

Н.Н. МУРАНОВА, педагог дополнительного образования студии декоративно-прикладного творчества Московского городского дворца детского (юношеского) творчества

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ОРНАМЕНТА В СОВРЕМЕННОМ ТРИКОТАЖЕ

О владение техникой ремесла, связанного с народными традициями, помогает развивать в ребенке чувство гармонии, способствует самоопределению личности в современном мире.

В основу этой работы лег материал, собранный в экспедициях по Рязанской области. Результатом стала коллекция трикотажных изделий «Рязаночка» по мотивам сапожковского ткачества. Вся работа была направлена не только на изучение промысла, но и на использование народных традиций в современной моде, орнаментальных мотивов в новой интерпретации.

В XIX в. домашнее ткачество было широко распространено в крестьянском быту. Сырьем для него служили лен и конопля, добываемые и обрабатываемые в каждом крестьянском хозяйстве. Долгими зимними вечерами на посиделках крестьянские девушки пряли на ручных прялках лен, а ближе к весне начинали ткать полотна и узорные ткани. Из них деревенские мастерицы шили цветные сарафаны,

юбки-поневы, рубахи, пушпаны, головные косынки, платки. Прекрасным дополнением к костюму служил узорный пояс, затканый геометрическим орнаментом, а то и буквами, из которых складывались целые фразы, вроде: «Кого люблю, тому дарю». Такой пояс невеста обычно дарила жениху. Пояс был обязательной принадлежностью в костюме, именно он вводил только что появившегося маленького человека в мир и служил ему оберегом.

Для сапожковского ткачества характерна строгая геометричность узоров, их большая ритмичность и уравнированность отдельных частей. Узор в ткани строится обычно на пересечении диагональных линий, образующих различные орнаментальные формы, в которых ясно прослеживается их происхождение от ромба. В одном случае это ромб с отростками, так называемый репей, в другом — ромб с гребенчатыми сторонами или

ромб с крючками, выходящими из двух или четырех его углов или же ромбовидная сетка, иногда это полуромб в виде треугольника и др.

Колорит народных тканей характеризует звучная цветовая гамма, в которой преобладает красный цвет. Недаром в русском фольклоре слово «красный» — синоним слов «красивый», «прекрасный». Красный цвет в крестьянских тканях XIX в. чаще всего сочетается с белым. Также используются золотистые, желтые цвета, создающие ощущение солнечного тепла; а использование синего, зеленого и белого цветов придает контрастность.

Одним из основных цветов нашей коллекции стал красный с дополнением белого, синего, зеленого и желтого. Большое значение в костюме уделялось символике орнамента. В настоящее время ученым удалось расшифровать многие знаки (табл. 1).

Таблица 1

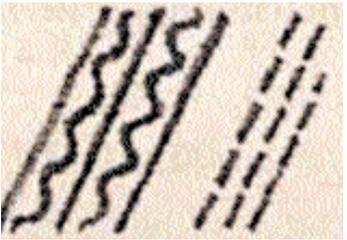
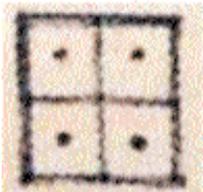
Рисунок	Значение
	Волнистые линии — вода
	Горизонтальные — земля
	Косые — дождь, пересекающий путь к солнцу
	Точки между линиями — зерна, брошенные в землю

Рис. 1

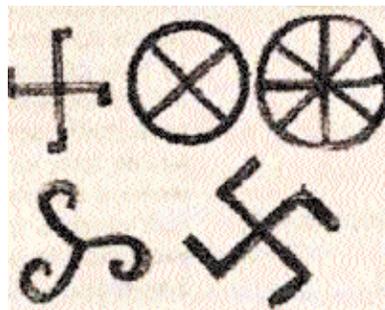

Рис. 2

На глиняном сосуде (рис. 1) можно «прочитать»: небо с запасами воды; текущие по воздуху дождевые струи; земля с растениями и точками семян. Так земледelec выражал свое желание: «Пусть пойдет дождь».

Часто древние мастера изображали знаки, символизирующие солнце, так называемые солярные знаки (рис. 2). Солнце за тысячелетия получило великое множество вариантов изображения. К ним относятся и разнообразные кресты — как в круге, так и без него.

Много тайн могут раскрыть древние орнаменты. Разгадывая их, мы начинаем понимать, что язык символов передавал отношение наших предков к природе. Преклоняясь перед ней, как бы прося у нее милости, защиты, покровительства, древний мастер выводил рукой своеобразные заклинания в виде орнамента. Заметим, что народ тщательно отбирал из множества знаков и бережно хранил лишь те, что, по его мнению, способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию, удаче. Обитающим в мире людям традиционное мышление предписывало вести себя по образу и подобию его прародителей: по раз и навсегда установленному образцу делались вещи, одежда, жилье, оформлялись значимые события и даты.

Например, один и тот же знак «орепей»

в зоне плеча женского костюма читается как «мировая гора» или Алатырь-камень с восседающим на нем божеством:

в локтевой зоне — как «предок»:

а подоле — как вход в потусторонний мир:

или «предок». Выделить изображения богов позволяет характерный вспомогательный узор — колесницы, в которых, по представлениям древних, божества перемещались в пространстве. Везли их возничие-животные, характерные для каждого божества — змеи, птицы, кони, олени.

С выделением новых божественных ипостасей появляются оттенки в чтении тех или иных элементов орнамента, их графические изменения. Так, выделение из архетипа мирового божества образов, персонифицирующих его отдельные качества — ветра (Стрибог), грома (Перун), водяного царя (Водище), владыки потустороннего мира (Сварог), божества земли, плодородия (Велес), хранителя зерна, урожая (Яри), плодоносящего огня (Переплут, Ярило, Семаргл), — приводит к возникновению символов, в основе которых лежит один графический образ, подобно тому как сами мифологические персонажи сохраняют общие свойства или атрибуты — способность управлять водами, вызывать вихрь, дождь, повелевать молниями, ковать и т. д. (рис. 3).

Учеными было дано полное значение образуемых символов, а также их энергетическое воздействие (табл. 2).

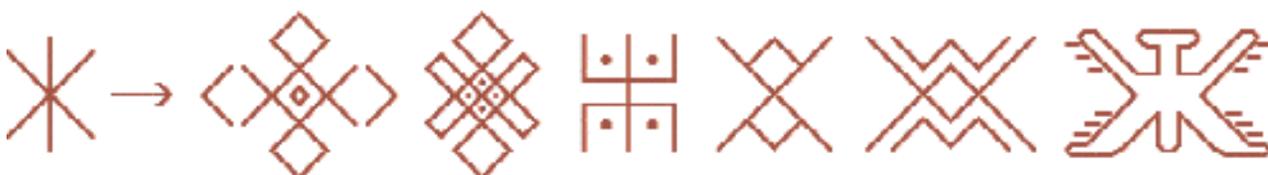

Рис. 3

Таблица 2

Символ	Расшифровка согласно матрице			Традиционное значение
	Стихия (солнце, ветер, месяц, огонь)	Вид воды (роса, вода, снег)	«Оплодотворенная» (животворная) стихия	
	Стихия (солнце, ветер, месяц, огонь)	Вид воды (роса, вода, снег)	«Оплодотворенная» (животворная) стихия	Новая жизнь
	Солнце, ветер	Вода	Гроза, ливень	Летящий громовник — Крылатый медведь
	Огонь, месяц	Лед (роса)	Хтонические силы воды	Водяной
	Огонь, Перун, лед	Месяц, юровая роса	Хтонические силы плодородия	Орпей (громовник в берлоге)
				Месяц, мировое дерево
	Солнце, тесмофории, цералии, лен, ветер		Урожай, доля	Рожаницы
				Рогатая

В виде замкнутых круговых траекторий они к тому же могут использоваться в спортивной, боевой, танцевальной или целительской практи-

ках; и наоборот — любое движение или пространственное перемещение могут быть записаны орнаментальной композицией (табл. 3).

Таблица 3

Символ	Значение	Символ	Значение	Символ	Значение
	Рок		Куп		Поле вспаханное
	Цветок папоротника		Спорыш		Коляда
	Коло Сва, Коло Сварога, Коло Яви		Подземное солнце, Коло Нави		Купала
	Макошь		Звезда — Макошна, звезда рожаниц		Чара
	Огонь, сила, движение		Обратное движение		Поле засеянное
	Перун, громовник		Коло Перуна		Сварог, Солнце, Явь
	Ярила		Стрибог, ветры Стрибоговы		«Ужи», вода, лунная сила
	Огонь — Сварожич		Кузница		Знак зверя
					Древо жизни
	Дажьбог, Мир, Белый свет		Сварог, Солнце, Явь		Комоедицы, Велесов день
	Кузня		«Замкнутый огонь»		Таусень
	Земля		Земля, раскрытая весной		Любчик

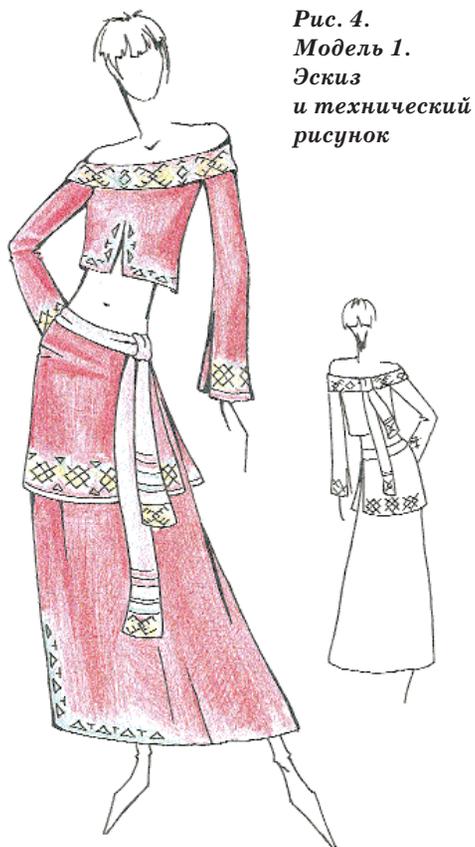

Рис. 4. Модель 1. Эскиз и технический рисунок

Рис. 5. Модель 2. Эскиз и технический рисунок

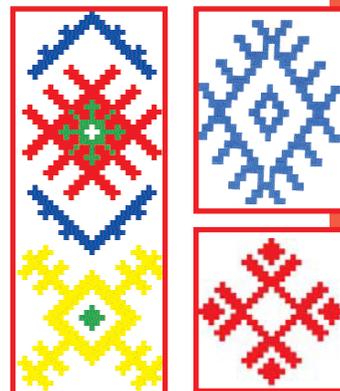

Рис. 6. Модель 3. Эскиз и технический рисунок

Рис. 7. Элементы узоров

После знакомства с историей ткачества, костюмом, орнаментом и использованием символики в costume началась разработка элементов узора, эскизов моделей, подбор цветов. Затем элементы узора были составлены в полосу геометрического орнамента и размещены в деталях костюма.

Приемы машинного вязания прописаны и адаптированы для обучающихся. При разработке эскизов и технических рисунков для орнамента необходимо использовать традиционные элементы орнамента и формы костюма в современной интерпретации, которые могут быть выполнены в программах Paint, Corel Draw, Photoshop. Благодаря полученному материалу о символах народного орнамента Рязанской области каждый обучающийся может самостоятельно составить свой технический рисунок, используя для создания изделий коллекции современные ручные машины Silver, «Бразер».

