

УДК 746.3 (09)

UDC 746.3 (09)

24.00.00 Культурология

Cultural sciences

**СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ ОРНАМЕНТА
НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ XVIII ВЕКА
РУССКОГО СЕВЕРА****THEMES AND MOTIVES OF ORNAMENT
FOLK EMBROIDERY IN THE RUSSIAN
NORTH IN XVIII CENTURY**

Валькевич Светлана Ивановна
к.п.н., доцент, зав. кафедрой
*Ивановский государственный университет
Шуйский филиал, Шуя, Россия
svalkevich@yandex.ru*

Valkevich Svetlana Ivanovna
Cand.Ped.Sci., lecturer of faculty, head of the chair
*Shuya branch of "Ivanovo State University"
Shuya, Russia svalkevich@yandex.ru*

В статье раскрыта особенность сюжетов и изобразительных орнаментальных мотивов вышивки в одежде и предметах бытового убранства XVIII века характерной для Северо-Западного региона России. Семиотический статус русской одежды и предметов бытового убранства с декоративным украшением вышивкой с изобразительными орнаментальными мотивами как группы функционально взаимосвязанных предметов на протяжении тысячелетий продолжал оставаться очень высоким, обладая как утилитарной, так и знаковой прагматике. Несмотря на общественно- исторические процессы, смену внешней формы костюма, символика орнаментов вышивки остаётся неизменной и продолжает существовать до XX столетия. В связи с политическими событиями по сюжетам и изобразительным мотивам в русской народной вышивке прослеживается связь с расселением новгородцев в XV веке. Это путь от Великого Новгорода до Архангельска и путь от Великого Новгорода до Вологды, где новгородцы оседали, сохраняя свою культуру. Доказано, что прослеживается связь между зооморфными подвесками-амулетами женских украшений X века и сюжетными вышивками с изобразительными орнаментальными мотивами Северо-Западного региона России. Народ свято соблюдал законы отцов и дедов. В вышивках от поколения к поколению изображались образы древней мифологии. Наиболее распространёнными образами в русской северной вышивке были богиня Макошь, рожаницы, птицы, кони, лоси, олени, а также хищные звери, растения, изображенные в сюжетных композициях. К зооморфным мотивам относятся также изображения змеев-драконов, олицетворяющих молнию, часто встречающихся в русских народных сказках. Огненный дракон считался покровителем жилья и огня. Отношение к огню в народе было особое: его называли «батюшка ты, Царь-огонь», почитать его считалось всё равно как Бога. Одной из основных ролей в вышивке отводится технической стороне. Счетные швы в русской вышивке не только воссоздают образ, но и выражают его сущность

The article discloses a feature of graphic ornamental motives of embroidery in clothing and household decoration, typical for the North-West region of Russia in the XVIII century. The semiotic status of the Russian clothing and household decorations with decorative ornaments embroidery with figurative ornamental motives as a group of functionally related items have remained very high, having both utilitarian and sign pragmatics for millennia. Despite the socio-historical processes, changing the external shape of the suit, the symbolism of embroidery patterns remained unchanged and continued to exist until the twentieth century. In connection with the political events, readier subjects and fine motives can be traced in the Russian folk embroidery due to the resettlement of Novgorod in the XV century. This is the way from Novgorod to Arkhangelsk and the path from Veliky Novgorod to Vologda where Novgorod settled, keeping their culture. It is proved, that there is a correlation between the zoomorphic pendants, amulets female ornaments of the tenth century and plot embroidered with iconic ornamental motives of the North-West region of Russia. People piously observed the laws of their fathers and grandfathers. The embroidery from generation to generation has been portraying images of ancient mythology. The most common images in the northern Russian embroidery were the goddess of Mokos, Rozhanitsy, birds, horses, moose, deer, and wild animals and plants, depicted in subject compositions. The zoomorphic motives are also the images of flying dragons, symbolizing lightning, they are often found in Russian folk tales. Fire Dragon was considered the protector of property and fire. The people's attitude to fire was special: it was called "You sir, the King-fire", and it was regards' a god. One of the main roles in the embroidery is given to the technical side. Counted Russian embroidery stitches do not only recreate the image, but also express its essence

Ключевые слова: ДРЕВНЯЯ РУСЬ, ВЫШИВКА, КУЛЬТУРА, ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ, НАРОДНЫЙ КОСТЮМ, СИМВОЛИКА, РУССКИЙ СЕВЕР

Keywords: ANCIENT RUSSIA, EMBROIDERY, CULTURE, ORNAMENTAL MOTIFS, FOLK COSTUME, SYMBOL, SYMBOLICS, SYMBOLOGY, RUSSIAN NORTH

«Русские крестьянские вышивки – исключительная страница в мировой истории искусств – определяют нам наибольшую хронологическую глубину этого искусства и неопровержимо свидетельствуют о символическом и религиозном характере его первых иконографических слоев»
В.Воронов [2]

С дохристианских времен, да и в христианстве, люди верили, что вещи, предметы быта, навесные украшения, одежда, украшенные символическими узорами, оберегают жилище и человека от злых духов, болезней, несут радость, здоровье и счастье. Обширная территория, на которой формировался русский народ (все его языковые группы), а позднее сложилось Русское государство, является и этническим центром народа, откуда он постепенно расселялся главным образом на север, северо-восток и юго-восток. Северная и особенно северо-западная часть центра (Новгородские земли) – место сложения северного великоруса с его своеобразным бытовым укладом [4]. Крестьянская одежда и предметы бытового убранства украшались вышивкой. Национальное своеобразие определялось сочетанием состава одежды, материала из которого она была пошита, покроя, способа ношения и декоративного украшения вышивкой, ткачеством. Крестьянская одежда значительно дольше и полнее сохраняла самобытные национальные и местные черты по сравнению с другими социальными группами русского населения. Ещё в XIX веке в различных регионах России декоративное убранство крестьянской одежды отличалось большой сложностью и многообразием украшений. Вышивка на рубахах, сарафанах, завесках, головных уборах и других предметах одежды, в том числе и на предметах бытового убранства, имела свои особенности в связи с назначением. Исходя из этого, **объектом** исследования стало декоративное убранство народной одежды и

предметов быта XVIII века, распространённое в Северо-Западном регионе и отражающее специфику искусства вышивки Русского Севера. **Предметом** исследования – сюжеты и изобразительные орнаментальные мотивы в традиционном русском костюме и предметах бытового убранства. **Целью** данной статьи явилось использование древних славянских символов в декоративном убранстве народного костюма и предметов бытового убранства. **Реализация цели** обусловила постановку и решение следующих задач: - сохранение народных культурных традиций России в художественной вышивке, популяризации народного творчества и передачи будущим поколениям знаний о народной культуре, повышение национального самосознания. **Методологической** основой являются музейные образцы, исследования культурологов, искусствоведов, археологов.

Наиболее ранние образцы фрагментов вышивки на тканях были найдены археологами в землях Новгородской и Владимиро-Суздальской, Смоленской и Рязанской, Черниговской и Киевской. Вышивки XI-XIII столетий, выполненные золотом и шелками, обнаруженные в захоронениях сельского населения на которых можно встретить и древо жизни, и птиц, и различные геометрические солярные знаки [3,6]. Образцы изделий с вышивкой безвозвратно погибли в связи с различными потрясениями в жизни народа России на протяжении многих столетий. Но даже те предметы бытового убранства и одежды, дошедшие до сегодняшнего дня, сохранившиеся у населения и в запасниках музеев, говорят о самобытном крестьянском искусстве, основанном на тысячелетних традициях, устойчивости местных орнаментальных традиций, о высоком художественном вкусе и богатстве технических приёмов вышивки. Человеку того времени требовалось сказать своим обликом миру намного больше, чем человеку нашего времени. Костюм имел множество значений,

среди которых выполнял религиозно-магическую функцию, как в трудовых, так и в праздничных обрядах.

Основу сохранившегося убора женщин, погребённых в Деревяницком могильнике, расположенном на Северо-Западе России, составляли головные украшения, представленные, прежде всего ромбоцитковидными височными кольцами. Обязательным элементом наряда были ожерелья из бус и пояса, к которым прикреплялись короткие цепочки с подвесками-амулетами (плоскими *зооморфными подвесками*, миниатюрными ложечками, бубенчиками, клыками животных), трапецевидные подвески и ножи... Женский убор, представленный в Деревяницком могильнике, к середине XI века постепенно входил в обиход, а начиная с первой половины XII столетия такие металлические украшения стали постепенно выходить из употребления [8,51]. В своде археологических источников академии наук СССР отмечается, что зооморфные подвески происходят из 340 различных пунктов Древней Руси. Они встречаются в 480 погребальных комплексах, обнаружены в слоях 36 средневековых поселений, в первую очередь городских центров Северной Руси (Новгород, Псков, Ладога, Белоозеро, Суздаль, Владимир, Ярополч-Залесский, Рязань и др). Особенно богата такими находками столица Северо-Западной Руси – Новгород Великий. За период раскопок с 1932 по 1972 г. в нём найдено не менее 63 подвесок в виде животных и птиц. Выделяется несколько хронологических этапов подвесок, отчасти «наслаивающихся» друг на друга: начало X в. – конец XII–XIV в. Археолог Е. Рябинин пишет: «Распространение украшений в виде животных, птиц и рыб непосредственно связано с целой системой идеологических представлений, уходящих своими корнями в глубокую древность.... Изображения животных являются своеобразными аккумуляторами материальной и духовной культуры средневековых племен, наиболее полно отразившими специфику их культурных особенностей» [10, 6].

Русский традиционный костюм стал складываться в XII–XIII веках, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Русский костюм был своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне [9,5]. Бытование подвесок связано с изобразительными орнаментальными мотивами в русской вышивке на костюмах и предметах бытового убранства именно в данном Северо-Западном регионе Русского Севера. Художественные особенности сохранившихся образцов русской крестьянской вышивки Северо-Запада Русского Севера XIX-начала XX веков отличаются от остальных регионов России своей самобытностью, своеобразием изобразительных орнаментальных мотивов. Особенностью является сюжетный мотив орнамента со своими местными художественно-стилистическими чертами, для которых характерны орнитоморфные, зооморфные и антропоморфные мотивы в отличие от геометрических орнаментов распространенных в средних и южных регионах России. Для данного региона также характерны сочетания геометрического, стилизованного растительного, орнитоморфного, антропоморфного и зооморфного орнаментов. Сюжетность и изобразительность являются центром в орнаментах вышивки Северо-Запада России. К данному региону относятся земли Новгородской, Олонецкой, Тверской, Петербургской, Архангельской, Вологодской губерний [11; 3]. Наиболее распространённым образом в русской северной вышивке была птица. Человека, живущего в неразрывной связи с матерью-природой, отличало живое восприятие окружающего мира. Солнце представлялось птицей. Птицы изображались в сложных архаических сюжетах и являлись важными атрибутами изображенной вышивкой женской фигуры. На некоторых вышивках помещалось более 25 птиц. Например, на подзоре Олонецкой губернии,

Каргопольского уезда XIX века, изготовленного из белого льняного домотканого холста, украшенного вышивкой счётной гладью (набор) и росписью красными хлопчатобумажными и шелковыми золотистыми нитками. (Государственный Этнографический музей СПб, инв. номер 641–188). Из птиц составляются самостоятельные изобразительные орнаментальные мотивы. Это ряд ритмично расположенных птиц одна за другой или повернутых друг к другу головами, в виде двуглавой ладьи, в виде трёхчастной композиции с деревом или женской фигурой в центре, птиц сидящих на дереве. Вышитые в образе птицы павы или водоплавающей с опущенными или поднятыми крыльями. В более поздних вышивках в центре трёхчастной композиции размещается двуглавый орёл. Изображения птиц на вышивках, как в статичных позах, так и в полете. Со временем реалистическое изображение переходит в стилизованные формы, иногда трудно распознаваемые, например, на костромских или ярославских кокошниках. При просмотре большого количества подобных сюжетов складывается впечатление, что в некоторых сюжетных вышивках одна большая птица с пышным хвостом или в виде ладьи вмещает в себя много малых, и как бы готова к полету, чтобы перенести этих малых птиц. Например, на подзоре инв. номер МХП 118669 Олонецкой губернии, Каргопольского уезда XIX века, хранящегося в Московском Музее народного искусства, а также на полотенце инв. номер 5894-4, хранящегося в Государственном Этнографическом музее СПб и др. Конь (лось, олень) также как и птица один из самых популярных зооморфных мотивов русской вышивки. Конь у древних славян знаменовал видимое движение солнца. Кони (лоси, олени) как правило, вышиваются в трёхчастной композиции. Богиня Макошь в виде женской фигуры в центре, а по обе стороны кони повернутые головами к центру, или в центре композиции размещается древо жизни, а кони располагаются как к центру головой, так и идущими друг за другом. Кони (лоси, олени)

изображаются в виде ладьи как со всадником, так и без него. Кроме того на больших по размеру конях расположены кони малые по размеру. В сложных композициях кони несут на себе всадников или дерево, растение. Кони в тверской, новгородской вышивке архаичного типа строгие, с длинными выгнутыми шеями, с высокой гривой. Кроме образа коня в реальной действительности имеются образы коня сказочного. В вышивках встречаются крылатые кони, конь-птица, конь-лев и др. Лев и барс – хищные животные в вышивке являлись символами мощи и власти и располагались на мужской одежде. Чаще всего в орнаментальном мотиве они располагались по сторонам серединной части узора–дерева. Северо-Западная разновидность изображения львов преобладала в Новгородской, Петербургской, Олонецкой губерниях. Лев (барс) в движении: животное опирается на задние лапы, а обе передние подняты [6, 87; 2, 112].

Художественный образ, олицетворяющий молнию – могучий огненный дракон, который часто фигурировал в народных преданиях. Змей-дракон олицетворяющий молнию считался покровителем жилья и огня. Тверские мастерицы изображали это чудовище во весь свой исполинский рост. Из узкого прямолинейного корпуса отходят четыре длинногорлые змеи с одним крупным глазом, раскрытой пастью выступающими вокруг головы рогообразными завитками и крюкообразными когтистыми лапами на нижнем конце туловища. Голова дракона напоминает корону символизирующую могущество и силу сказочного существа. Вышивали драконов швом роспись, создавая впечатление блестящей змеиной чешуи [7].

Лягушкообразные антропоморфные изображения имеются в узорах вышивок с антропоморфными персонажами (Москва, Музей народного искусства подол женской рубахи Олонецкой губернии, Каргопольского уезда II половины XIX века МХП 11783). Богиня Макошь изображается с полусогнутыми, опущенными вниз руками. Возможно, что этим жестом

древние авторы подобных композиций хотели подчеркнуть связь богини с землёй, со средним ярусом мира, в котором обитают люди. В вышивке также был распространён женский образ с плавно изогнутыми руками, держащими ветки растений, птиц, а, возможно, и светильники [6, 115].

Растительный мир (дерево, кусты) также занимал видное место в орнаментальных мотивах Русского Севера. Растительные узоры в народной вышивке издавна были известны в Древней Руси. Дерево моделирует в мифах пространство, и в этой роли оно называется в этнологии «мировым деревом». Корни его уходят в землю, в нижний мир, ветви – в небо, в верхний мир, ствол, находясь в середине, в среднем мире соединяет все три сферы, три мира воедино, будучи их центром и осью [1,30; 3,10]. Особое значение дерева, растительности выступает и в вышивках XVIII – начала XX в. Дерево составляло центр композиции, к которому обращены птицы, животные. Дерево являлось объектом поклонения всадников и всадниц. Иногда дерево заменяет женскую фигуру или сливается с ней (Москва, Музей народного искусства, конец полотенца Архангельской губернии, II половины XIX века МХП 11779). У земледельческих народов космогонический образ мирового древа заменяется представлением о Вселенной в женском облике.

Процесс развития всякой цивилизации неизбежно оказывается приспособленным по отношению ко многим факторам среды. Рассматриваемые изобразительные орнаментальные мотивы вышивки бытовали на костюмах и предметах бытового убранства в землях Новгородской Руси. Но в связи с событиями покорения Новгородской феодальной республики и дальнейшим ростом Московского государства при Иване III новгородцам пришлось перебраться в XV веке на берега Северной Двины (ныне Архангельская область) [5,107]. По изобразительным мотивам в русской народной вышивке можно

определить расселение новгородцев. Это путь от Великого Новгорода до Архангельска, и путь от Великого Новгорода до Вологды.

Язык костюма прошлых столетий был обращен к традициям почитания предков, то есть следование заповедям, жизненной и бытовой практике, и задачей каждого человека становилась необходимость сохранять предназначения отцов и дедов. В костюме, а именно в составе и украшении отражалась мемориальная функция, способствовавшая осознанию человека своей принадлежности к роду, племени, семье. Костюм также определял границы дозволенной интеграции с иноплеменниками и определял запреты на проникновение в свою культуру. Белый цвет льняного полотна имел сакральный смысл и без орнаментального украшения символизировал траур. Орнамент, который располагался по краю подола, рукавов, ворота, а также над сгибами рук, вдоль швов – черта, охраняющая тело человека, дающая информацию для окружающих о возрасте, социальном положении, принадлежности к тому или иному роду. На Северо-Западе, в Олонецкой губернии, Онежском уезде Архангельской губернии вышивали древними двусторонними швами набором (бранью, по бранному), полукрестом (росписью), счётной гладью красными нитками, а также с небольшим вкраплением в орнаментальный мотив зеленого, синего, желтого тонов. Русская народная вышивка в костюме и предметах быта наряду с языком, мифом и обрядом, чаще всего образовывала единую знаково-символическую систему.

Несмотря на глобализацию, унификацию и стандартизацию в настоящее время необходимо осознание фундаментальной значимости общечеловеческих ценностей и стремлений каждого народа сохранить неповторимость своей культуры. Язык орнамента вышивки Северо-Западного региона России является «знаковой системой» особого типа.

Список литературы

1. Альбедиль М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда/М.Ф. Альбедиль. – СПб : Наука, Академия наук СССР, 1991. –177с.
2. Воронов В. Крестьянское искусство/В. Воронов. – М. : Государственное книжное издательство, 1924. – 139 с.
3. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства/Сост. Г.П. Дурасов, Г.А. Яковлева, вступит. статья Г.П. Дурасов. – М. : Советская Росси, 1990. – 320 с.
4. Крестьянская одежда населения европейской России (XIX – начало XX в.)/ Советская Россия М. : 1971. – 366с.
5. Леванов Б.В., Чунаков А.В. История России с древнейших времен до наших дней. Курс лекций/ Б.В. Леванов, А.В. Чунаков. М. : ИКФ Омега-Л, 2002. – 656 с.
6. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г.С. Маслова. – М. : Наука, 1978. – 207 с.
7. Новожилова Н. Старинная тверская вышивка и народный костюм/ Н. Новожилова. – ООО изд. М. Леонтьевой, 2005. – 80с.
8. Носов Е. Славяне на Ильмене. Экологический аспект освоения северо-западных земель/Е. Носов//Родина. – 2002. – №11-12. – С.46-51.
9. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия/ Н. Соснина, И. Шангина. – СПб. : Искусство, 2006. – 400 с., ил.
10. Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв./Археология СССР. Свод археологических источников. Выпуск Е1-60. –Ленинград. : Наука, 1981.– 125с.
11. Спанаки Ю.А. Крестьянская вышивка Северо-Запада России конца XIX – начала XXвека в предметах убранства интерьера: дис. кандидата искусствоведения /Спанаки Юлия Александровна. – СПб государственная художественно-промышленная Академия. 2007. – 229 с.

References

1. Al'bedil' M.F. Zabytaya civilizaciya v doline Inda/M.F. Al'bedil'. – SPb : Nauka, Akademiya nauk SSSR, 1991. –177s.1924. – 139 с.
2. Voronov V. Krest'yanskoe iskusstvo/V. Voronov. – М. : Gosudarstvennoe knizhnoe izdatel'stvo, 1924. – 139 s.
3. Izobrazitel'nye motivy v russkoj narodnoj vyshivke. Muzej narodnogo iskusstva/Sost. G.P. Durasov, G.A. YAkovleva, vstupit. stat'ya G.P. Durasov. – М. : Sovetskaya Rossi, 1990. – 320 s.
4. Krest'yanskaya odezhda naseleniya evropejskoj Rossii (XIX – nachalo XX v.)/ Sovetskaya Rossiya М. : 1971. – 366s.
5. Levanov B.V., CHunakov A.V. Istoriya Rossii s drevnejshih времен do nashih dnei. Kurs lekcij/ B.V. Levanov, A.V. CHunakov. М. : IKF Omega-L, 2002. – 656 s.
6. Maslova G.S. Ornament russkoj narodnoj vyshivki kak istoriko-ehtnograficheskij istochnik / G.S. Maslova. – М. : Nauka, 1978. – 207 s.
7. Novozhilova N. Starinnaya tverskaya vyshivka i narodnyj kostyum/ N. Novozhilova. – ООО izd. M. Leont'evoj, 2005. – 80s.
8. Nosov E. Slavyane na Il'mene. EHkologicheskij aspekt osvoeniya severo-zapadnyh zemel'/E. Nosov//Rodina. – 2002. – №11-12. – S.46-51.
9. Russkij tradicionnyj kostyum: Illyustrirovannaya ehnciklopediya/ N. Sosnina, I. SHangina. – SPb. : Iskusstvo, 2006. – 400 s., il.

10. Ryabinin E.A. Zoomorfnye ukrasheniya Drevnej Rusi X-XIV vv./Arheologiya SSSR. Svod arheologicheskikh istochnikov. Vypusk E1-60. –Leningrad. : Nauka, 1981.– 125s.
11. Spanaki YU.A. Krest'yanskaya vyshivka Severo-Zapada Rossii konca XIX – nachala HKHveka v predmetah ubranstva inter'era: dis. kandidata iskusstvovedeniya /Spanaki YUliya Aleksandrovna. – SPb gosudarstvennaya hudozhestvenno-promyshlennaya Akademiya. 2007. – 229 s.