

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВШИВКА

2020

Русская народная вышивка— направление стиля, охватывающее девятую часть суши. Такая площадь позволила создать многообразие стилей и мотивов для каждого уголка страны.

Отдыхали на праздниках или народных гуляньях? Тогда вы точно видели артистов в одеждах с народными узорами. Если собрать их со всей страны, то заметите отличия в каждом этническом костюме.

Перед тем как сделать собственный рушник с русской вышивкой, изучите характерные изображения, используемые цвета. Создайте домашний оберег для защиты жилья или украсьте платье для счастливого брака.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Любые тканые вещи в качестве основы. Украшались одежда или быт: скатерти, салфетки, занавески, платки, передники, юбки, рубашки, платья или головные уборы.

Ткань для вышивки. Когда вы создаете с нуля, то выбирайте отбеленное полотно из льна или конопли.

Применялись льняные или шерстяные нитки для узоров натурального окрашивания (при помощи минеральных, растительных или животных красок). Цветовая гамма в зависимости от узора выбранного региона (мотив которого вы решили сделать).

Вы можете сделать русскую народную вышивку с учетом всех традиций, можете осовременить новыми материалами.

Используемые цвета

Основной цвет для орнаментов считается красный, который отлично контрастирует с натуральным цветом полотна. Оттенки могут быть любыми, от оранжевого до темного, почти бордового тона.

В сочетании или отдельно от красного русская вышивальщица дополняла орнаменты синим, зеленым и желтым (золотым) цветом.

Черные нитки нашли свое применение только в воронежской и тамбовской областях, Чувашии. Для остальной территории нехарактерно их использование.

Не только схемы изображения несут в себе определенный символ.

Выбранный цвет для русской вышивки имел большое значение.

Белые нитки считаются символом чистоты, света. Это нежный цвет девичьей невинности и женской красоты.

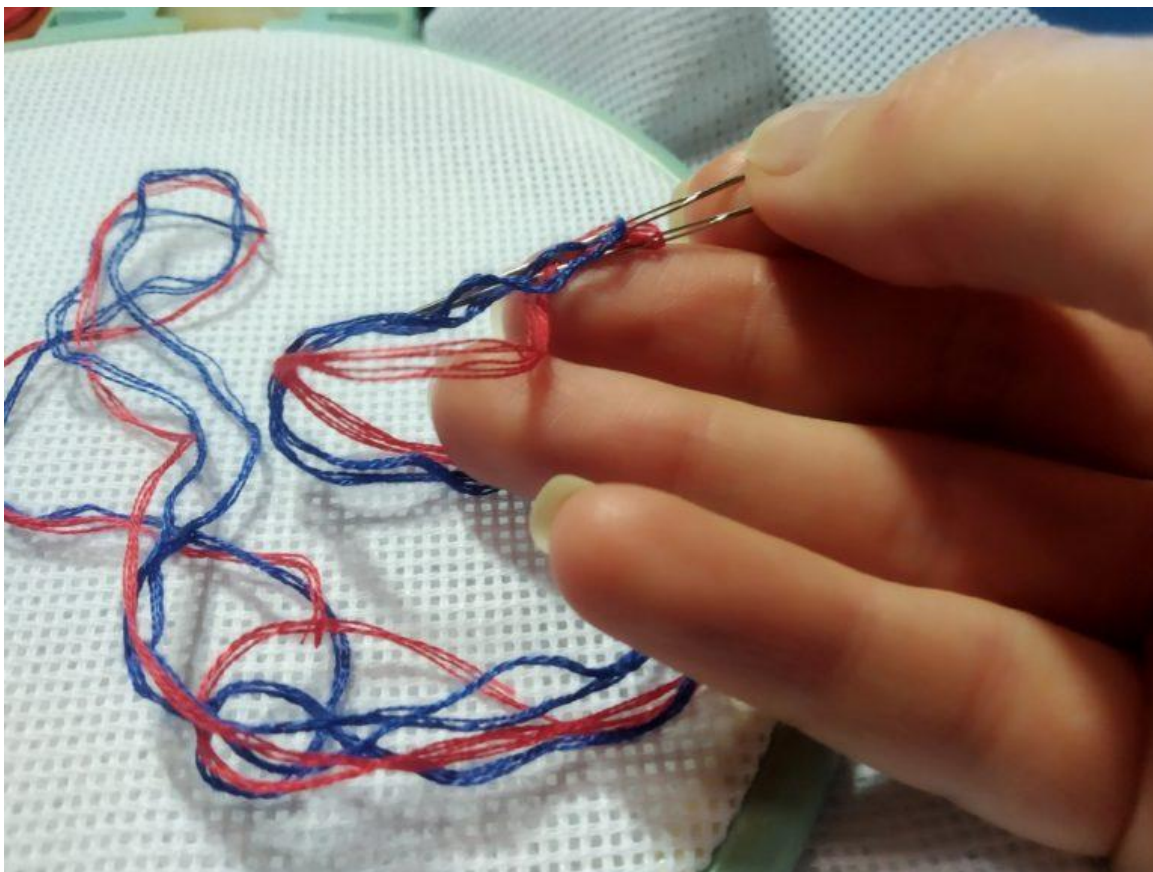
.

Красный— сильный мужской тон. Символ огня, жизненной энергии, богатства, доблести.

Теперь вам понятен смысл, когда на белом фоне сделана традиционная русская вышивка красными нитками.

Черный цвет редко используется и только в нескольких регионах. Этот цвет означает понимание краткости человеческого существования. Поэтому вышивка черными нитками чаще была на одежде пожилых людей

История развития

Условно русскую вышивку можно разделить на крестьянскую и городскую. Это было сделано из-за социальных неравенств. Простые деревенские девушки работали над своим приданым, готовили подарки на свадьбу. Они сохраняли местные традиционные узоры и чтили традиции, чтобы сохранить культурные особенности в русской народной вышивке. Городские модницы видели в рукоделии развлечение. Если они вышивали, то делали это на европейский манер, старались быть похожими на берлинских или парижских дам. 18-19 века отмечаются распространением вышивки в мужских предметах одежды. Изящные кафтаны входят в моду.

На заметку. Интересный факт, что перед свадьбой односельчане проводили, так называемые, смотрины приданого невесты. По количеству предметов и использованного холста, качеству вышитых орнаментов оценивалось трудолюбие девушки. Насколько она готова и способна вести домашнее хозяйство и заниматься ремеслом.

Отдельно можно отметить русское золотошвейное искусство. Такую вышивку можно было встретить в украшении икон, интерьере церквей и храмов. На одежде дворян шились узоры золотыми нитками с использованием речного жемчуга. Это стало славянской чертой, особенностью дорогих предметов, появившейся в 10-12 веках.

Символика

Дерево считалось главой русской вышивки и важным элементом узора. Это символ познания и модель мира. Оно олицетворяло мироздание: корни уходили в подземное царство, ствол означал существование на земле, а крона соответствовала небу и божествам. Поэтому дерево считалось первым символом связи с природой.

Животные. Со временем люди начали охотиться. В русской вышивке появляются изображения оленей. Знак удачного брака и обильной жизни. Когда две головы животного сведены вместе, такая вышивка обозначает небо, второе значение— мать и дочь, как порождающие живое в мире.

На заметку. Популярным было изображение матери Рода в окружении благородных оленей. Такая композиция вышивалась на одежде младенцев для защиты, на свадебных нарядах.

Так возник очередной символ рожаницы, как знак женского божества и плодородия.

Женщина. Вообще изображение женских фигур в старинных русских узорах встречалось очень часто. Оно использовалось, чтобы привлечь хороший урожай, защитить и размножить стадо домашних животных.

Русская народная вышивка женского божества Макоши тесно связана с обрядом встречи весны.

Всадники, лошади. Кони или конники наделяются божественной силой и являются знаком неба и солнца (иногда встречаются в виде колеса, что абсолютно равнозначное понятие). Они означают тепло, зимнее и летнее равноденствие. Среди всех всадников выделялся солнечный бог Дажьбог, который посылает народу солнечный свет, привлекает плодородный год.

Птицы. Распространено в русских народных мотивах изображение птиц (самым популярным является петух). Оно могло обозначать:

пробуждение природы и земли, как петух по утрам будит окружающий мир, для отличного урожая вышивались на рушниках или кухонных предметах, на полотенцах птица изображалась для почтения усопших, как символ души, женщины использовали русскую вышивку двух птиц на своей одежде для счастливого брака.

Вы могли видеть орнаменты из птиц, следующих друг за другом или повернутых головами попарно. В композициях их шили в сочетании с деревьями или кустами, рядом с женским образом.

Растения. Вообще растительная тема в русской народной вышивке занимала особое место. Деревья являлись объектом поклонения для всадников, птиц, их изображали внутри часовен. В 18 веке распространяется вышивка алых роз, как вечное возрождение. Особенно запоминаются вышитые цветы и растения в стиле хохломы или гжели, на павлоградских платках.

Хмель на одежде молодых людей изображается, когда они готовы вступить в брак. Иное значение— молодость.

Русская вышивка калины встречается на рушниках и сорочках. Она означает бессмертие рода и крепкие кровные узы.

Лилией обозначали девичью невинность, а виноград— символ семьи и единства.

Ладонь с пальцами. Магической силой наделялось изображение руки на одежде в узорах. Это могло обозначать власть человека, но чаще использовалось для оберега и защиты.

Когда рукодельница создает русскую обережную вышивку, часто повторяет один и тот же символ и применяет геометрические узоры. Такой прием усиливает магические силы изображения:

Солнце вышивали в виде колеса, розетки или цветка, круга с кружевным орнаментом вокруг. Обозначает радость, жизнь, плодородие.

Ромб является талисманом для плодородия, материнства, обозначает женское начало. Рисунок покровительствует земледелию у крестьян. Поэтому различные его вариации часто встречаются на русской одежде, скатертях.

Геометрическое изображение дерева было в виде елочки. Она символизирует связь с природой, лесом.

Крест сегодня русские вышивальщицы стараются забыть после того, как изображение коловорота (свастика) использовала партия Германии в качестве эмблемы. А ведь первоначальный смысл картинки во вращении солнца, символ нации. Поэтому сегодня многие считают свастику негативным знаком.

Бог мужской энергии (Перун) изображается в виде дуба. Его использовали на одежде для защиты рода и силы.

Рисунок мака на сорочках считается обещанием продолжения рода. И это защита от злых сил.

В основном, обереги вышиваются крестом. Каждый элемент и деталь наделяется смыслом. Русская вышивка красной нитью по белому полотну уже считалась магической, наполненной энергией солнца.

От севера до юга

К северным регионам относят Владимирскую, Ивановскую, Вологодскую, Новгородскую области. Также Ленинград (современный Санкт-Петербург), Архангельск, Карелия.

Русские рукодельницы использовали гладь, роспись, косые стежки. Вышивка крестиком применялась только для создания оберегов. Роспись, по сути, и есть полукрест. Таким швом выполнялась окантовка. После этого вышивальщицы заполняли внутренне пространство, для которого использовали другие декоративные швы. Края вышивки декорировали узорами из звездочек, снежинок, простых цветов.

Популярна была на полупрозрачном полотне белые узоры или белая строчка. Если вспомните, как чарующе выглядит белая гладь, то поймете, о чем речь.

Карелия прославилась своими вышивальщицами не только на русской территории. Их работы получили признание и популярность в странах Европы. В центре композиции обычно изображены животные и растения, вышивка делалась красными нитками на белой одежде.

Южные области— это Воронеж, Тамбов, Курск, Пенза. Южане более разносторонни в выборе швов и техник: белая гладь, роспись, счетная гладь, крестом, цветная перевить. Последняя напоминает вышивку белой гладью, когда используется полупрозрачный фон. Цветная композиция перевитью выполняется очень сложно, поэтому наличие дома такой работы считалось престижным и говорило о достатке семейства.

Нитки выбирались по цвету в зависимости от региона: смоленские вышивальщицы делали золотой фон вместе с красными, белыми или оранжевыми сюжетами, в Рязани предпочтение отдавали синим тонам, тульские рукодельницы за основу брали красно-белую гамму, среди которой делались вставки синими, зелеными или желтыми нитками, Калининградский регион славился ярким малиновым фоном, где были алые, золотые, белые и зеленые узоры.

Отдельно стоит отметить калужскую область. Скатерти, дорожки, полотенца рукодельницы шили особой техникой, которая называлась «вырезы». Со временем их стиль стали называть тарусской вышивкой. Использовалась только льняная нить для вышивки растительных орнаментов, композиций из птиц и деревьев. Особенностью являлось то, что у тарусского изделия не было изнаночной стороны.

Центральные регионы страны стали смешением деталей русской вышивки с южных и северных регионов. Но при этом местные рукодельницы добавляли что-то свое, особую «изюминку» в творчество.

С Севера в центр пришла белая строчка, с характерными мотивами и сюжетами. Это присуще Калининской и Ивановской областям. Русская вышивка росписью смотрится более объемной благодаря шерстяным ниткам.

С Юга центральные районы позаимствовали ромб. Его выполняли различными швами, украшали диагоналями, зубчатыми краями.

В Костроме и Ярославле в белую строчку добавили цвета. Начали использовать цветной контур для яркости, украшали золотыми, розовыми и голубыми нитками. Костромская область выделила себя еще использованием шелковых нитей. Русские рукодельницы выбирали преимущественно пастельные тона. При такой спокойной гамме вышивка выделялась блеском и переливами узора.

Отдельной техникой русской вышивки считается «горьковский гипюр». Это ажурная сквозная вышивка. Своеобразные орнаменты напоминают розетки в форме ромба с округлыми углами, медальоны, сказочные цветы. Такая изящная работа делалась на продернутой по ткани сетке, чтобы оставался прозрачным фон.

В настоящее время рукодельницы и знаменитые модельеры возвращаются к традиционным истокам. Русская народная вышивка популяризируется в украшении интерьеров, создавая этнический стиль. Кутюрье выпускают коллекции одежды с традиционными мотивами. В их работах вы увидите классическое изображение орнаментов, современную вариацию в их видении. Спортивные костюмы украшены народными орнаментами, как символ патриотизма. Это еще одно подтверждение великих слов модистки (портнихи) Марии-Антуанеты мадемуазель Бертен, что новое — хорошо забытое старое.

Задание1.

Выбери орнамент и вышей салфетку

