

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 746.3

Малахова Т.П.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ В ШКОЛЬНОМ КРУЖКЕ*

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты изучения русской народной вышивки в системе дополнительного образования учащихся, направленного на развитие их творческих способностей и духовно-нравственных качеств.

Ключевые слова: русская народная вышивка, система дополнительного образования, образный язык.

Русская народная вышивка как часть народного искусства – это полноценная знаковая система графических изобразительных символов, несущая в себе огромное количество социальной, этнической, идейно-воспитательной информации. Орнамент и цвет, использованные вышивальщицами для украшения одежды, решая декоративные задачи, ярко выражают мировоззрение народа, его духовно-нравственные качества. Именно поэтому раскрытие образного языка орнаментальных композиций является важнейшим методическим приемом преподавания декоративно-прикладного искусства, помогающим, помимо формирования у подростков необходимых ремесленных навыков, раскрывать эмоциональную отзывчивость учащихся на произведения народного творчества, развивать их эстетическое восприятие и духовно-нравственные качества.

Большим преимуществом в изучении народного искусства детьми и подростками обладает система дополнительного образования (художественные школы, дома творчества, кружки ремесел и т.п.), основным содержанием которого является практико-ориентированная деятельность учащихся. Основной педагогической единицей дополнительного образования в сфере искусства является творческая практика, организу-

емая педагогами и воспитанниками, которая расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно ориентированного поведения в культуре и искусстве. В таком педагогическом процессе подростки действуют самостоятельно в ситуации творческого поиска, получают знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками и т. д.

Ценность дополнительного образования состоит также и в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает подрастающему поколению, молодежи в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте – в школе. В дополнительном образовании молодой человек постигает самую главную в жизни вещь: ищет смысл жизни и возможность «быть самим собой». Мир народного искусства становится для него привычным пространством, настоящей питательной средой. Философский постулат о том, что «бытие определяет сознание» неизбежно реализуется на практике.

В этой связи дополнительное образование, несомненно, является первой ступенью профессионального образования в сфере культуры и искусства, с другой – представляет собой вид образовательного учреждения, деятельность которого направлена на развитие общехудожественных компетенций, творческих способностей, социального и профессионального самоопределения детей и юношества.

Для решения этой важной педагогической задачи преподаватель в системе дополнительного образования имеет уникальную возможность использовать и варьировать различные обучающие формы, такие, как практические занятия, экскурсия, лекцию, семинар, встреча с народным

* © Малахова Т.П.

мастером художественного ткачества. Эти формы в правильно организованной системе занятий обладают мощным синергетическим обучающим и воспитательным эффектом.

Следует отметить, что на каждом новом возрастном этапе изучения декоративно-прикладного искусства, как в основной школе на уроках ИЗО, так и в системе дополнительного образования, преподаватель должен использовать методику подачи материала, соответствующую возрастным особенностям учащихся. При этом необходимо соблюдать преемственность этих этапов, чему способствует использование на занятиях декоративно-прикладным искусством методов перспективы и ретроспективы, которые позволяют забежать вперед и неоднократно возвращаться к уже знакомым образам, мотивам, темам народного творчества уже на ином содержательном уровне.

Предполагается, что в младшем (1-4 классы) и среднем (4-7 классы) школьном возрасте учащиеся уже получили представление о том, что искусство вышивания имеет многовековую историю и связано со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. Преподаватель, несомненно, рассказывал им о том, что уже девочка семи-восьмилетнего возраста начинала готовить себе приданое, и к пятнадцати-шестнадцати годам должна была иметь праздничную и будничную одежду, скатерти, подзоры, полотенца, которых должно было хватить на несколько лет. Молодые мастерицы готовили полотенца, которыми одаривали на свадьбе родню жениха и почетных гостей. Перед свадьбой устраивалась выставка изделий, и по их числу и качеству судили о мастерстве и трудолюбии невесты. На практических занятиях по художественной вышивке дети имели возможность проследить, как с помощью иглы и различных нитей русские женщины превращали простую ткань в произведение искусства. Это те базовые знания и навыки, на которые обязан опираться преподаватель, планируя кружковую работу с подростками 7-10-х классов.

В программу обучения старшеклассников декоративно-прикладному искусству на этом этапе, по нашему мнению, целесообразно включать более подробное

изучение особенностей русского национального костюма и символических образов в его декоре, с расшифровкой их смыслового значения, связанного с его жизненными функциями, системой традиционных верований, обрядностью. Символика разнообразных узоров вышивки с древних времен имела глубокий смысл. Иллюстративный материал (показ слайдов, фотографий, альбомов), а также посещение музея народного искусства помогут учащимся этого возраста понять внутреннюю логику узоров и приемов выполнения русской вышивки.

В ходе лекции преподаватель расскажет им о том, что каждая область, а иногда и район имел свои, только здесь бытующие приемы вышивки, свои мотивы орнамента, цветовые решения. 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 не только национальными, но и областными, местными чертами. На конкретных примерах орнаментов необходимо показать, что русские крестьянские вышивки разделяются на две основные группы: северную и среднерусскую. К северной относятся работы Архангельской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Костромской, Владимирской; к среднерусской - Калужской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и Воронежской областей.

На вводных занятиях необходимо детально разобрать с учащимися, чем именно 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 животного с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – символ тепла, жизни; женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие, птица символизировала приход весны. Состав узоров, их композиция, расцветка различались в зависимости от того, кому предназначались предметы – мужчине или женщине.

В ходе практических занятий в течение года воспитанники должны усвоить

особенности формы кроя русской этнической одежды и связанной с ним вышивки. Они должны понять, что расположение узора и приемы вышивки были органически связаны с кроем одежды, которая шилась из прямых кусков ткани. Швы выполнялись по счету нитей и назывались счетными. Ими украшались оплечья, концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ одежды, а также располагались вдоль соединительных швов. В вышивках «свободных», по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера. К старинным русским швам относятся: шов роспись или полукрест, набор, крест, счетная гладь, «козлик», белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь. 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 рубашек и полотенцах вышивали 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 и вышивкой украшали декоративные изделия: полотенца, подзоры и др.

Подростки на живом опыте должны убедиться в том, что 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». Вышивки среднерусской полосы отличались необыкновенным разнообразием узоров и вариантов расцветок. Кроме того, как отметят учащиеся, в оформлении изделия присутствует узорное ткачество, полосы ленты, кумача, цветной ткани, а также кружева и позумент.

В южных районах вышивку применяли главным образом для украшения женской одежды и полотенец. Одной из наиболее

интересной и распространенных вышивок среднерусской полосы является цветная перевить Смоленской, Тульской, Калужской областей. Кроме *перевити* встречаются швы: набор, роспись, «косичка», «козлик», крест, счетная гладь, мережки.

Полученные знания необходимо закрепить на практических занятиях, на которых воспитанники кружка смогут обучиться самостоятельному вышиванию вначале по предложенным преподавателем трафаретам, а затем по самостоятельно разработанным и отрисованным узорам с использованием традиционных народных орнаментов. Несомненно, для того, чтобы воспитанник мог раскрыть в себе способность к творчеству на основе народного искусства, ему необходимо дать представление о символических образах декора вышивки, научить «раскодировать» их смысловые значения.

Как станет известно учащимся, художественный язык орнаментов русской вышивки разнообразен: его отличает непрерывная изменяемость, его композиции и состав в течение долгих веков изменялись и перерабатывались. Первоначальная семантика сложных древних сюжетов вышивки была постепенно забыта населением, что отмечено было еще в 60-70-х годах прошлого столетия, но с полной ясностью показали исследования XX века. Орнаменту свойственна непрерывная изменяемость, его мотивы в течение многовековой жизни подвергались переработке. Однако архаические сюжеты лицевых вышивок более позднего времени, дошедшие до нас во множестве вариантов, позволяют проследить устойчивость определенных черт, увидеть в них повторяющиеся, «общие места».

Таковыми устойчивыми элементами являются образы женщины, дерева, всадников в окружении птиц, зверей, представленных в определенной трактовке, имеющих ряд особенностей, что позволяет в них видеть архаический пласт в вышивке. Черты, устойчиво повторяющиеся в различных вариантах вышивки, позволяют считать рассматриваемые узоры не просто игрой воображения вышивальщиц, а глубоко традиционными. Они отражали не бытовые сюжеты (хотя со временем некоторые из них приобрели жанровый характер), а были связаны в своей основе с древними

мифологическими представлениями.

В значительной степени поможет учащимся понять первоначальную семантику сюжетов вышивки метод привлечения преподавателем данных о верованиях, обрядах, фольклоре русской деревни XVIII-начала XX в., а также ярких исторических свидетельств и древних иконографических памятников. Очень важны здесь для достижения педагогического эффекта не столько сам по себе используемый руководителем кружка технический инструментарий (слайдоскоп, проектор, компьютер), сколько его умение подобрать вовремя нужные аргументы, ярко и образно представить исторические факты, актуализировать беседу.

Вот как, к примеру, нами было построена анализ семантики вышивки свадебных полотенец Калужского края и Смоленской земли на одном из занятий со старшеклассниками.

В процессе изучения слайдов учащимся было предложено сопоставить различные образцы и сделать выводы о том, что на всех представленных образцах все части сложной композиции взаимосвязаны. Соподчиненность персонажей отражает обращение их к центральной антропоморфной, в большинстве случаев женской фигуре (или дереву), которая как бы ниспосылает окружающим благословение, а иногда и выражает устремленность вверх – к какому-то высшему существу. Преувеличенные кисти рук, их положение также выражают взаимоотношения персонажей.

При этом преподавателем отмечено, что в представлении русских людей рука – это могучее оружие, способное преобразить окружающую действительность и оградить человека от несчастий. Изображению рук придавалось в архаичной вышивке особое значение. Руки в понимании народных умелцов благотворно воздействовали на окружающую действительность, а также ограждали от напастей. Преувеличенные кисти рук вместе с тем как бы усиливали просьбу, обращение к центральному персонажу или к высшему существу. Для создания внутренних эстетических ассоциаций и закрепления понятий были приведены примеры из других источников, в частности фотографии с изображением камней с отпечатками ладоней, обнаруженных в Новгородской

области, а также фотоизображения кисти руки в древнем искусстве Кавказа, Сибири. Нами также было отмечено, что у русских изображение руки можно встретить также в деревянной скульптуре, вышивке, обрядовом свадебном печенье (пирог), которое мать невесты выпекала для семьи жениха. Такое печенье являлось пожеланием дочери счастливо жить в новой семье.

Вместе с преподавателем воспитанники пришли на этом занятии к выводу о том, что геометрические знаки играют важную роль в композиции полотенец, несут большую смысловую нагрузку. Для понимания этого были приведены археологические примеры, начиная с древнейших времен, прослежено древнее значение ромбических фигур как символов плодородия. После изучения иллюстраций альбома преподаватель предложил ребятам дискуссию, предположив, что и в русской вышивке в ряде случаев ромб имел то же значение.

В ходе дискуссии прозвучали очень интересные и логичные мысли, подтверждающие, что творческое воображение воспитанников играет активную роль в обучающем процессе. Например, одна девушка высказала следующую мысль: «Судя по месту ромба в различных композициях, он мог означать землю, растение и женщину одновременно». Были высказаны предположения, подтвержденные историческим материалом, что размещение в русской вышивке рядом ромба и креста, ромба и розетки, возможно, не случайно. В далеком прошлом такое сочетание связывалось с символикой соединения женского и мужского начал.

Большую роль в русских обрядах аграрного цикла играл конь. Существовало игровое действие «кобылка», «водить кобылку» на масленицу и позднее. Известен обычай ряженья конем на святках: конь был первой маской среди других анималистических образов святочных игрищ

Подытоживая дискуссию, можно сказать, что в образцах вышивки, сохранивших наиболее полно верования и древние календарные обряды, четко выражена подчиненность всех персонажей центральной фигуре, от которой зависит расположение других фигур. Она покровительствует им, оберегает, приносит благо, дарует птицу – символ тепла и света – или растение.

Продолжая изучение семантики орнамента, преподаватель рассказывает, что земля, в представлении русских крестьян, имела антропоморфные черты. Само выражение «кормилица-мать сыра земля», обращение к ней, как к существу одухотворенному, говорит об этом. Крестьяне отмечали день именин земли, когда нельзя было ее тревожить (пахать, копать и т.д.). Нарушивший этот запрет навлекал на себя беды. Другие обычаи также свидетельствуют о почитании земли, о помощи ее в болезнях. Термин «сыра» указывает на ее неразрывную связь с водой. Связана она и с растительностью: травы, цветы, кусты и деревья назывались «волосами» земли. Зубчатая или более плавная волнистая линия в вышивках нередко являлась графическим символом воды. По ней плывут ладьи-птицы. Иногда эта линия проходит под чертой, представляющей землю, почву, на которой растут кусты, трава, располагаются птицы и животные.

Из подробного рассказа с примерами учащиеся формулируют выводы о том, что символика орнаментальных композиций, насыщенных корнями, семенами и растениями в соединении с идеограммой воды, графически выражала ту идею, которая вложена в выражение «мать сыра земля». Отражение этого образа можно найти в вышивке: женская фигура с птицами в поднятых руках объединена с деревом, произрастающим внутри нее, и с водой – в нижний ярус вышивки (на платье женщины) включено изображение воды в виде зубчатой линии.

Крестьянка-мастерица, жизнь которой была ограничена семейно-хозяйственными интересами, была хранительницей древних представлений и образов, отражавшихся в области женского искусства – вышивке. В центральном женском персонаже орнамента изучаемой на занятии вышивки, несомненно, изображалось божество, в котором воплощались древние представления о земле рождающей и о женщине, продолжающей род.

Подобное построение занятия, опи-

рающееся на визуальный ряд и материалы разных исторических источников, позволяют учащимся старших классов понять, что орнамент русской вышивки сохранил до нашего времени элементы древнего народного мировоззрения. В украшении полотенца наиболее ярко проявилось орнаментальное своеобразие народной вышивки. На них вышивались не только такие же узоры, как на народной одежде, но и сложные композиции с древней символикой. В XIX – начале XX вв. мастерицы-вышивальщицы не всегда уже могли точно его объяснить, но они помнили благожелательность древних узоров.

Расшифровывая образный язык узоров, учащиеся не только приобретают необходимый навык для построения орнаментальных композиций и творческой переработки сюжетов русской традиционной вышивки, но и глубже проникают в духовный мир наших предков, постигают ту нравственную и эстетическую суть, что составляла основу их жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. – М.: Смысл, 1992.
2. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М.: Русико, 1993.
3. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – М., 1978.
4. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М.: Молодая гвардия, 1988.

T. Malakhova

THE STUDYING OF RUSSIAN NATIONAL EMBROIDERY IN THE SCHOOL CIRCLE

Abstract. In the article the aspects of studying of Russian national embroidery are considered in the system of an additional education of the pupils directed on the development of their creative abilities and spiritually-moral qualities.

Key words: Russian national embroidery, additional education system, figurative language.