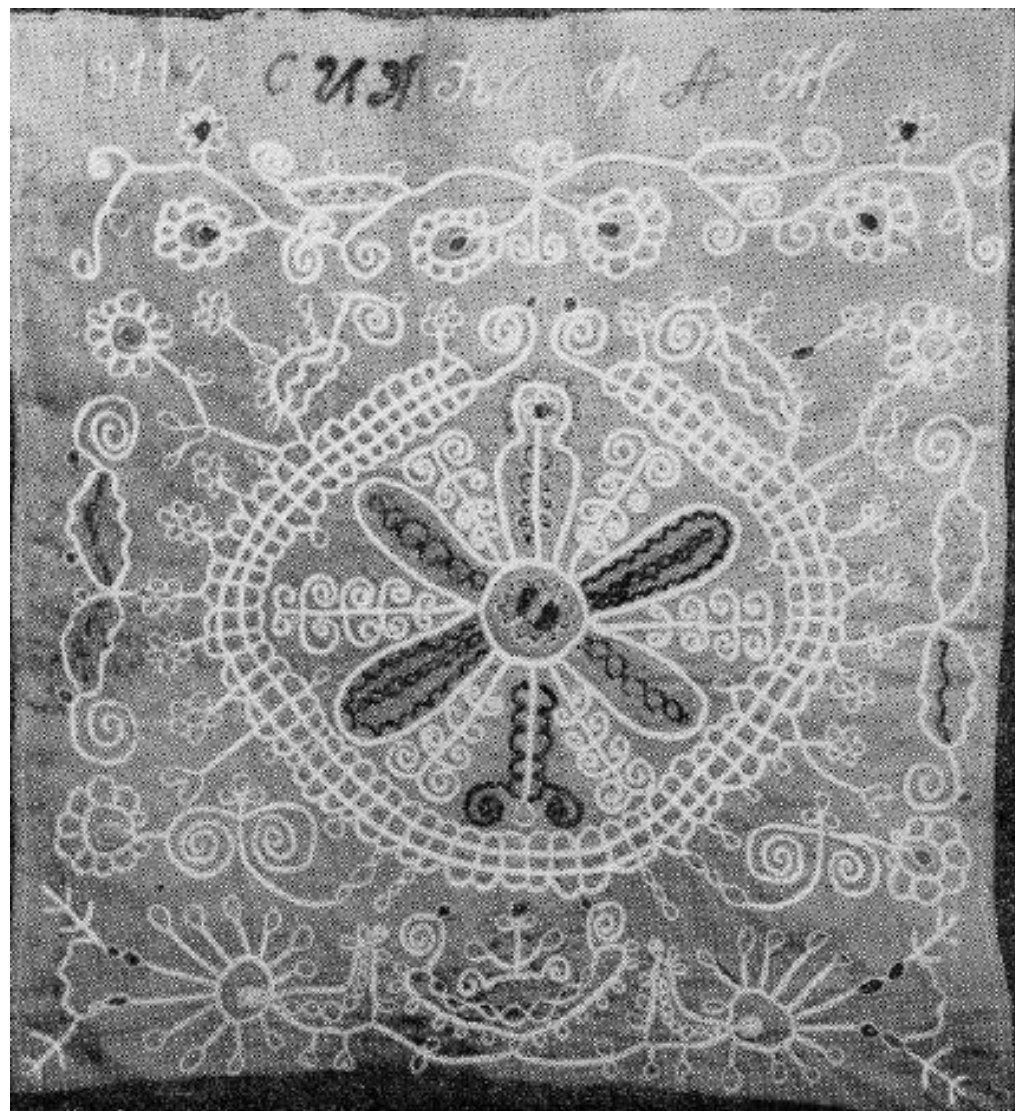
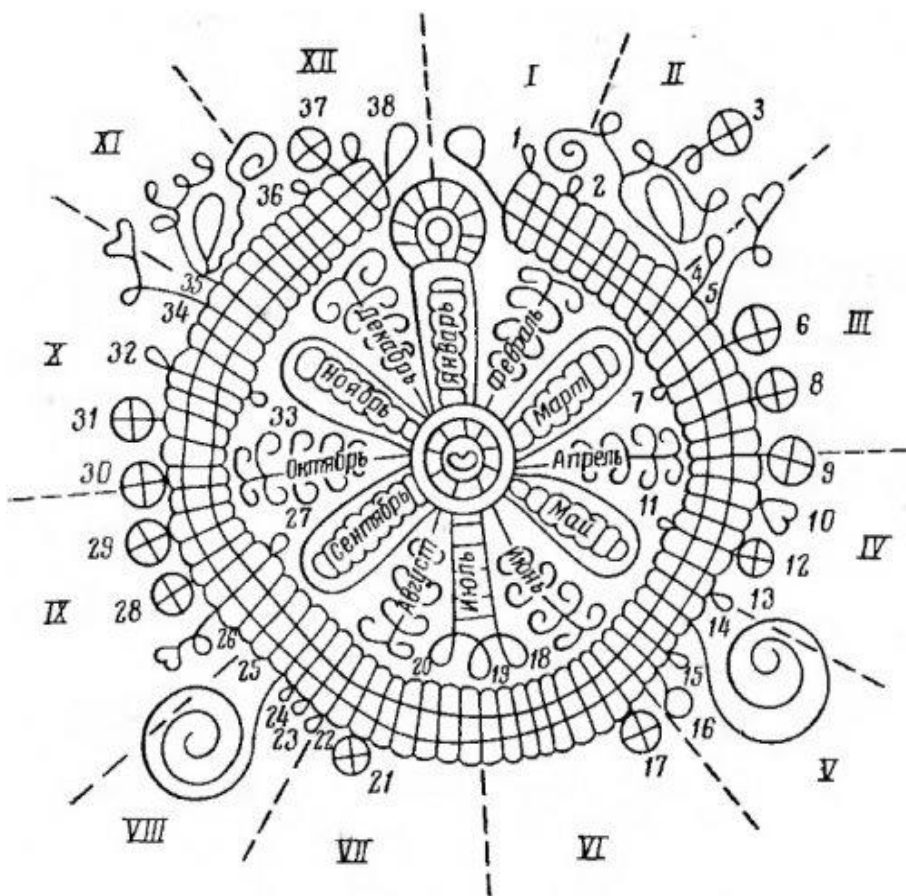
- “Круги”-”месяцы” можно встретить на концах полотенец, подзорах и передниках. Вышивали их по кумачу или хлопчатобумажной материи “бурого” (бордового) цвета тамбурным швом. На концах полотенец изображалось по одному большому кругу, на других вещах – по три – семь малых кругов в ряд. И почти всюду круги окружены растительным орнаментом.

Полотенца с «кругами» висели прежде вместо календарей. Их берегли, передавали из поколения в поколение.

- “Круг” состоит из цветка - “солнышка” и описанного вокруг незамкнутого кольца - “месяца”, от которого, надо полагать, узор и получил своё название.

Ареал распространения данного узора невелик.
Чаще всего он встречается в Каргопольском уезде
Олонецкой губернии (теперь Архангельская обл.)

Кроме самих знаков в русской вышивке большое значение имел цвет.

- Белый цвет связывался в народных представлениях со светом, чистотой, с понятием о благе. Белый цвет олицетворял женское начало.
- Красный был цветом солнца, огня, жизни, красоты и олицетворял мужское начало. Красные узоры воспринимаются как земля, получившая энергию солнца и способная дать жизнь всему живому.

Во второй половине XIX в. под влиянием городской моды в крестьянской вышивке получает распространение техника работы крестом.

Широкое бытование, вышивки крестом, на всей территории России было связано, с известной парфюмерно-косметической фирмой «Товарищество Брокар и К». Мелкая кустарная мастерская, основанная в Москве в 1864 г. Генрихом Брокаром, французом по происхождению, выпускала дешевые сорта туалетного мыла.

Сорта брокаровского мыла — «сельское», «русское», «национальное» и другие, снабженные яркими обертками, на которых печатались схемы узоров для вышивания крестом в так называемом русском стиле, у покупателей имели большой успех.

Необычную нарядность придавала
искусная вышивка женскому костюму.

И.Е.Репин говорил: “ Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом! Вы не поверите, как обворожительно одеваются девчата, парубки тоже ловко; но это вовсе не та конфетность пошлая, это действительно народный, удобный и грациозный костюм...”

*НАРОДНАЯ ОДЕЖДА С АРХАИЧНЫМ УЗОРОМ
(кофты с четырьмя pockets)
Русские вышивки. (Вышив. Брянская обл.)*

Вышивка - это неумирающий вид народного искусства.
Замечательные произведения вышивальщиц прошлого бережно хранятся в музеях и служат источником вдохновения для творчества современников.

Задания:

- Выполните эскиз вышитого полотенца по мотивам народной вышивки. Ещё раз обратите внимание на выразительный язык вышивки а также на возможность по-разному решать один и тот же изобразительный мотив.
- Постарайтесь размерами, цветом выделить главный мотив (древо жизни, женская фигура с предстоящими всадниками, птица), дополните его орнаментальными рядами, которые выстройте из ритмически повторяющихся знаков-символов, растительных элементов.