СОДЕРЖАНИЕ

1. Вступление

2. Из истории вышивки

3. Русская вышивка

4. Вышивка и одежда

5. Орнамент

6. Мастерские художественной вышивки и выставки

7. Развитие современного народного искусства

8. Социальная значимость проекта

9. Литература

Каждая девушка, которая увлекается вышиванием, рано или поздно

начинает интересоваться историей своего любимого хобби, его появлением и

развитием.

.В наши дни важно возродить и сохранить лучшие традиции вышивки.

Изучение, развитие и совершенствование этого искусства – одна из

актуальных задач современного общества.

С этого вопроса и появилась идея сделать исследовательскую работу.

Актуальность данной темы.

Не потеряла своей актуальности вышивка и в настоящее время. Вышивка

крестом – это одно из самых популярных видов рукоделия в современном

мире. Сегодня многие занимаются вышивкой не только потому, что это

модно, но и по велению души. Ведь это занятие не только помогает

реализовать свои творческие способности, оно дарит радость, душевное

равновесие. Вышивание не является пустым времяпрепровождением.

Гипотез – можно ли возродить и сохранить лучшие традиции вышивки в

наши дни.

Цель работы. Исследование истории развития вышивки в народном костюме и её современность.

Идеи исследования. Узнать историю вышивки, сравнить вышивку различных регионов. И главное ответить на вопросы:

* существует ли в современном мире преемственность этого ремесла;
* насколько необходима вышивка сегодня.

Задачи.

* Привлечь внимание одноклассников к изучению истории возникновения, развития вышивки и ее изменений, связанных с развитием общества.
* Используя опубликованные материалы этнографических экспедиций и свои наблюдения, собрать материалы о региональных особенностях народной вышивки.
* Рассмотреть использование цветовой гаммы в вышивках различных народностей и регионов России.
* Сделать вывод: сохраняются ли традиции в современном обществе.

ВСТУПЛЕНИЕ

Люди издавна украшали свою одежду и свой быт. Стремление создавать прекрасное отразилось и в неповторимых, красочных узорах и орнаментах народных вышивок. Искусство вышивания имеет многовековую историю.

ИЗ ИСТОРИИ ВЫШИВКИ

Этот вид искусства возник давно – корни его уходят в глубину веков. Очевидно, мы никогда не сможем узнать, кто и когда впервые догадался воплотить в узорный мотив красоту родной природы, свои переживания и ощущения, так как из-за недолговечности ткани и ниток наука лишена возможности точно определить время возникновения этого искусства. Однако в музеях Европы хранятся образцы наиболее древней вышивки, относящиеся к V веку нашей эры.

Вавилон уже в древности был известен своими вышивками и, по предположению, там и был изобретён способ вышивать ткани нитями разных цветов. На Руси вышивка бытовала ещё в домонгольский период.

Данные археологических раскопок, свидетельства летописцев и путешественников прошлого позволяют утверждать, что искусство вышивания берёт начало в глубокой древности, и развитие его не прекращалось никогда – начиная с незапамятных времён и до наших дней. Археологи при раскопках славянских курганов, поселений находят обрывки тканей со следами вышивки.

Вышивкой украшалась одежда у скифов – жителей причерноморских степей, о чём свидетельствует древнегреческий историк Геродот. Известно много археологических доказательств давности распространённости народного обычая вышивать одежду. В селе Мартыновка Черкасской области был найден клад, датированный VI веком нашей эры. Среди вещей были обнаружены серебряные пластинки с фигурками мужчин, одетых в широкие рубахи с вышивкой на груди. Подобные пластинки были обнаружены в Фессалии, на Балканах. На них изображение воина настолько выразительно, что на рубахе видно вышитую вставку.

Арабский путешественник Ибн-Фадлан (Х век нашей эры) в своём рассказе о руссах отмечает, что они носили вышитую одежду.

В эпоху Киевской Руси искусство художественной вышивки очень высоко ценилось. Сестра Владимира Мономаха Анна-Янка организовала в Киеве, в Андреевском монастыре, школу, где молодые девушки учились вышивать золотом и серебром.

В Ипатьевской летописи от 1252 г. говорится, что князь Даниил Галицкий во время встречи с королём был одет в кожух, обшитый золотыми плоскими мережками.

Каждый народ творил, находил и утверждал собственный оригинальный стиль. Неизвестные умельцы кропотливой работой выработали разнообразные техники вышивания, которые дошли до наших дней. Конечно, со временем мастерство вышивания совершенствовалось. Народный опыт сохранил наиболее типичные, отмеченные высоким художественным вкусом образцы орнамента, их красочность, вышивальные техники.

Традиция вышивального искусства постоянно развивалась, уже в XIV-XVII веках вышивка приобретает широкое распространение в украшении костюмов, предметов обихода.

Итальянский путешественник Жильбер де Лануа, который пребывал в 1412 и 1421 гг. на территории Украины, вспоминал, что рукавицы и шапки жителей были украшены вышивкой. На рисунках и иконах того времени мы видим изображения людей в вышитой одежде, с орнаментом для определённой местности.

На рубеже XVI-XVII веков начинается возрождение народной культуры, развитие различных видов искусства, в том числе и вышивки.

В условиях патриархального уклада сельской жизни с натуральными формами хозяйствования большинство вещей домашнего обихода изготовлялось преимущественно хозяином и его семьёй. Почти в каждом доме ткали полотно и шили из него одежду, украшая её вышивкой.

РУССКАЯ ВЫШИВКА

На Руси издревле вышивка была одним из самых любимых и распространённых видов народно-прикладного творчества. Все женщины от мала до велика, владели этим искусством в совершенстве. В основе вышивки лежали старинные обряды и обычаи. Особенно это касается вышивки крестом. Крест всегда рассматривался русичами как оберег, который способен защитить человека и жилище от нечистой силы и дурного глаза.

В языческие времена вышивкой в основном украшались полотенца, простыни, рушники, скатерти, занавески, различные покрывала. Также вышивкой украшали одежду: сарафаны, головные уборы, рубахи.

После прихода на Русь христианства изделия с вышивкой приобрели новое значение. Люди стали украшать вышитыми вещами окна, зеркала и иконы. Мотивы вышитых работ были очень разнообразными. Присутствовало много символизма и скрытого смысла. Фигурировали человеческие фигуры с поднятыми вверх руками, райские птицы, сказочные животные. В орнаментах, к примеру, ромб и круг символизировали солнце, крючковатый крест – пожелание добра и взаимопонимания.

ВЫШИВКА И ОДЕЖДА

Вышивкой занимались исключительно женщины. Для этой работы использовался каждый удобный момент: посиделки, на которые девушки собирались долгими осенними и зимними вечерами, часы отдыха от полевых работ – весной и зимой.

Одежда была своеобразной характеристикой уменья девушки, её трудолюбия. Именно поэтому женская одежда украшалась чрезвычайно красиво. В такой одежде девушка выглядела живописно, напоминая букет живых цветов. Конечно, не все девушки в то время имели возможность приобретать одежду из тонкого полотна; бедные одевались в сорочки из грубого полотна, но по отделке их одежда не уступала одежде более богатых. Начиная с семи – восьмилетнего возраста девочки начинали готовить себе приданное к свадьбе. К 15 годам они должны были приготовить себе вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы. Было принято вышивать специальные подарки для родственников и гостей жениха. Накануне свадьбы при всём честном народе устраивалась выставка приготовленного приданного. Это помогало всем по достоинству оценить мастерство и трудолюбие невесты.

Народная вышивка была связана со стародавними традициями, обычаями и обрядами русского крестьянства.

Материалами служили дорогие ткани, такие как бархат и шёлк, драгоценные камни, жемчуг, золотые и серебряные нити.

По характеру узоров и приёмов русская вышивка очень разнообразна. Она имеет свои национальные особенности, отличаясь от вышивок других народов.

Белая вышитая сорочка – неотъемлемая составная часть женской и мужской народной одежды. Вышитая сорочка была характерным признаком каждой местности. А отличались они друг от друга орнаментом, техникой исполнения и гаммой цветов.

Сегодня, как и сотни лет назад, не стареет древнее искусство тканых и вышитых рушников. Развешанные в горнице по стенам и над картинами, они придают ей аккуратность, праздничность и уют. Рушник – неотъемлемый атрибут многих народных обрядов и обычаев. Он используется на свадьбах, при встречах дорогих гостей хлебом-солью.

Украшение рушников – это неисчерпаемая сокровищница народной фантазии. В фондах только Черниговского краеведческого музея сохраняется более 7 тысяч расшитых рушников. Это лишь небольшая частичка творческого наследия.

Основные мотивы народного орнамента

Мотивы орнаментов вышивок уходят своими корнями в местную флору и фауну, в историческую традицию. В глубокой древности основные орнаменты отображали элементы символики различных древних культов.

По мотивам орнаменты вышивок бывают геометрические, растительные, животные.

Геометрические орнаменты

Геометрические орнаменты присущи всей славянской мифологии. Они очень просты: кружочки, треугольники, ромбы, зигзаги, линии, кресты.

Растительные орнаменты

В основе растительного орнамента лежит стремление перенести в вышивку красоту природы. В вышивке часто используют такие мотивы, как «виноград», «хмель», «дубовые листья», «барвинок» и др. некоторые из них несут на себе отражение древних символичных представлений народа. Так, мотив «барвинка» является символом неувядающей жизни, узор «яблочный круг», разделённый на четыре сектора, с вышиванием противоположных частей в одном цвете – символом любви. В современной вышивке встречается и древний символ «дерево жизни», изображаемый в форме листьев или веток.

Животные орнаменты

В вышивках животных орнаментов изображаются: лошадь, заяц, рыба, лягушки; из птиц – петух, сова, голубь, кукушка; из насекомых – муха, бабочка, паук, летучие жуки.

Узоры вышивок

До наших дней в разных странах вышивка сохраняет характерные местные особенности. Вместе с тем, она развивается, обогащается новыми мотивами, техниками. Каждый народ вносит свой вклад в общую сокровищницу культуры. В технике вышивок возникли новые методы узора.

В частности, у каждого народа орнамент связан с историей, обычаями и современной жизнью.

Народы Поволжья предпочитают в вышивке геометризованные узоры с изображением птиц, животных, растений, выполненные разными гладьевыми швами. Для Татарстана характерным является шитьё золотом на бархате. У народов северных районов (чукчей, эвенков и др.) распространены вышивки по замше оленьим волосом, «мозаичные» работы из тёмного и белого меха, аппликации из ткани и кожи. У народов Дальнего Востока (нанайцев, удэгейцев) вышивка выполняется шёлком по трафарету с округлёнными линиями и завитками, изображениями животных и растений.

В XVIII – XIX веках почти во всех помещичьих хозяйствах и при монастырях были мастерские художественной вышивки, изделия которых не только использовались для собственных нужд, но частично шли на продажу.

Со второй половины XIX века искусство вышивания постепенно выходит за пределы домашнего ремесла и приобретает форму кустарного промысла. Возникают артели и первые кооперативные объединения вышивальщиц. В некоторых местах целые сёла живут этим промыслом.

Художественной вышивкой начинают интересоваться собиратели-коллекционеры и учёные-этнографы, которые устраивают первые выставки прикладного искусства и кустарных промыслов. Вышивкой начинает увлекаться широкая публика. На этом интересе спекулируют различного сорта ловкие дельцы, которые быстро начинают организовывать производство и продажу народных вышивок на больших ярмарках и за границей. При этом предпринимателей меньше всего интересует художественное совершенство вышивок, что не могло не отразиться на качестве изделий: появляются различные подделки.

Выставка народного искусства 1936 г., проходившая в Киеве, Москве и Ленинграде, стала большим событием в культурной жизни страны. Представленные на выставке работы, изготовленные в артелях и мастерских, - образцы современной одежды, украшенной народным орнаментом, и другие вышитые изделия – открыли широкие возможности применения народной вышивки в городском быту. Мастерские начали использовать народный орнамент для вышивания мужских сорочек, женских платьев и блузок городского типа.

1938 г. – проходит очередная выставка в Москве, где экспонируется рушник с тематическим рисунком «Сельское хозяйство».

В 40-50-х годах широко распространен вышитый портрет известных писателей, поэтов, вождей, героев войн.

Я попробовала вышить узоры и орнаменты разных стран и регионов России.

Женщины бережно хранили характерные особенности вышивки своей местности, постоянно обогащая и развивая её. Вот почему по цвету, орнаменту и фактуре вышивки всегда можно определить, где она была выполнена и когда применялась.

Наиболее древнее цветовое сочетание в русской вышивке - белый и красный. Красный цвет - символ земного плодородия и солнца.

Вышивка Архангельской области и Карелии отличается темновато-брусничным или насыщенно-розовым цветом основного узора, в который вводится синий, зеленый и золотистый шелк, а иногда и золотые нити.

Вышивка Вологодской области - это белоснежная вышивка.

Новгородские мастерицы применяли пастельные оттенки зеленой, золотистой и розовой шерсти.

В вышивке Курской, Орловской, Тамбовской, Пензенской и Воронежской областей основным являлся многоцветный орнамент геометрического характера.

В Рязани чаще всего использовали синий тон, который придавал суровую торжественность вышивке.

В Смоленске - на золотистом фоне горели красные, оранжевые, белые и лимонные тона, создавая гамму летнего восхода солнца.

В Туле и Калуге в красно-белую гамму цветов народные мастерицы вкрапляли яркие голубые, синие, зеленые и желтые вставки.

Особенно изысканными по цвету являются вышивки Тамбовской области. Шелк имел различные оттенки красного цвета: терракотовые, коричневые, розовато-песочные. Эти оттенки сочетались с бирюзовым, охристым и зеленым шелком.

Строгими и торжественными были узоры из черного шелка с золотом или серебром на головных уборах Тамбовской и Рязанской областей.

Для Костромы и Ярославля характерным было введение в белую строчку цветного контура, а частично и цветных разделок из золотистого, светло-зеленого, голубого, светло-розового и коричневого шелка.

Особенно изысканная гамма была в вышивках Костромской области. Там колорит узора строился на сопоставлении пастельных тонов шелка. Количество цветов увеличивалось иногда за счет нескольких оттенков одного тона.

В Московской и Калининской областях вышивка выполнялась яркой шерстью открытых, но не резких тонов с преобладанием красных, изумрудно-зеленых, синих и желто-оранжевых цветов.

Калининские народные вышивки выполнялись шерстяными нитками сочного малинового или красно-терракотового цвета. Часто добавлялись золотистые или зеленые тона.

Горьковская область - розовые, голубые, золотистые и зеленые нежные тона шелка нередко дополнялись золотыми и серебряными нитями.

В народной вышивке Владимирской области преобладал узор растительного характера, выполненный белой гладью или знаменитыми владимирскими швами. Центр такой вышивки - поселок Мстера.

Вышивка на изделии способна вызвать восхищение у любого человека. Люди изобрели вышивку и использовали её для оформления разнообразных бытовых изделий. А что происходит с этим искусством сегодня? Познакомившись с работами этнографических экспедиций и систематизировав увиденное при посещении Ярославля, Костромы, Карелии, Ленинградской области и др. получилась такая картина. На рисунке можно увидеть районы, где вышивка развивается и используется в жизни (причём, вышитые вещи продолжают выполнять обереговую роль и используются на свадьбах, при рождении детей и т.д.), а где становится редким занятием.

(Приложение – на карте обозначаются регионы России, где вышивка используется широко (яркий цвет), вышивка практически забыта (бледный цвет))

В своей работе я коснулась небольшой части в изучении вопроса сохранения элементов народного творчества. И, казалось бы, можно с уверенностью сказать, что сегодня, как и сотни лет назад, вышивка продолжает успешно развиваться и совершенствоваться. Но возникает вопрос: сохранит ли современная вышивка в себе тот смысл, который вкладывали в свои работы мастерицы раньше? Неужели через несколько десятилетий древний миф совсем уйдет из народных вышивок? Ведь в начале XX века даже лучшие рукодельницы уже не знали истинного смысла многих вышиваемых ими узоров.

Что можно сказать о социальной значимости проекта. Сегодня народные промыслы, которые веками существовали на Руси, забыты. Даже не забыты, мы их просто не знаем.

Социальная значимость проекта – привлечь внимание к проблеме возрождения и изучения культурного наследия нашего народа, его традиций. Собиранию и сохранению документальных источников, отражающих культурную особенность каждого региона.

Конечно ускоренный ритм современности, появление новых видов и форм проведения досуга, рождение новых культурных традиций влияют и на характер вышивки. Исследователи отмечаю некоторое упрощение и лаконичность современного орнамента. И если вышивку до сих пор считают одним из лучших видов народного искусства, в котором воплощены лучшие традиции народа, то она не должна потерять своих нюансов, подчёркнутых цветовой гаммой и «говорящим» орнаментом.

Литература

1. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник,- М., Наука, 1978
2. Сборник вышивок – 1957

3 Интернет ресурсы