

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ВЫШИВКИ

*Работа представлена кафедрой художественной вышивки
Высшей школы народных искусств.*

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. И. Назарова

Статья посвящена русской традиционной вышивке, ее региональным особенностям. Автор анализирует приемы, орнамент, мотивы, цветовые решения вышивки Севера и средней полосы России, рассматривает особенности традиционной вышивки – крестьянской (народной) и городской. В статье анализируется взаимосвязь вышивки с обрядами и народными обычаями.

Ключевые слова: *традиционное прикладное искусство, русская вышивка, композиционные приемы, цветовая гамма, орнамент, национальные особенности, народные обычаи и обряды.*

REGIONAL VARIETIES OF RUSSIAN TRADITIONAL EMBROIDERY

The article is devoted to Russian embroidery and its regional varieties. The author analyses the methods, ornaments, motives, colour specifications of embroidery of the North and North-East of Russia, peculiarities of folk (peasant) and urban embroidery. The author analyses the interrelation of embroidery with national customs and traditions.

Key words: *traditional applied art, Russian embroidery, compositional methods, colour range, ornament, national peculiarities, national customs and traditions.*

Композиционные приемы, цветовая гамма, мотивы и орнамент русской традиционной вышивки совершенствовались из поколения в поколение, отбирая все лучшее и создавая неповторимые образцы с характерными национальными чертами. Русское традиционное прикладное искусство объединяет в себе творчество разных народов и народностей, вклад каждого из них уникален и неповторим. Художественные изделия народных мастериц отличаются красотой узоров и мотивов, гармоничным сочетанием цвета, совершенством пропорций и профессиональными приемами вышивки [9, с. 301–346]. Традиционная вышивка подразделялась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как претерпевала влияние моды, приходившей с Запада. Народная вышивка была связана с обычаями и обрядами русского крестьянства. В русских деревнях и селах с пятилетнего возраста начинали обучать девочку женскому мастерству: прясть, ткать, вышивать, плести кружева. К 13–15 годам она должна была приготовить приданое к свадьбе. Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, большое количество рубах, передников, головных уборов, подарков. Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии невесты, а на свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Во всех крестьянских семьях женщины занимались рукоделием – пряли, ткали, вышивали, вязали, плели кружева. В процессе работы они отшлифовывали свое мастерство, учились друг у друга и у старших, перенимая опыт

многих поколений. Женскую одежду шили из домотканых льняных и шерстяных тканей, затем украшали вышивкой, кружевом, тесьмой, вставками цветного ситца. В разных губерниях одежда имела свои особенности и отличия. Она была различной по назначению (повседневная, праздничная, свадебная), выполнялась для разных возрастов (девичья и женская). По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень разнообразна. Отдельные области, а иногда и районы имели свои характерные приемы, мотивы орнамента, цветовые решения. Это во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением [4, с. 58–65, 77–79].

Русская вышивка имеет свои национальные особенности, она отличается от вышивок других народов. Большую роль в ней играют геометрический орнамент и геометризованные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – символ тепла, жизни, женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны. Расположение узора и приемы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую шили соединительными швами из прямых кусков ткани.

Многие швы выполняли по счету нитей ткани, их называли счетными. Такими швами легко украшать оплечья рубах, концы рукавов, разрез на груди, подол рубах и передников. Вышивку располагали также и вдоль соединительных швов. В вышивках «свободных», по нарисованному контуру, преоблада-

дали узоры растительного характера. К старинным русским швам относятся: полукрест – роспись, набор, крест, счетная гладь, козлик, белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь. Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы: северную и среднерусскую.

К северной относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Владимирской и других областей. Самые распространенные приемы северной вышивки – крест, роспись, вырезы, белая строчка, вышивка по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всего узоры выполнялись красными нитками по белому фону или белыми по красному фону и белыми нитками по белому фону. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Разделки – квадратики и полосы внутри крупных фигур птицы – павы, барса или дерева вышивались синей, желтой, зеленой и темно-красной шерстью. Очень популярным по всему русскому Северу было шитье строчкой по полотняной сетке (строчка по сетке).

В большинстве районов оно выполнялось белыми нитками по белой сетке, но в этом виде шитья охотно использовали и разноцветные нити. Красота строчевых вышивок достигалась четким выделением белоснежного узора на легком прозрачном фоне. Узоры вышивок часто состояли из геометрических фигур сложных очертаний, в основе которых лежал ромб или квадрат. Кроме геометрических мотивов, в северных вышивках встречается изображение цветов, кустов, деревьев. Растительные мотивы сочетались в узоре с изображением птиц или зверей. Это был целый мир поэтических образов.

Сказочные птицы – павы с роскошными хвостами, скромные маленькие утки, величавые, грациозные лебеди, горделивые кони, изящные олени с ветвистыми рогами изображались среди цветущих кустов и деревьев. Так же часто встречается в народной вышивке русского Севера изображение величавых женских фигур с птицами или цветами в

руках и всадников на сказочных игривых конях. Мотивы цветов, деревьев, птиц, зверей, всадников, и женских фигур в народном искусстве всегда были наделены емкой и многозначной символикой. Лебеди у сельских жителей являлись олицетворением юной прекрасной девушки и невесты, считались символом верной любви. Уточки воспринимались как знак трудолюбивой хозяйки дома и были символом плодородия. Голуби считались символом супружеской верности и залогом счастливой семьи. В русских народных вышивках девятнадцатого столетия почти повсеместно встречается изображение хоровада девушек, всадников, с ветками зелени в руках, ряженных, венчание молодых в церкви, свадебный поезд с женихом и невестой в празднично оформленной карете или санях в сопровождении многочисленных гостей. Народная фантазия создала бесконечное количество вариантов сюжетных вышивок, все они отличаются необыкновенной красотой и поэтичностью. Жизненные впечатления порождали новые решения, которые органично вплетались в привычные для данной местности сюжеты и сцены. Северные вышивки очень декоративны. Каждый вышитый мотив, даже сложный, легко читается. Мастерицы добивались своеобразия изобразительных форм благодаря четким, характерным линиям и красивому узорному заполнению орнаментальной плоскости. Народная вышивка русского Севера – это рассказ о красоте родной природы [5, с. 16–19, 21–24].

Наряду с общими чертами каждая область имеет свои особенности, которые проявляются в технике исполнения узора, колорите вышивке, построении орнамента. Большим своеобразием отличалась вышивка Каргополья Архангельской области и Пудожского района Карелии, где наряду с белой строчкой, красной росписью и набором выполнялись узоры счетной гладью в сочетании с традиционными швами. Интерес представляют вышивки оплечий женских каргопольских рубашек. Эти оплечья (по местному – намышники) строились в виде замкнутого прямоугольника с плотным ковровым узором, края которого чаще всего имели ореол из ряда легких цветов.

Узор центральной части оплечья состоял из ромбов, розеток, восьмиконечных звезд, гребенчатых треугольников и других геометрических форм, сомкнутых в одну зигзагообразную линию. Сплошное заполнение фона вышивки имеет ясную, симметричную композицию, выполненную темно-брусничным или насыщенным розовым цветом, с введением синего, зеленого и золотистого шелка, а иногда и золотой нити. На каргопольских и пудожских полотенцах, вышитых счетной гладью, набором, косой стежкой и росписью, главенствуют крупные декоративные узоры: многоцветные барсы с поднятой передней лапой, величавые орлы с распростертыми крыльями, сказочные сирены с девичьими лицами и туловищем птицы. В этих вышивках красный цвет сочетается с ярко-желтым, алым, лиловым, лазоревым, малиновым и зеленым. Восьмиконечные цветочные розетки дополняют и сдерживают разноцветие полос. Каргопольские и пудожские полотенца не имеют себе равных в русской народной вышивке XVIII–XIX вв. Вышивки подзоров Вологодской области были другие. Здесь преобладала белоснежная вышивка в технике тамбур по сетке (шов по письму), где рельефный узор на ткани с высоким тамбурным контуром четко выделялся на мелкой строчевой сетке с квадратными ячейками. Так вышивали подзоры и полотенца со сложными многофигурными композициями, которые отражали жизнь города и деревни. На них изображали парки с узорными дворцами, раскидистыми деревьями, водоемами, пригорками, сады, где среди цветов и сказочных птиц прогуливались дамы и кавалеры в нарядных костюмах.

Часто на этих подзорах можно увидеть изображение роскошной кареты в сопровождении нарядных всадников и растительный орнамент. Выразительность сюжетов на этих вышивках достигалась противопоставлением гибкого очертания силуэта рисунка с ажурным фоном. Красота фактуры узора достигалась с применением гладьевых геометрических атласников, которыми заполнялась каждая форма.

В Крестецком районе Новгородской области развивался другой вид белоснежной строчевой вышивки – крестецкая строчка.

Техника крестецкой строчки сложилась во второй половине XIX в., на основе игольного кружева. Основой является геометрический орнамент, построенный на сочетании округлых и остроугольных форм. Своеобразие этой уникальной вышивки заключается в том, что каждый отдельный прием ее выполнения образует самостоятельные формы орнамента, которые по-разному сочетаются и варьируются в узорах. Вышивка выполняется по крупной сетке или в просветах вырезанной ткани. Прозрачные кружки на тонкой (как паутинка) сетке «мыльный пузырь» сочетаются с многолучевыми звездами. Плотные розетки, образованные частым переплетением белых ниток, объединяются с узором, состоящим из россыпи мелких кружков или легких воздушных петель. Сочетание крупных звездчатых форм, заполненных легкими ажурными разделками, с небольшими снежинками образует узор под названием «вологодские стекла». Эта техника трудоемка и требует высокого мастерства.

Основной узор почти всегда объединяется с широкими и узкими мережками. Сложные узоры мережек и разделок выполняются с помощью дополнительных сновок. Все узоры крестецкой строчки отличаются тонкостью, напоминая украшения из серебряной скани.

На Каргополье, в Заонежье и Новгородской области во второй половине XIX в. на полотенцах, подзорах и праздничных рубашках мастерицы любили вышивать тамбурным швом. В каждом районе он имел свои характерные особенности. В Заонежье тонкая линия красного или белого тамбура обходила контур каждого мотива, создавая кружевной узор из цветов. В Новгородской области рисунок из мелких листьев и цветов сочетался с плотными большими цветами, сплошь зашитыми тамбурным швом. Новгородские мастерицы, кроме белого и красного тамбура, применяли многоцветный, приближенных тонов.

Особенно часто встречаются пастельные оттенки зеленой, золотистой и розовой шерсти. На Каргополье предпочитали пламенеющий фон кумача, который расцветчивали белыми, зелеными, алыми, желтыми, лиловыми, голубыми тонами шерсти и хлопка.

Кроме цветочного узора, в тамбурных вышивках Каргополья встречается изображение сказочной птицы – павы, которая издавна является у русского народа символом счастья и любви. Широкое распространение во второй половине XIX в. получила вышивка крестом. Узоры, выполненные крестом, во многих случаях были повторением старинных мотивов, вышитых швом роспись, те же геометрические мотивы, цветы, кусты, деревья, птицы и звери.

В русской народной вышивке Курской, Орловской, Тамбовской, Пензенской и Воронежской областей, основным является многоцветный орнамент геометрического характера. На юге, в Тульской, Рязанской, Смоленской и Калужской областях, можно выделить цветную перевити и счетную гладь, хотя существовали, так же как и на Севере, белая строчка, роспись, набор и другие швы. Для территорий современных Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской, частично Орловской и Калининской областей в XIX в. характерна была цветная перевити. Как и белая строчка, выполнялась по сетке, получавшейся от продергивания нитей основы и утка из ткани. В отличие от северной сквозной вышивки на юге узор получался многоцветным за счет плотного обвива столбиков сетки фона красными, малиновыми или золотистыми нитками. Фигуры орнамента выполнялись мягкими нитками, которые заполняли сетку с неперебитыми столбиками.

Плотный белый узор, четко выступавший на цветном фоне мелкой сетки, дополнялся небольшими цветными вставками. В Рязани часто вводили синий тон, который придавал суровую торжественность декоративной 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 цветной перевити народные мастерицы добавляли ярко-голубые, синие, зеленые и желтые вставки, которые ассоциировались с цветущими полями, окружающей природы. В Калининской области в цветной перевити употреблялся малиновый фон, а узор перевивался зелеными, алыми, белыми, золотистыми тонами. Основой вышитого орнамента на юге служил

ромб или квадрат, особенно разнообразными были очертания ромба с выступами по углам (репей), пересеченный двумя диагоналями. Ромбы в узорах южных вышивок располагались цепочкой друг за другом или сочетались с другими геометрическими мотивами. Красота вышивки создавалась тонко разработанным ритмом форм и линий, где промежутки приобретали вид узора.

В цветной перевити Тульской и Калужской областей, как и на Севере, встречается изображение грациозных птичек с пышным оперением, величавых женских фигур в широких юбках (куколки), всадников на сказочных горделивых конях и царственных барсов с закрученными на спину хвостами. Эти образы связаны с благополучием новой семьи, являлись символом любви, верности и согласия, залогом богатой жизни. Поэтому изображение птиц, зверей и домашних животных встречается на свадебных и праздничных полотенцах, на одежде жениха и невесты [7, с. 44].

Народная вышивка центральных районов России – Владимирской, Костромской, Ярославской, Костромской, Калининской, Московской, Ивановской и Горьковской областей – сочетала в себе черты народного искусства северных и южных районов, но со своими особенностями. Как и на Севере, здесь была широко распространена белая строчка с разнообразными фактурными разделками мотивов, где преобладали настил, штопка, паутинка, жучок и др.

Узор часто выполнялся по неперебитой сетке, а затем перевивался фон. Так вышивают в Ивановской области и в селе Ведное Калининской области.

В ивановской народной вышивке преобладали сложные строчевые разделки: воздушная петля, диагональная штопка, пуговка, мелкие кружочки, цветы крестообразной формы, которые придают узору своеобразную фактуру.

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. В вышивках Галичского района Костромской области

особенно изысканная цветовая гамма, узор строился на сопоставлении пастельных тонов шелка. Количество цветов увеличивалось иногда за счет нескольких оттенков одного тона. Красивая фактура вышивки, ажур мелкой сетки, переливание нежных тонов шелка создавали необыкновенно радужную игру поверхности вышивки, превращая изделие крестьянской мастерицы в драгоценное произведение искусства. В Московской и Калининской областях цветной контур узора выполнялся яркой шерстью, с преобладанием красных, изумрудно-зеленых, синих, желто-оранжевых цветов. Такое сочетание ярких тонов придавало вышитому узору праздничную жизнерадостность, свойственную краскам русского лета перед покосом трав. Часто применялся двойной цветной контур для повышения цветовой насыщенности узора. В центральных районах была распространена вышивка красной росписью с характерным графическим узором, в которую иногда вводились цветные вставки.

Калининские народные вышивки, выполненные швом «роспись», отличались необычайной расцветкой и густотой узора. Прозрачный кружевной орнамент из геометрических мотивов или растительных форм выполнялся тонкими шерстяными нитками сочного малинового или красно-терракотового цвета, с добавлением золотистого или зеленого тон. В геометрических мотивах вышивки Московской, Ярославской и Костромской областей проявляется тесная связь с югом России. Здесь основным является ромб различных очертаний, дополненный городками, звездами. Связь с северной вышивкой в изобразительных узорах. В центре России, как и на севере, вышивали птиц – пав, орлов, а также барсов, коней, всадников, хороводы женских фигур с ветками или птицами в руках.

В Горьковской области в конце XIX в. появилась уникальная техника строчевой вышивки, называемая горьковский гипюр. Это своеобразный вид вышивки строчки по сетке с большими ячейками и разнообразными разделками, где преобладают длинные стежки из мягких белых ниток. Наиболее распространенным мотивом ажурной вышивки является небольшая розетка ромбиче-

ской формы с округлыми углами. Розетка-цветок строится из плотных и легких настилов, может иметь разнообразный рисунок. Цветки собираются вместе в узоре и заключаются в геометрическую форму ромба, квадрата или прямоугольника. Геометрические узоры в горьковских гипюрах сочетаются с растительными, преобладают крупные розетки многолепестковых цветов, гроздь ягод, колосья, перистые листья, елочки. Народные мастерицы применяли только один белый цвет. Гордостью Горьковской области были изящные вышивки многоцветным тамбуром на тонких кисейных платках и прозрачных рукавах праздничных рубашек. Розовые, голубые, золотистые и зеленые нежные тона шелка нередко дополнялись на этих платках золотными и серебряными нитями.

В народной вышивке Владимирской области в отличие от других центров преобладал узор растительного характера, выполненный белой гладью. Центр такой вышивки – поселок Мстера. Белая гладь выполнялась на тонких прозрачных тканях (маркизет, батист, шифон) с применением большого количества стягов и строчевых швов. Мотивы вышивок белой гладью – розы, окруженные мелкими цветами и листьями, которые собраны в гирлянды или небольшие букеты, жанровые сцены с изображением замков, нарядных дам и кавалеров, лебедей, сказочных птиц – пав.

Другой характерной особенностью вышивки Владимирской области являются знаменитые владимирские швы – это декоративная вышивка крупными стежками глади с растительным орнаментом и ярким колоритом. Ведущий цвет – красный с небольшими вставками в цветах и листьях голубого, зеленого и желтого цвета.

Своеобразие русской традиционной вышивки определяется условиями труда и быта людей, национальным характером, ландшафтом и используемых для художественного творчества материалов, а также конкретными задачами украшения орудий труда, одежды и жилища.

Русская традиционная вышивка имеет многовековую историю и является яркой страницей мировой культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Барадулин В. А., Тангус О. В.* Основы художественной росписи. М., Просвещение, 1978. 255 с.
2. *Божьева Н. П.* Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. Московское художественное училище прикладного искусства. М., 2008. 261 с.
3. *Богуславская И. А.* Русская народная вышивка. М., 1972.
4. Традиционный русский костюм XIX–XX веков. Из собрания Сергея Глебушкина. М., 2008. 663 с.
5. *Спанаки Ю. А.* Вышивка в предметах убранства крестьянского жилища Северо-Западного региона России. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2007. 124 с.
6. *Уткин П. И., Королева Н. С.* Народные художественные промыслы. М., 1992. 158 с.
7. *Федюшкина А. С.* Вышивка. М.: 2001. 159 с.
8. Энциклопедия литературных героев: Русский фольклор и древнерусская литература. М.: Олимп, 1998.
9. Русский Север: этническая история народной культуры. XVII–XX века / отв. ред. И. В. Власова. М.: Наука, 2004. 848 с.

SPISOK LITERATURY

1. *Baradulin V. A., Tangus O. V.* Osnovy khudozhestvennoy rospisi. M., Prosveshcheniye, 1978. 255 s.
2. *Bozh'eva N. P.* Russkiy ornament v vyshivke: traditsiya i sovremennost'. Moskovskoye khudozhestvennoye uchilishche prikladnogo iskusstva. M., 2008. 261 s.
3. *Boguslavskaya I. A.* Russkaya narodnaya vyshivka. M., 1972.
4. Traditsionny russkiy kostyum XIX–XX vekov. Iz sobraniya Sergeya Glebushkina. M., 2008. 663 s.
5. *Spanaki Yu. A.* Vyshivka v predmetakh ubranstva krest'yanskogo zhilishcha Severo-Zapadnogo regiona Rossii. SPb.: LGU im. A. S. Pushkina, 2007. 124 s.
6. *Utkin P. I., Koroleva N. S.* Narodnye khudozhestvennyye promysly. M., 1992. 158 s.
7. *Fedyushkina A. S.* Vyshivka. M.: 2001. 159 s.
8. Entsiklopediya literaturnykh geroyev: Russkiy fol'klor i drevnerusskaya literatura. M.: Olimp, 1998.
9. Russkiy Sever: etnicheskaya istoriya narodnoy kul'tury. XVII–XX veka / отв. red. I. V. Vlasova. M.: Nauka, 2004. 848 s.