

Надежда Сотникова

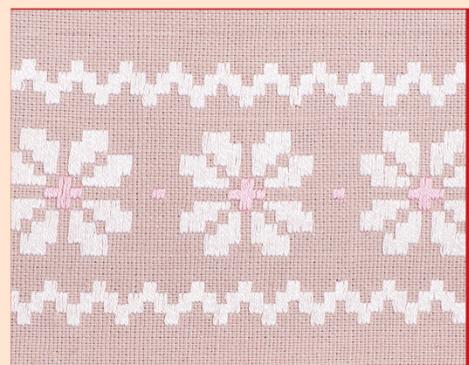
РУССКАЯ ВЫШИВКА

БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИЗДАНИЕ

История русских узоров и традиционные сюжеты для вышивок • Особенности вышивания гладью, счетными швами, мережкой, тамбурным швом • Узоры, используемые для вышивания скатертей, полотенец, салфеток, постельного белья с пошаговыми описаниями и иллюстрациями

12+

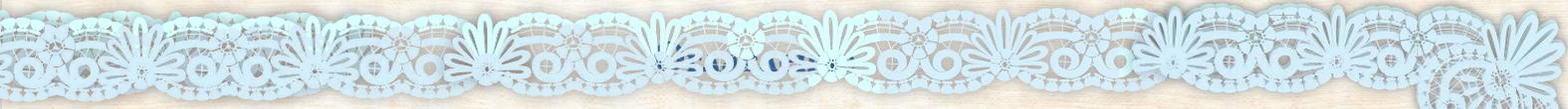
Оглавление

История узоров. Сюжеты и мотивы..... 8

История русских узоров	9
Зооморфные мотивы.....	12
Птицы	12
Животные	18
Растительные мотивы.....	24
Антропоморфные мотивы.....	30
Геометрические мотивы	34
Современные мотивы XX–XXI веков.....	40

Начинающая вышивать 44

Материалы и инструменты.....	45
Инструменты и приспособления	45
Иглы.....	45
Пяльцы.....	45
Ножницы	45
Наперсток	45
Сантиметровая лента	45
Калька	46
Копировальная бумага	46
Исчезающий маркер (фломастер)	46
Специальный карандаш для перевода рисунка ...	46
Нитковдеватель	46
Ткани и нитки	46
Ткани.....	47
Нитки	47
Основные навыки	48
Подбор, увеличение и уменьшение рисунка	48
Подбор рисунка	48
Увеличение (уменьшение) рисунка	48

Перевод рисунка на ткань 48
 Для счетных швов и вышивок 48
 Для свободных швов и вышивок 49
Запяливание ткани..... 50
Цветовая гамма..... 50
Закрепление нити на ткани 51
 Вдевание нити в иглу 51
 Закрепление нити в свободных вышивках 51
 Закрепление нити в счетных вышивках 52

Швы и вышивки..... 53

Счетная техника..... 54
 Двусторонний шов 54
 Шов «набор» 55
 Косой стежок 55
 Счетная гладь 56
 Шов «крест» 57
Основные счетные швы..... 59
 «Козлик»..... 59
 «Восьмерка» 59
 «Зигзаг» 60
 «Елочка» 60
 «Кисточка» 60
Строчка 61
Мережки 63
Гипюр 67
 «Настил»..... 67
 «Штопка» 67
 «Рогожка» 68
 «Паутинка» 68
 «Стлань» 68
 «Цветная перевить»..... 69
 «Старинная строчка» 69
 «Строчка-вырезы» 69
 «Сновочная строчка» 70
 «Старинный гипюр» 70
 «Сновочный гипюр» 71
 «Крестецкая сетка» 71
 «Мыльный пузырь» 71
 «Тарлата» 72

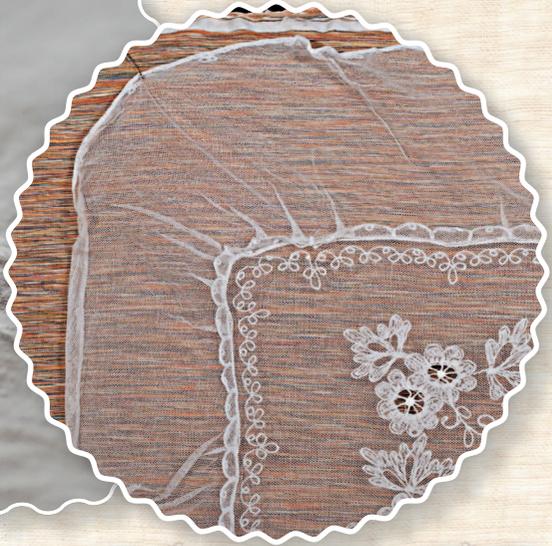

«Вологодское стекло»	72
«Нижегородский гипюр»	72
«Строчка по письму»	72
Свободная техника	73
Тамбурная техника	73
Гладь	74
«Владимирский верхшов»	75
Белая гладь	75
Цветная гладь	81
Накладное шитье или аппликация	84

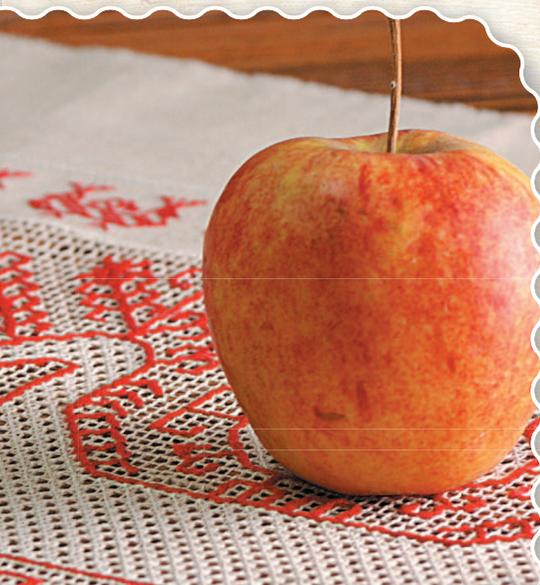
Обрамление вышивки и уход за изделием..... 85

Подшивка изделия	86
Простая подрубка	86
Потайной шов	86
Декоративный шов	86
Под мережку	86
«Конверт»	86
Обработка края изделия	87
Обработка петельным швом	87
Обработка валиком	87
Бахрома	88
Оборки	88
Тесьмой, лентами, шнуром	88
«Зубчики»	89
Уход за изделием	89

*Образцы и рисунки
для вышивания.....90*

Узор для полотенца.....	92
Игольницы.....	94
Узор для постельного белья.....	98
Узор для пояса.....	99
Полотенца для праздника.....	100
Нарядный столешник.....	104
Панно «Птичья ладья».....	108
Салфетка «Снежинка».....	112
Салфетка «Столешник».....	116
Салфетка «Ажурная».....	120
Салфетка «Пион».....	124
Постельный комплект.....	128
Узор для полотенца.....	132
Мешочки для мелочей.....	136
Наволочки на диванные подушки.....	140
Два полотенца с традиционными мотивами.....	146
Рюкзачок.....	150
Узор «Масленица».....	154
Узор для ленты.....	158
Мешочек для ароматических трав.....	159
Узор для скатерти.....	162
Салфетка «Белая гладь».....	164
Салфетка «Мстерская гладь».....	167
Салфетки под вазу.....	170
Узор для постельного белья «Тюльпаны».....	173
Узор для постельного белья «Полевой цветок».....	174
Узор для постельного белья «Розы».....	176
Накидка на подушки.....	178
Скатерть «XIX век».....	182
Обложка для книги.....	184
Алфавитный указатель.....	188

История узоров. Сюжеты и мотивы

Искусство вышивки играет огромную роль в жизни русского народа и поэтому всесторонне изучается. Немногочисленное число музеев, имеющих собрание русских вышивок, хранят материалы, охватывающие период от XV — до начала XX столетия. Более полно в собраниях музеев представлено творчество вышивальщиц конца XVIII — первой половины XIX века. Высокохудожественные работы этого времени созданы в самой различной технике: строчное шитье, двусторонние швы, цветная и белая гладь, бисер, крест и полукрест, тамбурный шов и золотое шитье. Образцы вышивок второй половины XIX — начала XX столетия насчитывают работы белым и цветным жемчугом, крестом и белой гладью. Во всех этих произведениях, дошедших до наших дней, мы можем увидеть самобытность орнаментов, развитый художественный вкус и богатейшее разнообразие технических приемов вышивания.

История русских узоров

Условно путь развития русской вышивки можно разделить на три составляющие. Это *народное шитье* крестьянской среды, воплощающее яркую черту национального самосознания — поэтическое единение человека и природы. Другая составляющая — *вышивка ремесленной и городской среды*, в которой наибольшее внимание отводится реалистическим сюжетам, отражающим быт города и деревни и навеянным народными сказками и лубками. Третья часть — *вышивка второй половины XX — начала XXI столетия*, в которой тесно переплетаются черты крестьянского и городского шитья.

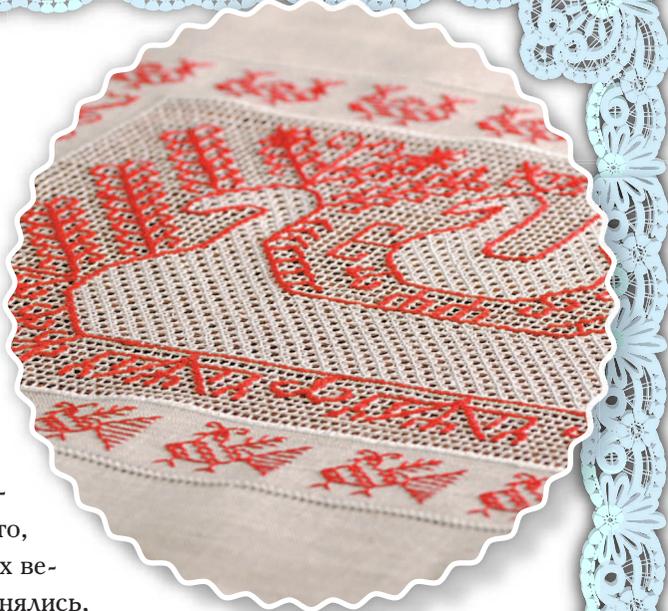
Вышивка XV—XVIII веков еще хранит смысловое значение орнаментов и узоров, которые можно было читать, словно книгу. Позднее, к началу XX столетия, содержание народного узорочья стало забываться. В наше время орнамент утратил свое прежнее значение.

Первоначальный образный язык сложных древних сюжетов вышивки почти забыт и в настоящее время осмысливается наукой заново благодаря исследованиям

древних памятников, обрядов, фольклора, верований и т.п. Несмотря на то, что на протяжении многих веков орнаменты видоизменялись, в них тем не менее сохранились определенные устойчивые черты. Это образы женщины, дерева, всадников в окружении птиц и зверей.

В сложных композициях все элементы взаимосвязаны между собой и обращены в центр — чаще всего там находится фигура женщины или дерева. Центральная фигура орнамента всегда обожествлялась, то есть ниспосылала благословение или выражала устремление вверх, напоминая о существовании более высокого.

Сакральное значение большинства разнообразных орнаментов увязывалось с плодородием и продолжением рода. Так, например, центральная женская фигура отождествлялась и с матерью сырой землей, и с матерью-природой, и с рожаницей¹, и с берегиней², но в первую очередь с женщиной — продолжательницей рода, хранительницей домашнего очага.

В русской вышивке представлены все природные стихии — солнце, воздух, земля и вода.

Дух земли отображается чертой, на которой располагаются птицы и животные, а также растут кусты, трава, деревья — символы жизни, которые называли «волосами» земли. Во многих растительных мотивах можно разглядеть такие детали, как корни и семена. Однако хороший урожай невозможен без воды, которая изображалась зубчатой линией (позднее волнистой) под чертой земли. В некоторых орнаментах этой черты нет, и тогда прямо по воде плывут стилизованные ладьи-птицы, рыбы, а также корабли и лодки. Вертикальная волнистая линия символизирует дождь, столь необходимый для плодородия земли.

Геометрические фигуры в вышитых композициях также являлись символами плодородия и

¹ Рожаницы — в славянской мифологии женские персонажи, олицетворяющие судьбу, род. Покровительницы женского начала и особенно родов.

² Берегини — в славянской мифологии женские персонажи, олицетворявшие лес, растительность.

природных стихий. Например, ромб, в зависимости от его расположения в композиции, мог означать землю, растение или женщину. Круг, розетка и крест символизировали связь с небом, например, в изображении фигур птиц и животных, отмеченных этими знаками.

Размещение ромба и креста рядом друг с другом — это символ соединения женского и мужского начал в русской вышивке.

Изображение животных в русской вышивке было связано

как с плодородием, так и с обрядовостью русского народа. Огромную роль в жизни крестьянина играли кони и птицы. Конь изображался в окружении солярных знаков и образов и олицетворялся с солнцем, растениями и водой. Образ птицы символизировал тепло, свет, урожай и богатство.

Солнцу как источнику жизни придавалось особое значение, поэтому все архаические орнаменты насыщены графическими солярными символами, которые

ми украшали множество предметов крестьянского обихода. Солярные знаки — это символы солнца: всевозможные крестообразные изображения, так называемые «движущиеся кресты» — кресты с загнутыми концами, направленными по часовой стрелке.

Крещение Руси оказало существенное влияние на смысл символов в традиционных орнаментах, однако сами эти символы тем не менее сохранялись в вышивках XVIII — начала XX века. Дело в том, что церковь боролась главным образом с языческими культурами (бесовскими игрищами), поэтому орнамент русской вышивки сохранил лишь ту частицу древнего, которая близка к земледельцу и не связана с религией. Розетка становится просто цветком, крест — символом православия. Мотив с голубками — символ семейного счастья, парные птицы, сросшиеся корпусами (птицаладь), — символ брачной пары. Символика растений и деревьев также переосмысливается. Белая береза — невеста, дуб — жених, калина — девичество, сладкие плоды и ягоды — образы любви, деревья и растения с плодами и ягодами — довольство, хмель — свадебное веселье, виноградная лоза — «сладкая», счастливая жизнь.

Со второй половины XVIII века крестьянская вышивка под влиянием города сильно видоизменяется. Она обогащается бытовыми сюжетами, отображавшими приметы того времени. Из-за этого архаические сюжеты теряют традиционный смысл

и наполняются новым, несмотря на то, что сохраняется композиция, стилистика и наличие отдельных архаических деталей. Бытовые сюжеты крестьянских вышивальщиц отражали в основном свадебные события и распознавались по деталям обстановки — одежде, постройкам и домашним животным. Вышитый крестьянский наряд — это прямой сарафан на лямках. А крестьянская архитектура — это дом-изба с двускатной крышей.

Городская вышивка своим узором существенно отличается от крестьянского преимущественно культового орнамента. Узоры городского шитья заимствовались с гравировки серебряных изделий, с красочных орнаментов финифть¹, с тонких расписных заставок книг, с рисунков привозных восточных и западных тканей и т.п. Эти узоры обладают более округлыми очертаниями формы, а сюжеты отображают быт и жизненный уклад горожанина.

В начале XVIII века реформы, проводимые Петром I, сильно повлияли на русское прикладное искусство. Оно европеизируется и претерпевает большие изменения. Именно в этот период вышивка отчетливо делится на народную («народное шитье»), бытовавшую в крестьянской среде и хранившую национальные традиции, и вышивку господствующих классов («городское шитье»). Городская вышивка начинает развиваться в русле европейского прикладного искусства.

В это время в моду входят стили барокко, чуть позже — рококо. Орнаменты городской вышивки включают преимущественно растительные мотивы. Композицию из мелких веточек и цветочков располагают широким бордюром по краю одежды, а на остальном фоне — отдельные элементы. Такой стиль вышивки сохранялся в России до XIX века. Разумеется, под новые веяния времени могла перестроиться не каждая дворянская семья, поэтому еще долго в поместьях предметы быта оформляли вышивкой в традициях народного искусства.

В конце XVIII века на смену вычурности рококо приходит строгость классического стиля. В тематике узоров и рисунков для вышивки преобладают сюжеты из античной мифологии, орнаменты греко-римского искусства, богатые цветочными мотивами, бытовыми сценами, пейзажами с восточными мотивами, нарисованными глазами европейца. Позднее стали появляться романтические сюжеты и пейзажи, вышитые по популярным литературным произведениям.

К середине XIX столетия интерес к искусству вышивки в городской среде значительно ослаб. Суше и сложнее становится орнамент, который строится на объединении мотивов различных стилей. В вышивке прослеживаются как готические детали, так

и растительные мотивы узоров XVIII столетия.

В конце XIX века с появлением нового художественного направления — стиля модерн, происходит новый всплеск популярности ручной вышивки. Орнаменты этого периода очень стилизованы. Для вышивки подбирают как мягкие, приглушенные, так и контрастные, интенсивные тона.

Орнаменты русской вышивки всегда соответствовали моде своего времени, а форма вышитого изделия, будь то полотенце, подзор², одежда и т.п., подсказывала сам характер узора.

Сюжеты орнаментов могут состоять из нескольких мотивов. Мотив — это единичное изображение цветка, животного, птицы, человека и т.п. Он может быть изображен на изделии однократно или многократно повторяться, формируя раппорт (повтор) узора.

Изучая образцы русской вышивки, все орнаментальные мотивы можно сгруппировать следующим образом: зооморфные мотивы; антропоморфные мотивы — архаические и бытовые или жанровые, растительные и геометрические, которые, как правило, являются составной частью сюжетной композиции.

В данном издании в качестве иллюстраций приводятся фрагменты узоров шитья XVII—XXI столетий, а также вышитые изделия из коллекции автора с подбором рисунков для вышивки.

¹ Финифть — вид прикладного искусства, в котором сочетается расписная эмаль с живописным резным металлом.

² Подзор — полоска ткани с вышивкой или кружевом, пришитая к одному из краев простыни, так что при застеленной постели подзор остается открытым и свисает над полом.

Зооморфные мотивы

ПТИЦЫ

Одним из самых любимых и распространенных образов в русской вышивке является птица.

«Птица вещая», предсказывающая хорошее будущее. Величественная птица с маленькими птенцами внутри или около нее — идеал выражения материнства в орнаменте. Птицы также олицетворяли с душами умерших, которые прилетали на окна к своим родным. Особенно ярким образом стали птицы в любовной и свадебной лирике. Жених и невеста изображались в виде двух лебедей. В лебединой ладье заключено движение, совершающееся вокруг солнца.

Сюжет традиционного орнамента может включать как одну птицу, так и несколько. Композиционно птицы могут располагаться друг за другом в одном ряду, а также смыкаться клювами или хвостами. Нередко их размещают справа и слева от центральной фигуры композиции. В некоторых вышивках насчитывают от 40 до 60 изображений птиц.

Образ птицы, как правило, обобщен, но в отдельных случа-

ях можно распознать ее вид, например, выделить водоплавающих (уток, гусей, лебедей), петухов и кур, павлинов, орлов и др. Водоплавающих украшали полотенца и части одежды, главным образом женские головные уборы. Их расшивали золотом или жемчугом, изображая лебедей просто под s-образной фигурой, где хвост и крылья приобретали очертания листьев. А на полотенцах и подзорах лебедей изображали сросшимися корпусами, как бы напоминающих ладьеобразную фигуру. Чаще всего такая вышивка выполнялась двусторонним швом или «строчкой».

Самыми любимыми и близкими образами были петушок и курочка. Вышивальщицы старались передать их характерные черты: петушка можно было узнать по гребню, бороде и пышно-

му хвосту, а курочек — по осанке и цыплятам, изображенным рядом с ней.

Вышивали петухов и курочек золотыми нитками на рукавичках и цветными нитками на концах полотенец и подолах рубах. Цвета вышивки соот-

ветствовали яркому оперению птиц.

Во всех русских областях был популярен мотив с изображением павлина. Павлин в народном представлении — это птица женского рода (птица-пава, павая). Характерные признаки павлина — это хохолок и пушистый хвост. Эта птица вышивалась всегда в профиль. Павлину старались придать важность и торжественность, изображая его с большим крылом, пышным хвостом и короной, которая иногда заменяла хохолок. Большое внимание уделяли вышивальщицы богатому оперению павы, расшивая его разноцветными нитками так красочно, что подчас он напоминал сказочную жар-птицу.

Орел в русской вышивке изображался с характерным поворотом головы в профиль. Можно выделить две основные орнаментальные разновидности этой птицы. Первая — это орел с распростертыми крыльями, опущенными вниз. Чаще всего

такой орлик изображался без каких-либо атрибутов царской власти. Этими орликами, как их называли в народе, расшивали рукава рубах, концы полотенец и головные уборы.

Вторая разновидность — геральдический орел с поднятыми крыльями. Такие орлы вышивались во всех губерниях, но главным образом — в центральной.

В крестьянской вышивке геральдический орел вышивался в окружении других птиц, растений, животных и людей, и чаще всего он не был связан с ними по смыслу. Распространен в вышивке также и двуглавый геральдический орел.

Очень редко, но встречаются в народной вышивке изображения таких птиц, как сова, филин и парные голубки.

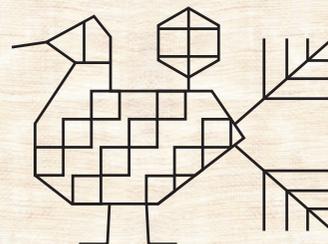
На подзорах XVIII–XIX веков они изображены сидящими на ветвях и летящими в окружении цветочных узоров.

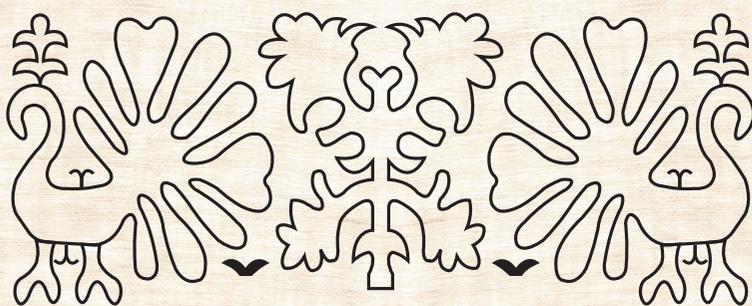
МОТИВЫ ПТИЦ В РУССКОЙ ВЫШИВКЕ

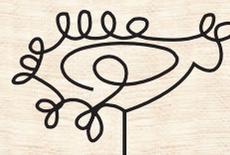
Ряд из птиц-пав. Узор второй половины XIX века

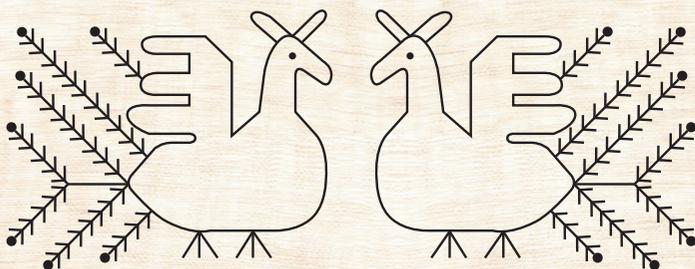
Курочка. Узор второй половины XIX века

Узор второй половины XIX века

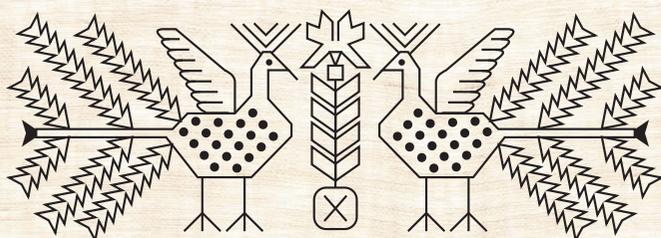
Курочка. Узор XIX века

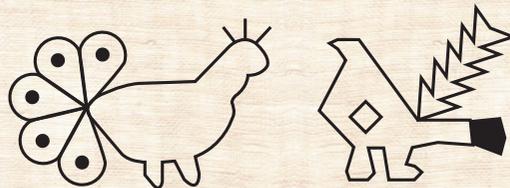
Узор второй половины XIX века

Петушок. Узор XVIII века

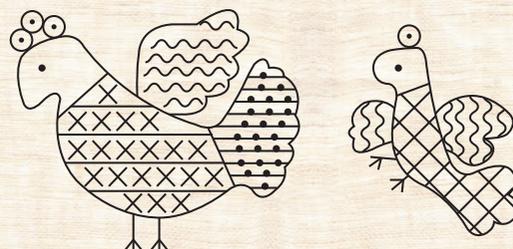
Узор второй половины XIX века

Курочки. Узоры конца XIX века

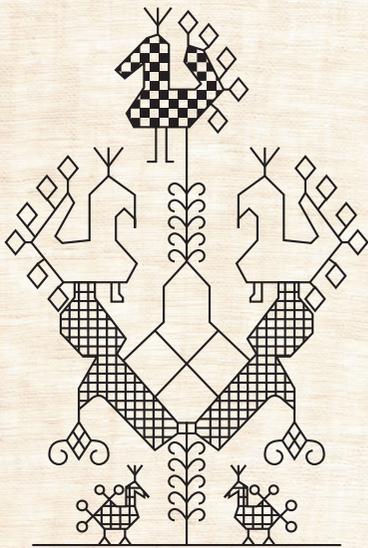

Лебеди. Узор второй половины XIX века

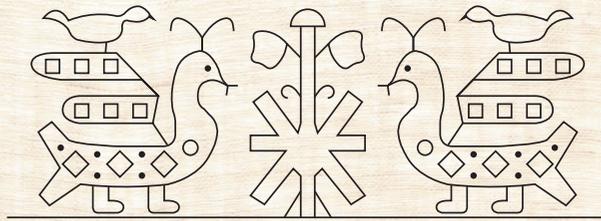

Петушок и курочка. Узор начала XIX века

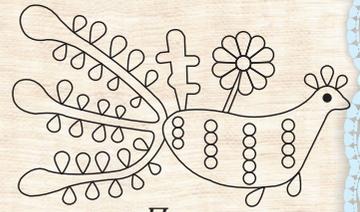
Зооморфные мотивы

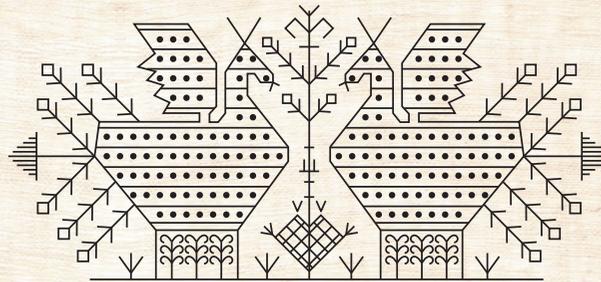
Мотив с птицами. Узор второй половины XIX века

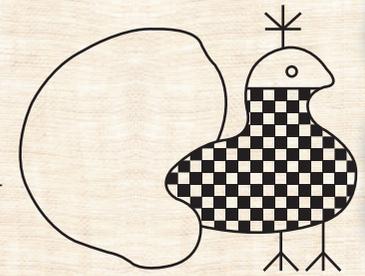
Павы у дерева жизни. Узор первой половины XIX века

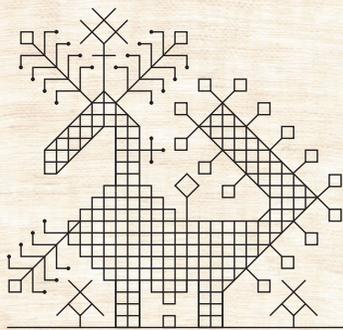
Пава. Узор XIX–XX века

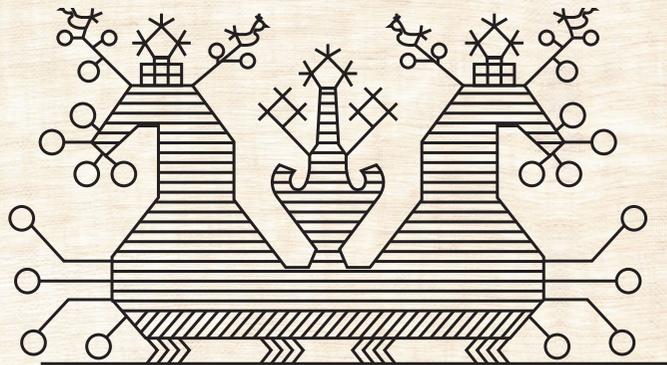
Павы у дерева жизни. Узор второй половины XIX века

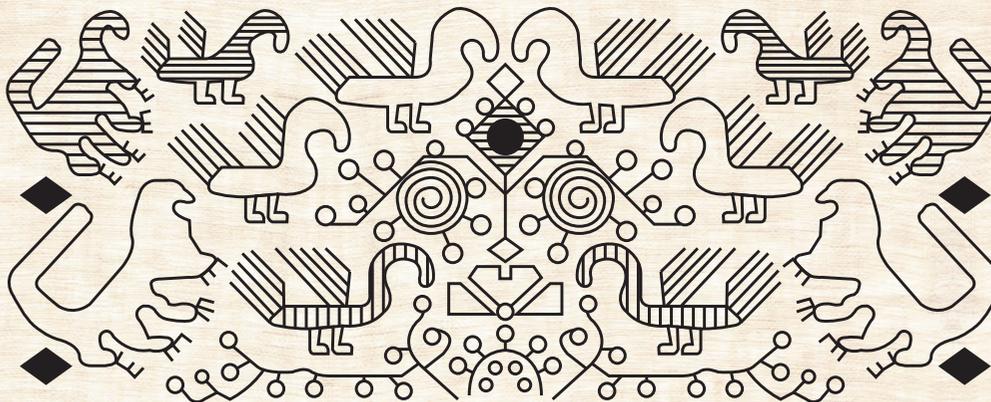
Пава. Узор первой половины XIX века

Пава. Узор второй половины XIX века

Птица-ладья. Узор второй половины XIX века

Дерево в окружении птиц и львов с элементами растительности. Узор середины XIX века