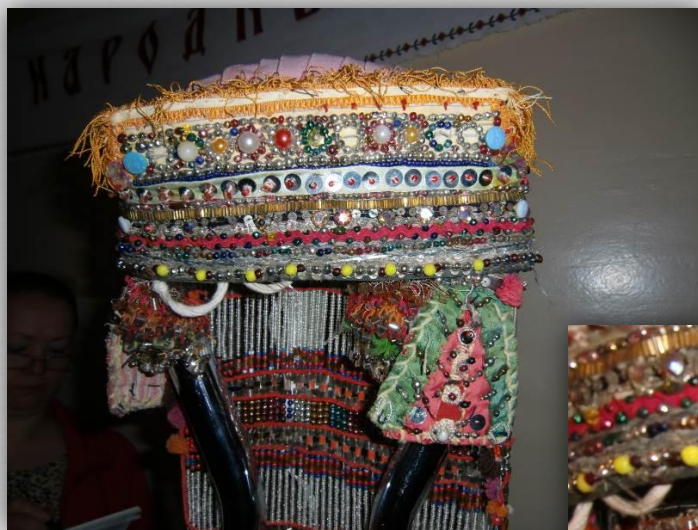

Зримая симфония

Фото подлинного костюма в полный рост, головного убора

Конструктивные элементы костюма с вышивкой

Мемуары
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этно-
графии

Выпуск

Н. И. Лебедева

2-ой

НАРОДНЫЙ БЫТ
в ВЕРХОВЬЯХ ДЕСНЫ и в ВЕРХОВЬЯХ ОКИ

(Этнологическая экспедиция в Брянской и Калужской губерниях
в 1925-ом и 1926-ом годах).

Часть первая
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ, ВЯЗАНЬЕ и ТКАЧЕСТВО
171 рисунок в тексте

Mémoires
de la SECTION ETHNOGRAPHIQUE
de la Société des Amis des Sciences Naturelles, d' Anthropologie
et d' Ethnographie

Livraison

N. I. Lebedeva

2-tome

LA VIE POPULAIRE
AUX SOURCES DES RIVIÈRES DÈSNA ET OKA

(L'expédition ethnologique aux gouvernements de Briansk et de Kalouga
en 1925 et 1926).

1-re Partie
Costume populaire, le filage et le tissage.
Avec 171 figures en texte

Москва

1927

MOSCOW

9247

1692

□ БРЯНСКИЙ КОСТЮМ КАК ЧАСТЬ ТРАДИЦИОННОГО РУССКОГО КОСТЮМА

- Сударыни! В классе выставлен на любование брянский костюм, который является частью традиционного русского костюма, своеобразного явления самобытной народной культуры. Мы рассматриваем с вами южнорусский поневный комплекс.
- Давайте найдем общие характерные особенности народного костюма вообще и брянского костюма в частности.
- КОМПЛЕКСНОСТЬ. Это костюмный ансамбль, все детали которого нерасторжимы. Состав костюма был совершенно определенным – поневный комплекс.
- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Простой рациональный крой, свободные формы, которые не сковывают движений. Его мог одеть любой член семьи. Одежда делилась на повседневную и праздничную.
- КОНСТРУКТИВНОСТЬ. Рациональнейшая конструкция рубахи почти не требовала употребления ножниц. Отходы были минимальными.
- ГАРМОНИЧНОСТЬ. Гармонично согласованы предметы одежды, украшений и дополнений.
- ДЕКОРАТИВНОСТЬ. Декор строг и изящен, неповторим. В узорах и вышивках господствует образ плодотворной земли. Изображались узоры из стилизованных растений, цветов, веток. Мы наблюдаем ритмический ряд узоров, такую своеобразную энциклопедию русских узоров. Вышивка имела и функциональное назначение защиты. Костюм имел определенные охранительные рубежи – ворот рубахи, разрез на груди, низ рукава и подола. А какая яркость красок? В нашем костюме - преобладание красно-черной вышивки.
- МНОГОСЛОЙНОСТЬ КОСТЮМА. Он имел различную длину одновременно надеваемых рубахи, поневы, передника, создавая горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. Многослойность давала возможность женщине быть всегда одетой "по погоде".
- Таким образом, веками вырабатывались приемы изготовления южнорусского народного костюма. Давайте попробуем воссоздать один из его образцов -брянский женский костюм. И помощью в этом нам будет наша любовь к самобытной русской культуре.

- **СИМФОНИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО УВИДЕТЬ**
- **Народные узоры в брянском женском костюме. Традиционная славянская символика узоров.**
- Чаще, когда говорят об узорах в народных вышивках, используют термин «орнамент», что в переводе с латинского языка означает «украшение». В русском народном обиходе ему соответствует самобытное слово «украсы». Среди исследователей народного творчества этот термин так и не прижился.
- Фактически народные украсы – это узоры со знаковой системой передачи информации, а значит, и путеводная нить от прошлого к нашим дням. Кто и когда придумал эти узоры, передаваемые из века в век? Что они значили? Как хранили их и передавали из поколения в поколение наши прабабушки?
- Далекие предки украшали свои изделия простейшими узорами. Основными способами орнаментации одежды с давних пор было узорное ткачество и вышивка. Из видов узорного тканья наиболее характерны для русского народа браное ткачество с его выпуклым, большей частью красным орнаментом, идущим полосами поперек полотнища ткани. В брянском костюме оно тоже присутствует и занимает главенствующее место – на подоле рубахи и в поневе.

Занятие 3

Рубаха

Содержание

1. Типы женской рубахи.
2. Выкройка косоклинного длинного рукава в натуральную величину (прил. 1).
3. Выкройка рубахи на куклу.
4. Из семантики древних орнаментов [2].
5. Схема вышивки оплечья и низа рукавов рубахи крестом (прил. 2).
6. Задание.

Зачин

В южнорусском комплексе одежды с поневой прослеживается большое количество локальных вариантов: орнамент рубахи, цвет и манера ношения поневы, цвет пояса были различными. Однако все локальные варианты, как бы они порой ни отличались друг от друга, никогда не выходили за рамки основных комплексов русского национального костюма.

Комплексность женского костюма, который мы будем воссоздавать:

1. Рубаха с цельнокроенным рукавом.
2. Понева.
3. Передник.
4. Шнур-гашик
5. Повойник с позатыльником - сорока.

Занятие 4

Вышивка рубахи-оберега

Содержание

1. Вышивка подола рубахи.
2. Схема орнаментальной ленты на подол рубахи.
3. Вышивка горловины рубахи.
4. Словарь устаревших слов.
5. Задание.

Зачин

В южнорусском комплексе одежды с поневой прослеживается большое количество локальных вариантов: орнамент рубахи, цвет и манера ношения поневы, цвет пояса были различными. Однако все локальные варианты, как бы они порой ни отличались друг от друга, никогда не выходили за рамки основных комплексов русского национального костюма. Уважаемые мастерицы, мы уже говорили о том, что вышивку в ее первоначальном значении надо рассматривать как оберег, и только потом как украшение. На занятии №4 нам предстоит вышивать охранительные рубежи на вороте рубахи, вдоль разреза на груди и по подолу рубахи.

ПОДОЛ. По низу подола в брянском костюме проходит нашитая широкая (7 см в натуральную величину) красная тканая кайма - затканка. Мы вместо нее будем использовать старинный способ вышивки - "бранье иголой" - шов "набор", или как он еще называется "настил", который также полностью закрывает узор. Нашивки по подолу рубахи называются "кпаже" (О них пишет Н.И.Лебедева). В них максимально использовалось все богатство отделки. Подол рубахи в поневаем комплексе выступался наружу. Нашивка была только на

Занятие 6

Понева

Содержание

1. Понева как часть народного костюма.
2. Описание поневы в натуральную величину и поневы для этноукладки.
3. Схема кроя поневы.
4. Вышивка клетки поневы.
5. Вышивка пояска поневы швом «набор» (узор «гребеночка») по схеме.
6. Плетение шнура-гашника старинным способом «дерганье пальцами».
7. Изготовление пушков.
8. Задание.

Зачин

"НЕУСЫПНЫЙ ТРУД ВСЕ ПРЕПЯТСТВА ПРЕОДОЛЕВАЕТ".

М.В.Домоносов.

Милые сударыни, еще совсем недавно вы сомневались, получится ли то, что глазами хотелось сделать, а вот руками было страшновато. Но оказывается, что есть силы в пороховницах, есть ощущение сопричастности к чему-то истинному, незыблемому, есть желание постичь тайны народного творчества. И все "препятства" потихоньку преодолеваются.

Продолжаем изучать народный костюмный комплекс. Наши брянские модницы надевали на себя поверх рубахи поневы расписные узорчатые. "Добрая", то есть нарядная понева, украшалась богато. И нашу распашную поневу мы украсим вышитым пояском по подолу да прошвой по бокам в разрез полотнищ поневы, а пушки (кисточки), пришиваемые по бокам поневы у пояса, придадут нашей деснянской красавице пышности и дородности. А как же без шнура-гашника, которым подпоясывается понева. Он продвается в подбюк. Выполняется он старинным способом плетения "дерганье на пальцах". Процесс этот увлекательный, но требующий внимания. Замечаешься о красивом

Занятие 7

Занавеска

Содержание

1. Описание занавески брянского костюма.
2. Вышивка орнаментальной полосы.
3. Крой и пошив занавески.
4. Задание.

Зачин

ЗАНАВЕСКА - длинный женский передник, который обязательно входил в поневный комплекс. Будничная занавеска украшалась скромной обшивкой и служила для защиты одежды от загрязнения. А вот праздничная была красиво орнаментирована, украшена кумачом, гармонично сочетающимися узкими ленточками мелкоузорного ситца. Нарядные занавески шили из отбеленного холста. К нижней кромке пришивали кружева или бахрому. Средняя часть богато вышивалась крестом, гладью и другими видами вышивки. С узором, который вышивается на занавеске, мы познакомились в уроке №2, когда вышивали квадраты крестом и гладьевым валиком. Тогда все мастерицы справились с заданием. В этом уроке следует продолжить это увлекательное занятие. Желаю успехов.

Занятие 8

Шитье сороки

Содержание

1. Шитье сороки
2. Схема края повойника (рис. 1 и рис. 2).
3. Фото для иллюстрации шитья повойника (см. материал "шитье сороки" с пооперационным описанием).
4. Задание.

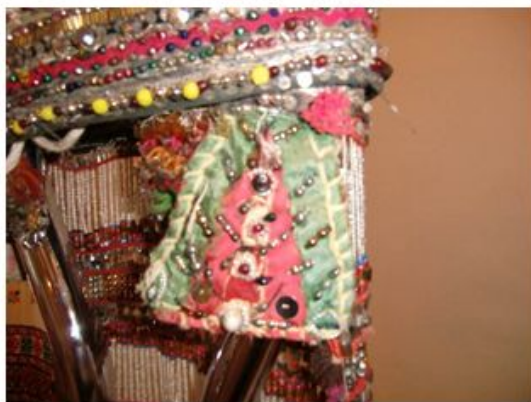
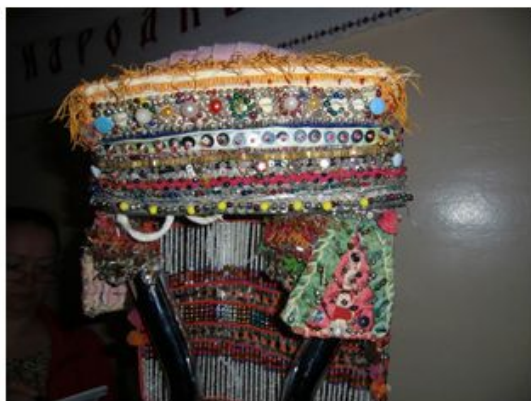
Зачин

СОРОКА

Русский костюм немислим без головного убора. По древнему обычаю замужняя женщина не могла показаться на людях дростовопосая – это считалось большим грехом. Как отмечает Н.И.Лебедева, сохранилось немало рассказов о том, какой ужас внушало появление женщин с открытой головой.

Женские головные уборы крестьянок имели великое множество вариантов. Почти в каждом уезде, а то и в населенном пункте имелись какие-то отличия в деталях.

Формы и состав головных уборов очень разнообразны и сложны: некоторые головные уборы заключают до десяти составных частей – в них наслоения различных времен и эпох. И весил такой убор от трех до четырех килограммов.

Занятие 9

Нагрудное украшение чепка Пояс

Содержание

1. Работа с бисером - плетение чепки.
2. Плетение пояса.
3. Задание.

Зачин

Какая же женщина без украшений! Украшали себя обильно. Были нагрудные украшения, были и спинные. Вместе они весили немало. По 15 ниток бус надевали на себя модницы в старину.

ЧЕПКА – нагрудное женское ожерелье, надеваемое на шею, в виде двух полос из разноцветного бисера с геометрическим орнаментом (ромбами, зигзагами, крестами). В нижней части полосы соединялись прямоугольным медальоном с бисерными подвесками-висюлочками по нижнему краю.

Чепка служила обязательной принадлежностью праздничного костюма молодых замужних женщин. Каждая губерния, а нередко и отдельные села одной губернии

КОНЕЦ - ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Дорогие мои мастерицы! Вот и закрываются двери нашего класса. С одной стороны, грустно расставаться, потому что стали близкими по духу людьми, а с другой – радостно, что вы познакомились с народными традициями Брянской области, с женским праздничным костюмом, воссоздали его, почувствовали на себе его притягательную силу. Нарядили куклу-манекен в огненно-красный наряд и о чудо – она вошла в ваше сердце, стала близкой и родной.

Но как определить степень трудности выполняемой работы? Для каждой мастерицы она своя. Где та «линейка», которая может измерить те душевные и физические затраты, которые испытывает человек, берясь за незнакомое дело? Изучая южнорусский костюм, вы все больше погружались в мир народных традиций, и это уже не давало вам возможности оставить начатое дело. И вы, милые дамы, с честью прошли испытание творчеством. Ведь было два пути – точно выполнить костюм или сделать его без вышивки, только используя тесьму и ленту. Что получилось бы во втором случае, предлагаю вас представить самим.

Дорогие мои! Мы все как бы участвовали в эксперименте, ведь задача изначально стояла трудная для нас. Для преподавателя точно передать материал, для вас осмыслить этот материал и точно выполнить задание. Надеюсь, что, никто не пошел по второму пути. Все старались сделать уменьшенную точную копию костюма, вы были требовательны к себе. И у каждой из вас случилась творческая ПОБЕДА. Самое важное, что вы сами осознали это еще до того, как выставили куклу на всеобщее обозрение. Вы ощутили, как помогает сотворчество, когда вместе делается трудная работа. А я, понимая, на сколько это трудная работа, старалась быть рядом с вами.

Пусть же живет народная традиция в ваших Деснянских красавицах, дорогие рукодельницы. Пусть не иссякает ваш интерес к народному творчеству.

Вы стали настоящими МАСТЕРАМИ!

БЕСЕДОВАНИЕ

□ **Что такое этнографическая кукла?**

□ Этнографическая кукла – это кукла-манекен в национальном костюме. При выполнении такой куклы очень важно в точности передать особенности народного костюма той или иной местности. Для этого необходимо изучать народный костюм, используя книги, иллюстрации, фотографии подлинников, посещая музеи и выставки. У кого-то в семье в бабушкином сундучке осталось такое богатство.

□ **Когда появились этнографические куклы?**

□ Этнографические куклы появились впервые в середине 80-х годов 19 века в московской мастерской «Детское воспитание», принадлежавшей М.Мамонтовой, как пишет журнал «Народное творчество». После ее закрытия изготавливались в Сергиевом Посаде. Куклы представляли собой своеобразные серии «народов России», образцами для которых служили экспонаты этнографического отдела Румянцевского музея.

□ В 1882 году этнографические куклы были представлены на Московской художественно-промышленной выставке, а через 10 лет – в Чикаго, где получили почетный диплом и привлекли внимание любителей искусства. К 1900 году насчитывалось 144 вида кукол в костюмах различных губерний страны. Они широко экспортировались за границу.

□ Обращение к творчеству народа во всех его формах стало характерной чертой русской общественной жизни последней четверти 19-начала 20 столетий.

□ **Чем отличается этнографическая кукла от этнографической куклы-оберега?**

□ Этнографическая кукла-оберег – безликая тряпичная кукла, которая, являясь манекеном для определенного костюма, несет в себе обережительную функцию. Этнографическая кукла с лицом и может быть выполнена из разного материала.

□ **Кто занимается этнографической куклой?**

□ Интерес к народной культуре с каждым годом возрастает. Русский народный костюм – неотъемлемая часть народной культуры. Все больше мастериц из разных уголков России занимается изучением самобытных костюмных комплексов, воссоздают их и радуют нас рукотворной красотой. В октябре 2010 года в Ярославле прошла выставка «Русский костюм», где были представлены работы 58 мастериц из 18 регионов России. Попытаемся и мы с вами воссоздать женский праздничный костюм Жуковского района.

БРАНАЯ ТЕХНИКА И БРАНЬЕ ИГЛОЙ

- Основными способами орнаментации одежды с давних времен были узорное ткачество и вышивка. Из видов узорного тканья наиболее характерны для русского костюма браное ткачество с его выпуклым, большей частью красным орнаментом, идущим полосами по ткани. Вышивка в украшении народной одежды играла не меньшую роль, чем узорное ткачество, причем в старину вышивали по счету нитей ткани, без всякого предварительного рисунка. К старинной вышивке относится и шов «набор», или настил, получаемый протягиванием нитей от одного конца узора до другого, согласно рисунку. Н.И. Лебедева этот вид шва называет «бранье иглой» [1].
- **Что такое «браная техника»?**
- Браная техника – это один из древних способов украшения народного костюма – «затыкание красной бумагой» (бумага – хлопчатобумажная нить). Слово «браная» образовано от глаголов брать, выбирать. Ткачиха выбирает отдельные нити основы по счету. Отметим, что это довольно сложная техника тканья. Надо хорошо владеть ткацким станком, досконально знать все приемы, узоры, быть терпеливой, поскольку набирание узора (заправка ткацкого стана) – процесс медленный, а для каждой вещи нужен свой узор. Поэтому нельзя наткать впрок, да и, как пишет Н.И.Лебедева, «запасной красной бумаги не бывает достаточно».
- Элементы костюма, который мы будем создавать, декорированы вытканными пришитыми полосами. Это вставки в разрез полотнищ поневы, поясок поневы, орнаментальная полоса на подоле рубахи. Поскольку нам не доступен ткацкий станок и работать на нем мы не умеем, мы тканый узор заменим на шов «бранье иглой».
- **Что такое бранье иглой?**
- Шов «бранье иглой» - это шов «набор», или настил. Узор, выполненный этим швом, напоминает по внешнему виду узор, выполненный в браной технике, – нитки «затыкают» ткань и под рукой вышивальщицы возникает геометрический орнамент. Игла в ее руках уподобляется тут челноку ткачихи, выбирающей узор при помощи дощечек-бральниц. Еще и поэтому техника тканья называется «браной».
- Шов «набор» тесно связан со структурой ткани. И в этом мы убедились, выполняя «тканье бумажное» - вышивку представленных в занятии 2 узоров. Благодаря этому свойству это шов-долгожитель. Изделия, вышитые им, живут долго.
- В заключение отметим, что техника народного узорного тканья, а также вышивки по счету нитей, при которых очень трудно передавать рисунок с округлыми очертаниями, оказала влияние на характер орнамента – все мотивы в нем в значительной степени геометризованы и прямолинейны.

СЕМАНТИКА УЗОРА «РОМБ-ЛЯГУШКА»

□ ЧТО ОЛИЦЕТВОРИТ ЭТОТ УЗОР?

- По мнению многих исследователей, ромб – это символ животворного солнца. В народной орнаменталистике очень часто встречается изображение ромба, полученное перекрещиванием четырех линий с выступающими за края ромба концами (так называемый «репей»). На подоле брянской рубахи точно такой же ромб с отростками, поэтому он и похож на лягушку. Относительно этой фигуры существует предположение, что она возникла, как условное изображение первого венца сруба избы. Возможно, как отмечают специалисты, что появление этих «строительных» мотивов на женской одежде было связано первоначально с одеждой невесты: девушка начинает новую жизнь, новая семья должна строить «новый дом».
- Орнаментальные мотивы, возникшие в глубокой древности, продолжали жить в народе, но, обогащаясь и усложняясь под руками искусных мастериц, они постепенно теряли свое первоначальное смысловое значение и превращались в чисто декоративные узоры.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ КОСТЮМА

□ **Своя рубашка ближе к телу**

□ Мы уже не раз отмечали, что рубаха, как и всякая одежда в стародавние времена, играла не только практическую, но и охранительную роль. В 20-е годы 20 века в некоторых населенных пунктах Брянщины исследователь крестьянского быта Н.И.Лебедева не могла купить рубаху. Считалось, что продавая рубаху, продаешь и здоровье, красоту, счастье, что по рубашке можно испортить ее хозяина. Недаром до сих пор бытуют пословицы и поговорки о рубахе: «В рубашке родился», «Продать последнюю рубаху», «Своя рубашка ближе к телу».

□ Особым разнообразием отличались рубахи женские.

□ К моменту вступления в брак девушка должна была в зависимости от достатка изготовить от 10 до 30 рубах (на несколько лет). Особое значение придавалось подвенечной рубахе: изготовлялась она в особые дни, использовалась в ответственные моменты в течение всей жизни. Ей приписывались целебные свойства. Рубаха употреблялась при тяжелых родах, болезнях и других случаях.

□ Существовал порядок наследования рубах в семье.

▣ **ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВНОГО УБОРА**

□ Н.И.Лебедева описывает порядок наследования женского головного убора – кички (повойники, которые мы рассматривали на занятии 9, пришли на смену старым кичкам).

□ «Кичка со всеми своими частями является довольно дорогою вещью. В старое время кичка с золотым позументом обходилась от 5 до 10 рублей, поэтому праздничные кички сохранялись тщательно и часто передавались по наследству. Обычным порядком является передача от матери к дочери; за неимением последней или за ее малолетством, свадебные кички часто возвращаются в ту семью, откуда вышла замуж молодая, и обслуживают целый ряд сестер. Примером последнего может служить «привестка», приобретенная в д. Новоселки у Татьяны Крестовоздвиженской, привестка, которая принадлежала ее матери, побывала у всех ее сестер в первые годы их замужества и залежалась у ней, как у младшей сестры, не вышедшей замуж. В этом порядке передачи мы видим ту же тенденцию, которую мы видели при передаче праздничных понев: наиболее ценные вещи приданого являются собственностью молодой, и семья ее родителей имеет на них большие права, чем семья ее мужа. Та же тенденция проглядывает и при передаче более ценных частей одежды в случае смерти замужней женщины, при отсутствии у нее детей – тогда все ее приданое возвращается в дом ее родителей».

