СЦЕНИЧЕСКИЙ СТИЛИЗОВАННЫЙ КОСТЮМ В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Свиридова Е.А., Фомина А.П.

МОУ гимназии №2, 8, 9 класс

Научный руководители: Прокудина Л.И., учитель технологии, Спирина Н.В., Учитель русского языка и Литературы, «Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза Н. П. Белоусова Красноармейского района Волгограда»

Русский народный костюм не имеет аналогов в мире и является уникальным в истории мировой культуры. Бытование же народного костюма определяла традиция. Во все времена для русского человека имело огромное значение то, во что он одет. Подтверждение тому мы находим в пословицах: «Большое платье в большое место несет», «Цветастое платье на плечи, а добрая мысль к сердцу».

Выбор костюмов, которые мы представляем, не случаен. Занимаясь длительное время в русском народном ансамбле «Журавушка», мы видели, что старшие участницы творческого коллектива создавали своими руками сценические костюмы как себе, так и другим, более юным, участницам ансамбля. Эти наряды отличались индивидуальностью, красочностью, своеобразностью.

Теперь, став старше, мы решили **сшить самостоятельно костюмы** для себя и для младших участников «Журавушки»…

Для этого мы посещали выставки, проходящие в музеях города, принимали участие в конкурсах, где внимательно рассматривали костюмы других коллективов. В библиотеке было найдено много литературы о русском народном костюме, русских традициях. Рассмотрели и изучили значение обереговых символов не только на костюме, но и в предметах домашнего быта. А когда мы обратились за информацией к Интернету, то увидели, как много в России людей, увлеченных этой темой. Узнали, как громадно и обширно наследство русского народа, в которое русские люди веками вкладывали свой труд, душу, мечты, надежды, радости и горести. И прослеживается это не только в костюмах, но и в русских народных песнях, которые мы исполняем.

В итоге нам захотелось создать **свой неповторимый индивидуальный сценический образ.**

В наших костюмах прослеживается несколько направлений: фольклорное (вышитые символы, которые обозначают добро, радость, счастье), и более современные приемы (вязаное кружево, аппликация, мережки, бисер).

На современные приемы делается больший акцент, чтобы обратить внимание насколько красиво можно это применять. Любая, даже экстра модная одежда только выигрывает, если использовать даже самые незначительные элементы русских народных мотивов.

Актуальность

Изучая народную культуру, мы поняли, что она является неиссякаемым источником для творчества. Тема нашей работы определяется тем, что в настоящее время все чаще мы обращаемся к истории русской культуры, русского языка. А еще мы обратили внимание, что современные школьники мало знают о русской национальной одежде, о русских традициях и праздниках. Люди других национальностей не стесняются носить национальную одежду в современной жизни. Русских людей практически не встретишь в национальном костюме. Самое большее - можно увидеть элементы костюма, поэтому мы решили изучить эту тему на примере костюмов своего ансамбля. А также создать не точную копию, а рубахи, которые можно надевать даже с джинсами. Тем самым вызвать у сверстников интерес к этой теме.

Цель исследовательской работы

Основная цель работы — ответить на вопрос «Какой должен быть сценический стилизованный костюм в соответствии с народными традициями?»

Для достижения этой цели необходимо решить ряд **конкретных задач:**

– познакомиться с литературой по теме «Русский народный костюм»;

– изучить язык славяно-русского орнамента;

– выяснить значение символов Славянской вышивки;

– проанализировать изученную информацию и создать свои модели сценического стилизованного костюма;

– подобрать орнамент и отделочные элементы для костюма.

Структура работы

Данное исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения

Мир далеких предков

На Руси национальный костюм всегда имел свои особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. До XVIII века костюм не претерпевал резких изменений, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма. (http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/)

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холсты и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир

Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа. При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южно - русский, более древний).(приложение №1). При этом издавна рубаха всегда была основой. Рассмотрев простой крой женской рубахи, мы пришли к выводу, что, как правило, их шили изо льна или хлопка, а более дорогие — из шелка. Из курса истории мы знаем, как тяжел был сельский труд крестьян, которые практически в ручную собирали лён и ткали из него на ткацких станках полотно.

Лен зеленой
При горе, при крутой!
Уж я сеяла,сеяла ленок,
Уж я, сея, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Ты удайся, мой беленький ленок (песня-заклинание, в дальнейшем хороводно-игровая),(М.Н.Мерцалова «Поэзия народного костюма»).

Крой был несложный - прямоугольники и квадраты. (приложение №2) Главное - правильно рассчитать размер этих деталей. Посетив наш Волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта», мы увидели старинные станки, инструменты и приспособления ткачей, кузнецов, плотников и пекарей, уникальные станки для плетения зембелей (корзин из тростника), гордость Сарепты - ткань «сарпинку».

Язык славяно-русского орнамента

Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. ЦВЕТА в основном были яркими, радостными. Особенности использование определенной цветовой гаммы и нашло отражение в костюме.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем. Когда с третьим пением петуха крестьянки спешили на луг, чтобы посмотреть, обильна ли роса на растеленных холстах, не диск ли восходящего солнца наполнял их душу красным цветом - ощущением радости, полноты жизни .

1) Красный – Огонь, (и Солнце – как небесный Огонь), кровь (жизненная Сила).В народе верили, что красный цвет обладает чудесными свойствами и способствует плодородию. В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. Здесь так же, как и в северных и центральных регионах, в праздничной одежде мажорно звучит гамма красного. „Красное» сливалось в понятии народа с „прекрасным», что нашло свое отражение в таких определениях, как „красна девица», „красно солнышко», „красный угол». Самая красивая, главная площадь Москвы названа „Красной». Сочетание белого с красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах - снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика.

Любовь к красному цвету определяется и в выборе красноузорных фабричных тканей для костюма и кумачовых ситцевых платков. Исключение составляют вышивки воронежских рубах, исполненные черными нитями. Тонкий геометрический узор черных линий покрывает плечевую часть рукавов праздничной рубахи и край фартука. (приложение № 3 рис.1) ((www.pavelbers.com/Russia%20kostum.htm) 2)Белый. Этот цвет давали лен (беленый или небеленый) и шерсть. Причем, поскольку отбелка льна требовала дополнительных затрат времени и сил, то беленую ткань могли себе позволить только зажиточные и знатные люди - и этот цвет сразу становился признаком высокого социального статуса носившего. Впрочем, символически «льняной» цвет тоже считался белым.

Связан с идеей Света, чистоты и священности (Белый Свет, Белый Царь – над царями царь и т.п.); в то же время – цвет Смерти, траура. 3) Черный – Земля. Пашня темного цвета плавно перетекала в виде клеток на поневу. Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной. Чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.(приложение №3фото2). 4) Золотой – Солнце. Золотыми нитями чаще всего вышивали головные уборы. 5)Зеленый–Растительность,Жизнь. 6)Синий–Небо,Воды. Эти три цвета присутствуют в отделке одежды уже в 13 веке (согласно результатам раскопок в Новгороде), но в качестве основного цвета костюма возникают уже довольно поздно (18 век). Причем, в эти цвета в основном окрашены не домотканые, а привозные (из Китая и Ирана) ткани. В некоторых областях синие сарафаны носили женщины, находящиеся в браке более пяти лет.(приложение№3фото3). 7) Фиолетовый редко встречается в русской вышивке.

Рассмотрев множество вариантов русского народного костюма, мы решили, что в нашем сценическом костюме будет преобладать красный цвет.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Наши рубахи мы украсили не только вышитыми обереговыми символами, но и кружевами, которые мы вязали крючком, тесьмой и лентами.

Обереги

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. (приложение №4 фото 1). У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку. Часто из лучей этих крестов словно вырастают человеческие фигурки: то чередующиеся между собой «девы»(приложение №4 фото 2) с поднятыми руками и «Матери» с опущенными. Соединение женских изображений с ромбами, в которые они вписаны, обозначают женское начало в природе и само плодородие. (приложение №4 рис. 3). Ромб в народном сознании соотносится с солнечным кругом. А ромб с крестом и женским изображением- с солнцем рождающим слово «солнце». По народным представлениям бытие мира зависит от сияния солнца,плодящая сила которого заключалась в его ярких весенних и летних лучах. Человек тесно связан с природой поэтому среди славянских символов встречаются изображения птиц, фантастических коней, оленей, львов…(приложение №4 фото 3).

Многие узоры не только украшали одежду, но и оберегали от злых духов.

Ромбы, треугольники,кресты, квадраты, круги так полны таинственного смысла! Покрывая ими чистое полотно, мастерицы как бы переписывали созданные нашими предками своеобразные письмена. Эти родовые письмена полны значений, накопившихся за многие века и тысячелетия.

Обережная вышивка для собственной одежды ребенка уже отличалась от оберегов взрослых. Во-первых, цвет обережной вышивки для детей был всегда красным, тогда как для взрослой одежды он мог быть различным. Так, женщины часто использовали в вышивке кроме красного черный цвет – цвет матери-земли, пытаясь таким образом

защитить свое чрево от бесплодия. Мужчинам же часто был нужен для оберега синий или зеленый цвета – синий защищал от гибели от стихий, зеленый – от ран. У детей этого не было. Считалось, что дети находятся под опекой и защитой своего рода. На рубахе девочки-девушки вышивка в основном шла по подолу, рукавам и ожерелью, а у замужней женщины – грудь, ворот, вышивка по подолу была шире – в ней отражалось еще и новое родство, принадлежность к роду мужа. Основными охранительными символами для девочки были: Богини-покровительницы судьбы, символ рода, древесные орнаменты, символ покровителя дня ее рождения, символы земли (опять же, отличающиеся от женских символов земли – у тех в основном она представлялась либо распаханной, либо уже засеянной) и женских ремесел. (приложение №4 фото №2).

Мальчики (как и девочки) до двенадцати лет носили рубахи без поясов. Основными символами, охраняющими мальчиков, считались: символы огня, солнечные символы, изображения тотемных животных, разумеется, также символ рода-покровителя и духа-покровителя дня рождения, колокольчики-бубенчики и символы мужских ремесел.

До совершеннолетия мальчики и девочки могли также носить общие обереги. Проходя инициацию в двенадцать лет, обереги мальчика менялись, становились (как и у девочки) более поло-определенными. Появлялся пояс и, разумеется, оберегов становилось меньше – ведь росла своя собственная сила.

Суть оберегов в точности соответствует их названию: их призвание – оберегать людей, особенно в годы лихолетия, в периоды военных конфликтов, террористических актов и других невзгод. Иными словами, защищать своего хозяина от любого направленного негативного воздействия, каким бы оно ни было и откуда бы ни исходило. Мы сегодня практически утратили навыки повседневной защиты, которые использовали наши предки. На нашей одежде трудно найти обереговые символы. Их там просто нет.

Создавая узоры на своих костюмах, мы хотим рассказать о своей современной жизни, но при этом сохранить магию древних изображений.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Головной убор

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки. А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус). Так как наши рубахи укороченные мы решили: в качестве головного убора изготовить ленту – повязку. (Приложение №4, фото 4)

Заключение

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы:

– костюмы наши будут выполнены из натуральных хлопчатобумажных не дорогих тканей.

– крой рубахи будет строго соответствовать старинному покрою в виде простых геометрических фигур.

– в качестве отделки мы используем обереговые символы, используя современные материалы (тесьма, паетки, кружева).

– мы рубахи сделаем короче. Это позволит надеть рубаху с джинсами и исполнить русские народные песни в современной аранжировке. (приложение №4 фото 5).

Изучая все эти материалы, мы поняли, как мало мы пока знаем не только о нашей национальной одежде, но и о жизни наших предков. Радует то, что многие традиции древних славян дошли до наших времен. Например: встречать дорогих гостей хлебом с солью на полотенце, которое вышито обереговыми символами. До наших дней сохранились изображения птиц, животных на посуде, платках и шалях.

Список литературы

1. Афанасьев А.Н. «Древо жизни». М. «Современник», 1982

2. Исенко С. «Сарафаны и душегреи». Серия «Народное творчество» 1991, № 6

3. Картовцева М.Т. «Школа русского фольклора». М. МГИК,1994

4. Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Велесова книга.- Сост. А.И. Баженова, В.И. Вардугин.- Саратов, «Надежда», 1993.

5. Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма». М. «Молодая гвардия»,1975

6. «Русский народный костюм». Автор-составитель Л. Ефимова М. «Советская Россия», 1989

7. Рыбаков Б.И. «Язычество древней Руси». М. «Наука», 1987

8. Сахаров И.П. «Сказание русского народа». М. «Художественная литература», 1990

9. Широкова Г.А. «Нынче в моде русский стиль». Серия «Сделай сам». М. «Знание», 1993, № 2

10. Музей-заповедник «Старая Сарепта» http://altsarepta.ru/ru/posetitelu-kontakty/12-ru/posetitelyam

11. традиционная славянская вышивка и обереги http://www.liveinternet.ru/users/2930900/post148924618/

12. цвета http://akademijaumelieruki2012.jimdo.com/

13. http://www.bibliotekar.ru/rusSvadba/23.htm

14. https://ru.wikipedia.org/wiki/

15. http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/russkii-narodnyi-kostyum

16. http://rusnardom.ru/russkiy-narodnyiy-kostyum-v-kulture/

17. https://ashkalov.ru/russian-folk-costume.html

18. http://vantit.ru/narodnaja-kultura-4/557-odezhda-i-ukrashenija.html