

МОТИВЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОРНАМЕНТА В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ*

Аннотация. В статье анализируется семантика геометрического орнамента русской народной вышивки и возможностей ее использования в творческих работах учащихся.

Ключевые слова: русская народная вышивка, геометрический орнамент, семантика вышивки.

Орнаментация предметов обихода русского крестьянства с давних пор связана с выполнением разных обрядов, которые сопровождали все этапы жизни человека. Узоры, украшавшие утварь и одежду людей, несли в себе определенную информацию.

Огромное внимание уделялось украшению текстильных бытовых предметов. Особенно богато орнаментировалась одежда, полотенца, подзоры, связанные со свадебным обрядом, погребальным и родильным ритуалами, а также с праздниками, входящими в цикл сельскохозяйственных работ. Мотивы орнаментов до последнего времени были традиционными, часто архаичными.

Большим смыслом наполнены композиции геометрического орнамента. Безусловно, геометрический орнамент – это наиболее ранняя форма орнаментации. Неудивительно, что на семантике геометрических изображений отразились сакральные представления наших предков. Можно предположить, что позднейшее значение орнамента как оберега от злых сил было первоначально только одной из его функций.

В мифопоэтических и религиозных системах распространенными геометрическими символами являются крест, круг, квадрат или ромб. Причем их изображения часто комбинируются, перетекают друг в друга, синтезируются.

Главная идея круга и квадрата – разграничение пространства внутреннего и внешнего. Крест подчеркивает идею центра и основных направлений, идущих изнутри

вовне. Крест может выступать как модель человека, антропоморфного божества, так же, как геометризованный вариант мирового древа. Крест может обозначать и солярный знак – перекрещивающиеся лучи. Во многих историко-культурных традициях крест символизирует жизнь, бессмертие, активное мужское начало. В большинстве языков названия креста принадлежат мужскому роду.

С классом изображений креста связана также и свастика – один из религиозных знаков древнеиндийского культа (др. индийское *svastika* – связанное с благом). Чаще загнутые концы креста направлены по часовой стрелке, иногда они приобретают округлую форму. Свастику рассматривают как солярный символ, знак света и щедрости, обозначающий благоприятный, счастливый объект.

Круг выражает идею единства, бесконечности и законченности, высшего совершенства. Мотив связан с суточным годовым движением солнца, отсюда широко распространенное словосочетание «круглый год». Круг часто символизирует само солнце, в разных видах искусства изображается в виде многоугольника, ромба, квадрата, связывается с женским началом.

Основным значением квадрата в разных источниках являются порядок, истина, мудрость, честь, земля. Квадрат и круг образуют горизонтальную плоскость для «мирового древа». Во многих культурах картины «модели мира» вписывают в квадрат, что позволяет судить о соотношении квадрата и космоса. Часто квадрат противопоставляется кругу.

Производная от квадрата – ромб, вероятно, также был связан с символом земли и плодородия. «Судя по месту в различных композициях, он мог обозначать землю, растение и женщину одновременно» [1, 13].

Космическое значение крестообразных, квадратных, круглых фигур как языческих символов раскрыто на многих образцах искусства народов мира. Эти язы-

* © Малахова Т.П.

ческие, солярные образы присущи и орнаменту русской вышивки.

Архаические сюжеты русской народной вышивки, дошедшие до нас в большом количестве вариантов, позволяют проследить устойчивость определенных черт, увидеть в них повторяющиеся, общие места. Таким образом, можно говорить о традиционных мотивах, сохраненных поколениями мастеров, отчасти потерявших в сознании людей свой смысл. Но в сочетании с другими источниками – терминология узоров, фольклор, – эти мотивы доступны для исследователей. Часто в понимании языка орнамента большую роль играет его название, а оно, в свою очередь, может происходить от техники выполнения от материала или от места происхождения.

Геометрические узоры вышивки имеют разные названия: «шашечки», «клубочки», «пояски», «веревочки» (Олонецкая губерния); «городки», «кубики», «оконца», «крестам», «кругам» (Новгородская губерния), «ласточкино гнездечко» (Тверская губерния) и многие другие, характерные для определенной местности. Один и тот же мотив в разных губерниях мог носить разное название. Так, Рязанский «репей», «арепей» в Вологодской губернии – «крючья», «козелки», этот же мотив в Тверской губернии – «большой и малый выюн» и «кривонога» – в Воронежской губернии.

Имеют названия узоры, связанные с небесной сферой: «луна», «месяцы», «круги», «солнце» (Олонецкая губерния); «звездочкам» (Новгородская губерния). Многие узоры со временем приобрели жанровый характер, но первоначально они отражали не бытовые сюжеты, а были связаны в основе своей с древними мифологическими представлениями. Черты, устойчиво повторяющиеся в разных вариантах орнамента текстильных изделий, позволяют считать рассматриваемые узоры не просто игрой воображения мастериц, а глубоко традиционными.

Один из самых распространенных и постоянных мотивов в вышивальных композициях – круг-розетка. Сложное квадратное построение с розеткой или звездой в центре, возможно, в основе своей восходит к солярному символу, судя по его срединному положению в композициях, где он окружен растениями и птицами. Крупная ро-

зетка – солнце помещается в центре и как бы освещает окружающую природу. Графическим символом солнца в вышивке были: крестообразная розетка и круг с крестом, чаще всего лучистый. По условиям техники круг превращался в многогранник, ромб или даже квадрат. При этом сохранял свое название – «круг», примером может служить новгородский мотив «кругам».

Вообще русские крестьяне представляли себе солнце как блестящий круг, огненный шар, плывущий по небу. Поэтому частично в геометрических символах отражено движение: в вихревой розетке, в круге с завитками-лучами, в кресте с загнутыми концами. Многие авторитетные исследователи считают, что они символизируют солнце [4, 248], а изображение ромба с четырьмя точками внутри – символ вспаханного поля [1, 11]. Со временем геометрические мотивы утратили свое первоначальное мифологическое значение и превратились в обычный декоративный элемент.

Круг, розетка, звезда могли осмысливаться населением и как другие небесные светила. Древний земледelec придавал большое значение фазам луны, связанным с земледельческим циклом. Например, олонецкий узор «круги» осмысливался как месяцы. Древнее значение розетки со временем переосмысливается, в растительных мотивах оно дается как обобщенный образ цветка. Крест, связанный в композициях архаического типа с язычеством, позднее осмысливается как символ православия.

Помимо мотива центральной розетки, круга, креста, как символов солнца, других небесных светил, интересен мотив гребенчатого ромба. В разных районах он назывался по-разному: «головки», «крючья», «козелки», «ромб с крючками» или «гребенчатый ромб» – один из древнейших мотивов народного искусства. Чаще всего этот мотив ассоциируется у исследователей как образ земли плодоносящей. Также варьируется его значение как символа плодородия, женского начала. Терминология, скорее всего, связана с более поздней интерпретацией узора. Возможно, в сознании вышивальщиц он ассоциировался с головой, покрытой волосами, отсюда название – «головки».

Мотив «грабельки» многими учеными интерпретируется как символ распаханно-

го, засеянного поля, но что означало в действительности это изображение, сказать сложно. Изображение прямоугольника в вышивке, вероятно, связано с неполным изображением ромба, квадрата, а также может символизировать геометрический вариант древа жизни.

Промежуточное положение между геометрическим и изобразительным орнаментом занимают вышитые узоры, составленные из мотивов гуськов, оленей, женских фигур, порой настолько геометризованных, что они теряют сходство с конкретным прообразом. Очень похожие друг на друга узоры этого типа выполнялись в технике браного ткачества, вышивке крестом, белой строчкой, цветной перевитью (Калужская область). Строгой ритмичности орнамента способствует не только одинаковая ширина отрезков, строящих сильно геометризованные фигуры, равенство углов, под которыми пересекаются его линии, идущие только по диагоналям, но и то, что ширина просветов фона равна ширине элементов узора, благодаря чему фон становится орнаментальным.

Мотив геометризованной женской фигуры – наиболее частое явление в русской вышивке, он образует бесчисленное множество вариантов. Примером может служить зигзагообразная полоса, образованная из треугольников, куда вписаны женские фигуры или полуфигуры то вверх, то вниз головой, которые заключают в себе фигуры меньшего размера.

Иногда орнаментальная полоса может быть заменена просветом фона, расположенного в виде зигзага. Также узоры выполнялись преимущественно в технике строчки-перевити и цветной перевити, они характерны для центральных областей России, хотя встречаются они и на Севере. Вышивки русского Севера, в отличие от совершенно одинаковых фризовых фигур центральных и южных районов, часто имеют различные очертания. Некоторые ученые связывают такие изменения с результатом наложения мотива женщины-богини и мотива древа жизни.

Орнаменты архаического типа справедливо признают выдающимся явлением народного искусства. Это один из важных источников для раскрытия особенностей древнего мировоззрения их создателей. В

орнаментике выделялись олицетворенные силы природы, определявшие благополучие земледельца. После крещения Руси культ великих богов (высшая мифология) оказался наименее устойчивым, однако, не исчез полностью, в частности отголоски его сохранились в орнаменте вышивок (образ богини, образ мирового древа).

Образы низшей мифологии, в том числе и геометрические символы, прочно обосновались в народном искусстве и, не смотря на то, что постепенно теряли в сознании населения свое значение, живут и по сей день. И если первоначальные представления древних охотников, рыболовов и ранних земледельцев были со временем утрачены, тем не менее, представление о благожелательности этих образов сохранялось.

В вышивке в геометрических мотивах представлены все силы природы, все ее стихии. Красота ее в поэтической форме отражена в северных причитаниях невесты, где она говорит о «шитой-браной» рубашке, которую она вышивала три ночи (ивановскую, петровскую и ильинскую), на которой «вышивано хорошее всхожее красное солнышко, утренняя заря, младой полуночный светел месяц, реки, все озера глубокие (Каргопольский уезд, Архангельская губерния).

Первоначальная семантика сложных древних сюжетов вышивки забыта населением, что показали исследования В.В. Стасова, Г.С. Масловой и многих других исследователей русского народного искусства и быта [2, 167-169]. Понять первоначальную семантику этих сюжетов для ученых представляется возможным, лишь опираясь на сравнительный анализ верований, обрядов, фольклора русской деревни XVIII - начала XX вв., а также разнообразных исторических свидетельств и древних иконографических памятников.

Орнаменту русской вышивки свойственна непрестанная изменяемость, его мотивы неоднократно в течение многовековой жизни подвергались переработке. Архаические сюжеты многих лицевых вышивок позволяют проследить устойчивость определенных черт, выявить общие закономерности изображения. В лицевых вышивках это изображения древа, женщины, всадников в окружении птиц, зверей, представленных в определенной композиционной

трактовке. Все части сложной композиции отражают соподчиненность персонажей, обращение к центральной антропоморфной, большей частью женской фигуре, которая застыла в благословляющей позе.

Таким образом, постепенное вытеснение обрядности, замена языческих ценностей христианскими привели к изменению семантики. По утверждению Г.С. Масловой [2, 168], до нас дошли лишь «осколки» древних изображений. Так, например, хорошо сохранившаяся композиция с идолоподобными фигурами на подзоре начала девятнадцатого столетия сочетается с крупными фигурами пав, с которыми сюжет не связан и являются более поздним привнесением в орнамент.

Геометрический орнамент как наиболее древний содержит неисчерпаемый материал для исследователей. С художественной точки зрения привлекательны его выразительность и лаконичность. К сожалению, многие смысловые связи, обуславливающие построение геометрического орнамента, утрачены. В связи с этим геометрический орнамент часто используется как декоративная отделка, отягощенная при этом лишними деталями, в результате чего становится набором случайных элементов.

Только анализируя орнамент с точки зрения его композиции, раскрывая его смысловое содержание, можно добиться от обучающегося народному искусству вышивки осознания красоты народного орнамента и грамотного применения геометрических мотивов в творческих работах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Амброз А.К. Раннеземледельческий культовый символ. – М., 1965.
2. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – М., 1978.
3. Работнова И.П. Русская народная вышивка. – М., 1957.
4. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981.

T. Malakhova

GEOMETRICAL ORNAMENTAL MOTIVES OF THE RUSSIAN NATIONAL EMBROIDERY

Abstract. In article semantics of a geometrical ornament of Russian national embroidery is analyzed in the possibilities of its use in creative works of the pupils.

Key words: Russian national embroidery, geometrical ornament, semantics of an embroidery.

УДК 371.38

Ромашко Е.В.

ПЛЕНЭРНАЯ ПРАКТИКА ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА*

Аннотация. При подготовке художника-педагога в условиях вуза важной составляющей является пленэрная практика, вне зависимости от того, когда она проводится – зимой, летом, осенью или весной. Работа на воздухе, непосредственный контакт с природой, с ее очарованием способствует эффективному развитию творческого, креативного начала будущего специалиста, его живописному, колористическому видению.

Ключевые слова: пленэрная практика, художественно-графическое образование, пейзаж.

Современное российское художественно-педагогическое образование является фундаментом национальной культуры, и утверждение в обществе идеалов культуры немислимо без сети художественно-графических факультетов, так как последние – это уникальное явление не только в образовании, но и в искусстве, и в культуре России, им нет аналогов ни в одной из мировых образовательных систем.

Разумный выбор средств обучения в системе художественных факультетов в плане заинтересованности, возможности наблюдений, широкого и глубокого развития органов чувств студента, его мышления и творческих способностей может дать

* © Ромашко Е.В.