

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ «ЧУДЬ»

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Моя малая родина:
природа, культура, этнос»
Номинация
«Традиционная культура»

Тема работы
«Костромская вышивка»

Автор: Иванова Анастасия,
14 лет, детское объединение «Славутница»
ГБУ ДО КО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий «Чудь»

Руководитель: Суслова Юлия Алексеевна,
педагог дополнительного образования

Содержание.

1. Введение.....	3
2. Основная часть.	
2.1. Русская вышивка.....	3-5
2.2. Костромская вышивка.....	5-7
3. Заключение.....	8
4. Список литературы.....	9
5. Приложение.	

Введение.

Я занимаюсь в детском объединении «Славутница». На занятиях мы учимся вышивать. За время обучения я узнала о том, что вышивка очень разнообразна. Оказывается, что есть вышивка, присущая Костромскому краю.

Поэтому цель моей работы - изучить особенности костромской вышивки.

Задачи:

- собрать и обобщить материалы из опубликованных и неопубликованных источников;
- результаты исследований сделать доступными для желающих;
- применить на практике полученные знания.

Объект исследования: русская вышивка.

Предмет исследования: костромская вышивка.

Методы исследования: поиск и подбор источников (материалов); консультация со специалистами, владеющими знаниями о предмете исследования, анализ и обобщение.

Русская вышивка.

Вышивка является одним из самых любимых и распространенных видов рукоделия. В старину на Руси все женщины владели этим искусством. Вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. (Мы рассматриваем сословие крестьян). С помощью иглы и различных нитей русские женщины превращали простую ткань в произведение искусства.

Девочка 7-8-летнего возраста начинала готовить себе приданое, и к 15-16 годам должна была иметь праздничную и будничную одежду, скатерти, подзоры, полотенца, которых должно было хватить на многие годы замужества. Перед свадьбой устраивалась выставка изделий и по их числу и качеству судили о мастерстве и трудолюбии невесты (приложение № 1).

Искусство вышивания имеет многовековую историю. В далекие времена, когда люди жили разобщенно, каждый народ, а иногда и небольшое селение имели свои особенности в вышивке и других видах народного творчества. С расширением связей между отдельными районами местные особенности обогащали друг друга. Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались образцы вышивки с характерными национальными чертами.

По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Известно, что каждая область, а иногда и район имели свои,

только здесь бытующие приемы вышивки, свои мотивы орнамента, цветовые решения.

Русская вышивка отличается от вышивок других народов. Большую роль в ней играет геометрический орнамент и геометризованные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, а также барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – символ тепла, жизни; женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие, птица символизировала приход весны.

Расположение узора и приемы вышивки были органически связаны с формой одежды, которая шилась из прямых кусков ткани. Швы выполнялись по счету нитей и назывались счетными. Ими украшали оплечья, концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ одежды, а также располагались вдоль соединительных швов (приложение № 2).

В вышивках «свободных», по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера.

К старинным русским швам относятся: шов роспись или полукрест, набор, счетная гладь, строчевые швы.

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 работы Архангельской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Костромской, Владимирской; к среднерусской – Калужской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и Воронежской областей.

Самые распространенные приемы северной вышивки: крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитье, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь.

Северные сюжетные композиции чаще всего выполнялись швами роспись и набор. В некоторых районах русского Севера узоры на передниках, подолах рубах и полотенцах вышивались крестом, как правило, одноцветным: красным по белому или белым по красному холсту. В узорах изобразительные мотивы преобладали над геометрическими. Сложные композиции передавались силуэтно, контурно, в одном цвете, одним приемом. Здесь же наряду с женским костюмом и мелкими бытовыми вещами вышивкой украшали декоративные изделия: полотенца, подзоры и др. (приложение № 3).

Крестьянские вышивки среднерусской полосы значительно отличались от Северных. В узорах преобладали геометрические формы с фигурой гребенчатого ромба с «отметками», то есть с двумя выступами на каждом углу, носящими название «репей» или «орепей». Они отличались необыкновенным разнообразием узоров и вариантов расцветок.

Вышивки среднерусской полосы многоцветны. Фон просматривается, как и сам орнамент. Кроме вышивки в оформлении изделия присутствует

узорное ткачество, полосы ленты, кумача, цветной ткани, а также кружева и позумент (приложение № 4).

В южных районах ее применяли главным образом для украшения женской одежды и полотенец.

Одной из наиболее интересных и распространенных вышивок среднерусской полосы является цветная перевити Смоленской, Тульской, Калужской областей. Кроме перевити встречаются швы: набор, роспись, косичка, козлик, крест, счетная гладь, мережки (приложение № 5).

Различные виды швов, применяемые в русской вышивке, могут быть разделены на две большие группы: к первой группе относятся вышивки, выполняемые по счету нитей ткани, ко второй – по свободному, заранее нарисованному контуру.

Швы первой группы называют счетными, швы второй группы – свободными. Наиболее древними являются счетные швы. Выполнялись они на холсте с очень четким, ровным переплетением нитей. Вышивка по свободному контуру возникла значительно позже. Это тамбурный шов, верхушков, гладь, стебельчатый и другие.

Счетные вышивки делятся на сквозные, называемые строчкой и вышивки, выполняемые по поверхности ткани, их называют счетными швами (приложение № 6).

Костромская вышивка.

Собрание музеев позволяет говорить о бытования на территории Костромского края следующих техник вышивки: строчки, тамбурного шва, креста, глади, полукреста росписи. К старинным техникам можно отнести строчку, которая выполнялась по разряженной ткани. О времени появления этой техники в народной вышивке в среде специалистов нет единого мнения. Считается, что в каждой местности эта техника появляется в различные периоды.

К. Г. Беренс, изучавшая женские рукоделия в начале XX века, утверждала, что техника строчки имеет древнее происхождение и распространение, главным образом в Костромской, Владимирской, Рязанской, Московской губерниях. В Костромском крае эта техника была известна и широко применялась с XVII – начала XIX веков. Слово «строчить» употреблялось в значении «шить», т. е. вышивать строчкой. Этим термином обозначался не просто шов, а шов выпуклый, тем самым подчеркивалась рельефность этого шва, его изобразительные свойства. При шитье строчкой выдергиваются нити по основе и утку. Образовавшаяся сетка перевивается, узор выявляют различные способы заполнения сетки: стлань, которая выполняется по не перевитой сетке, настил – наложение нитей в одном направлении, строчевые разделки, т. е. разнообразные узорные заполнения. Частота исполнения строчки зависит не только от умения

строчевыми разделками выявить узор, но так же и от величины и обработки самой сетки, которая могла быть с мелкой и крупной ячейкой.

Строчка бывает белая и цветная. Особенностью Костромской строчки является введение цветной нити в обводку контура и разделку деталей узора. Цветная перевить, характерная для южных районов России, на территории Костромской губернии встречалась довольно редко. Белая строчка с введением цветной нити в обводку контура мотивов была распространена повсеместно с преобладанием в Костромском уезде и на северо – западе губернии – Буйском, Солигаличском уездах (приложение № 7).

Старинный шов роспись и набор в XIX веке были широко известны на территории Костромского края. Двусторонний шов (роспись) выполнялся техникой «вперед иголку», образуя пунктирную линию, затем нитки поворачивают обратно и тем же способом заполняют узор с лицевой и изнаночной сторон ткани. Внутри контура узор заполняется клеткой или ступенчатыми линиями: вертикальными и горизонтальными направлениями. Вышивка выполнялась красной нитью по белому полотну (положение № 8).

Но самой распространенной техникой до XIX века считается тамбурный шов. Тамбурная вышивка – наиболее яркая и самобытная часть народного шитья края. Многоцветная красочная гамма, красивые узоры, оригинальные сюжеты – отличительные черты праздничных предметов, украшенных тамбурным швом.

Вопрос о происхождении многоцветного тамбура исследователи ставят в связь с вышивальным искусством татар Поволжья. Но все же есть и другое мнение о том, что техника тамбура применялась в русском шитье с XVII века.

Стилистические костромские вышивки не имеют ничего общего с одновременными татарскими, а использование шва если и получило стимул от соседства с татарским населением, то костромские мастера применяли его в собственном самобытном исполнении. Выполняется он иголкой, крючком и машиной. На лицевой стороне – это ряд петель, как бы вставленных одна в другую, а на изнаночной – сплошная ровная строчка. Тамбурный шов дает большую возможность в создании разнообразных узоров, предоставляя фантазии полную свободу, иногда ограниченную рамкой местной традиции. В орнамент включали надписи (поговорки, слова песен, даты, имена вышивальщиц или одариваемых). По мнению исследователей народного творчества, надписи являются редким для народного искусства «автографом». Они как бы являются паспортом костромской вышивки (Сообщение государственного Эрмитажа, Ленинград, 1983 год, Т. Малинина, Э. Тарасова, Художественные промыслы Костромского края в конце XIX – начале XX века) (приложение № 9).

Но самой распространенной техникой шитья во всех уездах губернии с конца XIX стал крест – глухой односторонний шов. Постепенно эта техника широко распространилась по губернии и постепенно вытеснила все старинные швы.

Образцами для нее служили разнообразные печатные узоры и приложения к журналам «Нива» и «Родина» и на обертках дешевого мыла фабрик «Ралле» и «Брокар». Чаще всего это был цветочный натуралистический трактованный орнамент или бытовые сцены на тему деревенской жизни. Подлинные приложения (схемы для вышивки) до сих пор хранятся в рабочих материалах местных мастерниц, доставались им по наследству.

Никакого отношения к народному творчеству они не имеют. Чисто и аккуратно выполненные, они свидетельствуют о достаточно высоком уровне выполнивших их мастерниц (приложение № 10).

Вышивка Костромской губернии – это своеобразное яркая часть народного искусства края. И сейчас не угасает интерес к этому виду рукоделия.

Но к сожалению посещая выставки и сама участвуя в них я вижу, что все больше на них присутствуют вышитые изделия, выполненные в технике крест (чаще всего по готовым схемам). Старинные виды швов, таких как полукрест-роспись, строчка, тамбур, встречаются очень редко.

От своего педагога я узнала о мастерице Дубовой Марине Витальевне, которая одна из немногих обучает и сохраняет искусство костромской вышивки и является основателем и руководителем мастерской «Русская вышивка» центра «Истоки» (приложение № 11).

Оказывается, в старину костромички очень любили шитье по выдернутой нитке: ткали редкое полотно и наносили на него узор. Это сейчас называется стлань - одно из любимых и самых распространенных вышивок в Костромской губернии. А также очень любили счетное шитье и многоцветный тамбур, сочетающийся с текстовыми вставками. Ученицы Марины Витальевны осваивают эти традиции прекрасной народной вышивки, сохраняя и развивая уникальное искусство русских женщин – традиционную вышивку.

Любовь и интерес к этому искусству я переняла от своего педагога, ученицы Марины Витальевны Дубовой. На наших занятиях я научилась вышивать и тамбуром, и строчкой-перевитью, и даже полукрестом росписью. Все это трудно, но увлекательно, познавательно и интересно.

В этом году я защищаюсь на звание «мастера», и мой творческий проект заключается в изготовлении полотенца в технике «полукрест роспись». В своих работах я и другие девочки чаще всего воспроизводим музейные образцы рукоделия, иногда привнося свои идеи, но все же не отходя от традиционного исполнения. Для работы пользуемся знаниями, полученными из поездок на конкурсы, походами в музей, материалами книг, интернет-ресурсов.

Большое значение для нас и для меня лично стал обучающий семинар и беседа по костромской вышивке с главным хранителем Костромского архитектурно-этнографического ландшафтного музея-заповедника «Костромская слобода» Людмилой Васильевной Москалевой. На нашей

встрече нам показали старинные образцы костромской народной вышивки в разных техниках исполнения с разными сюжетами и мотивами орнамента.

Увидеть так много, и прикоснуться к настоящим произведениям искусства было очень ценно для меня (приложение № 12).

Заключение.

Изучение костромской вышивки для меня продолжается. Впереди еще много чего предстоит узнать и понять, одна из будущих тем – значение сюжетов узора и орнаментальной символики, о которой я знаю совсем немного, ну и конечно, дальнейшее совершенствование моих практических умений. Традиционная народная вышивка очень красива и должна сохраниться. И даже в условиях небольшого детского объединения, как наше, это возможно. Хочется, чтобы я и мои подруги по увлечению вышивкой стали настоящими мастерами и носителями этого искусства, хранительницами наследия костромских вышивальщиц.

Список литературы.

1. Барадулина В. «Основы художественного ремесла». М. «Просвещение» 1978 год.
2. Богуславская И. Я. «Русская народная вышивка». Изд. «Искусство». М. – 1972 год.
3. Гончарова Н. «О девичьей культуре, стежках и дорожках» историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал «Губернский дом» № 1(88)/2009 год.
4. Москалева Л. В. «Костромская народная вышивка» и историко-краеведческий журнал «Страницы времени» №3(14)/2012 год.
5. Москалева Л. В. «Народная вышивка Судиславского района» историко-краеведческий журнал №3(6)/2010 год.
6. Т. Малинина, Э. Таракова «Художественные промыслы Костромского края в конце XIX – начале XX веков». Сообщение государственного Эрмитажа Л., 1983 год.
7. Маслова Г. С. «Основные черты орнамента Ярославской и Костромской вышивки» из сообщения государственного русского музея «Изобразительное искусство» М. – 1976 год.

Приложение № 1.



Приложение № 2.



Приложение № 3.

Северная вышивка.



Приложение № 4.

Среднерусская вышивка.



Приложение № 5.



Приложение № 6.

Виды швов.



Приложение № 7.

Строчка.



Приложение № 8.

Полукрест роспись.



Приложение № 9.

Тамбур цветной.

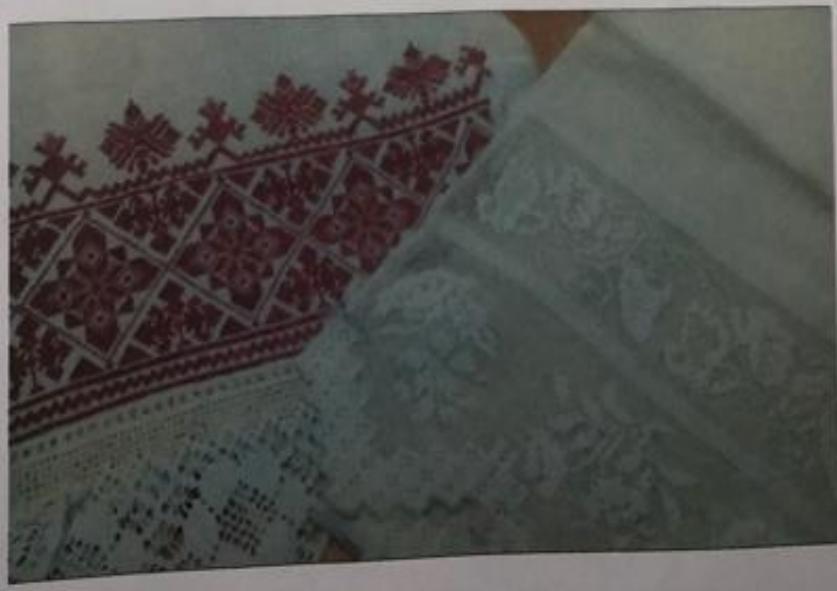




Приложение № 10.

Крест.







Приложение № 12.

