

Т. М. Носань

**Женские головные уборы
в творчестве мастериц Карелии**

Петрозаводск 2006

Министерство культуры и по связям с общественностью
Республики Карелия
ГОУ СПО (ССУЗ) Карельское училище культуры

Т. М. Носань

**Женские головные уборы
в творчестве мастериц Карелии**

Учебно-методическое пособие

Петрозаводск
Издательство ПетрГУ
2006

ББК 85.126.6

Н84

УДК 745

Носань, Т. М.

Н84

Женские головные уборы в творчестве мастериц Карелии/
Т. М. Носань. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. — 36 с.

ISBN 5-8021-0541-0

Материалы пособия имеют практическую направленность — оказать методическую помощь учебным заведениям в пополнении содержания программ по вышивке на отделениях декоративно-прикладного искусства. В разделах пособия отражена технология вышивания девичьих и женских головных уборов, отражающая традиционное искусство Карельского края. В приложении представлены дипломные и семестровые работы студентов, выполненные в традиционной технике и вошедшие в методический фонд отделения декоративно-прикладного искусства.

Этот опыт осмысления методологических и теоретических аспектов в преподавании специальной дисциплины будет интересен преподавателям и студентам художественных отделений средних специальных учебных заведений культуры.

ББК 85.126.6

© ГОУ СПО (ССУЗ) Карельское училище
культуры, 2006

© Издательство Петрозаводского государственного
университета, оригинал-макет, 2006

ISBN 5-8021-0541-0

ВВЕДЕНИЕ

Карелия — подлинная сокровищница художественной народной культуры, одной из разновидностей которой было традиционное искусство вышивания. Перед нами стоит задача не только сохранить такое богатое художественное наследие, но и возродить ушедшее, а также, всесторонне изучая прекрасное старое народное искусство, находить дальнейшие пути развития народного ремесла, взяв за образцы лучшие произведения, которые поражают простотой и разнообразием композиций. Каждая мастерица стремилась достичь предельной выразительности в конструкции, декоративной обработке, внося присущий ей художественный почерк в создаваемые изделия, опираясь на многовековые традиции, выработанные мастерами предшествующих поколений.

В различных регионах в течение многих столетий формировались свои эстетические вкусы и традиции, свои приемы обработки материалов. Однако народное искусство никогда не было изолировано. Соприкасаясь с художественным творчеством населения соседних регионов и народов, оно впитывало в себя новые черты, которые мастера творчески воспринимали и перерабатывали в соответствии с местными вкусами, обычаями, условиями.

Бытовое орнаментальное искусство отражало духовную культуру, эстетические воззрения его творцов, оно воспевало радость труда и созидания, мечты о счастье и красоте. Природа северного края была тем постоянным источником, который вдохновлял народных умельцев на различные темы и формы народного искусства. Она предоставляла им необходимые для этого материалы.

Все это характеризует особенности декоративного искусства, свойственные карельскому народному искусству. Вышивка была издавна едва ли

не основной формой декоративного народного творчества карельских женщин. Вышитыми узорами карелки украшали одежду, женские рубахи, головные уборы: сороки, повойники, кокошники, а также полотенца, подзоры и т. д.

Эти изделия выполняли не только утилитарную функцию; они составляли существенную часть многочисленных карельских празднеств и обрядов, входили в состав приданого карельской невесты.

В зависимости от материалов карельская народная вышивка подразделялась: на вышивку хлопчатобумажными нитками, шелковыми, золотошвейное и жемчужное шитье. Каждой из них присущи определенные виды техники, свой сюжет, стилистические особенности. Вышивка различалась также и по территориальному признаку. Наиболее древней и яркой группой были геометрические узоры, которыми украшали старинные головные уборы из холщового материала — «сороки». Народный костюм и его составная часть головной убор — самый массивный вид традиционного народного творчества, неотъемлемая часть нашей культуры, свидетель не только национальной принадлежности человека: он несет на себе отпечаток времени, истории родного края, бытового уклада, социальной среды. Желание и стремление сохранить и продолжить традиции древней культуры заставляют нас постоянно обращаться к народному творчеству, поэтому перед студентами прикладного отделения в процессе обучения стоят следующие задачи:

1. Изучение традиционного художественного наследия — орнаментированных предметов крестьянского искусства, хранящихся в Карельском государственном историко-краеведческом музее, — головных уборов (эстетическое содержание их форм, законы и правила композиционного решения, орнаментация, способы вышивки, ткани, конструкция формы, размеры, рисунок, цвет).

2. Изучение художественного наследия и дальнейшее совершенствование изделий прикладного и народного творчества с учетом традиций и знаний различных техник исполнения вышивки головного убора.

3. Сохранение и возрождение традиций мастерства народного искусства, которое является животворящим источником для современного человека в области декоративно-прикладного искусства.

Таким образом, приобщение студентов к возрождению традиций художественного наследия осуществляется через ознакомление их с предметами быта, через изучение и выполнение изделий прикладного и народного творчества.

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Незаслуженно забытые изделия прикладного и народного творчества в нашей стране приобретают свою ценность и превосходство над промышленными образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник эмоциональной духовности. Среди таких известных видов рукоделия, как вышивание, особое место занимает вышивание головных уборов, которые строго подразделяются на девичьи и женские.

Девичьи — в форме венка, повязки, ленты, почелки из парчи и позумента штофной ткани, из полос кумача с богатым шитьем золотой нитью, типичных для северных районов, — делались широкими, на плотной основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера.

В совершенстве владели карельские мастерицы золотошвейным и жемчужным шитьем (на отдельных территориях Карелии), которое пошло от монашек из Поморья. Головные уборы были очень дорогие, тщательно сохранялись в семьях и передавались по наследству.

Жемчужное шитье

Жемчугом шили особо праздничные женские головные уборы-венцы (жемчугаты) южные карелы и вепсы. Жемчугат состоял из трех частей: подзора, поднизи и широкой ленты, которая прикреплялась к подзору сзади. Молодые замужние женщины к этому головному убору добавляли еще бархатный повойник, расшитый золотом.

Умение нанизывать жемчужины требовало кропотливого труда и большого художественного мастерства. Вышивальщица заранее готовила рисунок; затем, просверлив в каждой жемчужине отверстие, нанизывала их на шнур, волос или металлизированную нить и выкладывала жемчужные нити по подготовленному рисунку. Орнамент из жемчуга, состоявший из розеток, стилизованных водоплавающих птиц и растений (ветки, побеги, цветы, деревья), покрывал всю поверхность головного убора, как бы под-

черкивая особую его значимость и торжественность. Основой для вышивки служил шелк, бархат, другие ткани. Формы северных головных уборов, несмотря на объединяющие их названия, были весьма разнообразны даже в соседних районах. Излюбленными поделочными материалами, использовавшимися в орнаментации северных головных уборов, были белый бисер, фольга, стекло, рубленый перламутр и речной жемчуг.

Добыча жемчуга, как отражено в церковных книгах, производилась в Карелии и на севере России в IX–X веках.

В XVII веке по добыче речного жемчуга Карелия была на 1-м месте в мире. Его было так много, что только ленивый не искал (собирали ведрами).

В 1722 году царь Петр I наложил вето на добычу жемчуга, которая стала резко сокращаться из-за массового уничтожения раковин. Люди перегораживали реки, которые мелели до 1 метра глубиной, и заставляли своих детей 7–12 лет собирать жемчужные раковины, но, так как раковины собирали все подряд, а не выборочно, вскрывали и выбрасывали, это и привело к сокращению добычи жемчуга. В XIX веке жемчуголов уходил на добычу, надевая на себя порты и рубаху с коричнево-синей полоской.

В Беломорском районе, в деревне Кивилиевых 12 поколений этого рода занимались добычей жемчуга. Дед Кивилиев считал, что если раковина была в порожистых реках, то в ней обязательно находился жемчуг. Карельский жемчуг — неровный, белый, черный (серовато-матовый), розовый. В реках, впадающих в озеро Пааноярви, вылавливали розовый и черный жемчуг, который продавали за границу.

В XIX веке в Карелии стал исчезать жемчужный промысел, поэтому были введены налоги на его добычу. После этого жемчужные раковины стали вылавливать выборочно, с помощью берестяной подзорной трубы, в которую вставляли шест с железной ладошкой на конце. Находясь на плоту, жемчуголов опускал подзорную трубу в воду, выбирал нужную крупную раковину; брал этот шест, опускал его в воду и железной ладошкой поднимал ее через трубу на поверхность плота.

Существует 2 способа зарождения жемчуга.

1. При попадании песчинки в раковину моллюска. Попадшая песчинка обволакивается выделяемым моллюском защитным веществом-перламутром (защитная реакция моллюска), которое и образует жемчуг.

2. В жабрах красной рыбы-семги присутствуют личинки-бактерии («глаходии — жемчужницы»), которые попадают в открытую раковину моллюска. В результате реакции моллюска на бактерию выделяется перламутр и образуется жемчуг.

Золотошвейное шитье

Большой выразительностью отличалась и золотошвейная вышивка металлическими позолоченными и серебряными нитками, а исполнявших ее мастериц называли золотошвеями. Золотым шитьем украшали одежду, облачения священнослужителей, предметы церковной утвари, головные уборы-кокошники, повойники, имевшие вид небольших овальных шапочек. В южной Карелии повойники шили из бархата, а в северной — из шелка. Они были принадлежностью состоятельных крестьян, отличались дорогостоящей и виртуозной по мастерству вышивкой, поэтому их очень берегли, передавали из поколения в поколение и надевали только по большим праздникам.

Декоративный эффект в золотом шитье достигался использованием множества разнообразных технических приемов и материалов. Шитье выполнялось волочеными или прядеными нитями. Употреблялись и нити в виде узкой тонкой полосы драгоценного металла, «бить» в виде тонкой проволоки, скрученной в виде спирали, — канитель.

Техника вышивания представляет собой довольно сложный процесс: получив заказ, мастерица вырезала из картона рисунки, прикрепляла к пальцам материал, раскладывала вырезанные узоры по ткани и вышивала золотой или серебряной пряденой нитью (гладьевая техника), так что вырезанные рисунки оставались под вышивкой, а узор получался выпуклым. Мотивы орнамента на золотошвейных повойниках — растительные (деревья, цветущие кусты, иногда с птицами на ветках), выполненные в округлых, криволинейных контурах шитья.

Особенностью золотого шитья является шов «в прикреп». Металлическая нить накладывалась на ткань и прикреплялась к ней мелкими стежками тонкой шелковой или льняной нитью в цвет золота, серебра или контрастной цветной, в зависимости от художественной задачи. Золотошвеи владели большим запасом разнообразных узоров-прикрепов, создающих на поверхности шитья дополнительные геометрические фигуры под красочными названиями: «ягодка с черенком», «ягодка простая», «копчик», «денежка», «рядки», «городок», «перышки» и др.

В качестве фона для золотного шитья использовались дорогие привозные бархаты и шелковые ткани, тонкая кисея. Шитье дополнялось жемчугом, драгоценными камнями, самоцветами, золочеными орнаментированными пластинами, мелкими бляшками, блестками. Орнаментальные композиции золотного шитья включают растительные мотивы, изображения птиц, зверей и фантастических животных. Особенно нарядно украшались праздничные кокошники.

Характерной стала для золотного шитья и обводка рисунка по контуру мелкими ажурными петлями.

Разнообразные женские головные уборы всегда полностью закрывали волосы (обладавшие, по народным поверьям, колдовской силой), ходить с

непокрытой головой считалось для замужней женщины позором, грехом.. Характер головного убора отражал не только семейное, но также социальное и имущественное положение.

В качестве головных уборов женщины северных губерний носили кокошники. Кокошники-соборники представляют собой головной убор на твердой основе. Соборник изготавливался из парчи, позумента, шелка, бархата, вышитых серебряной и золотой нитью, на каркасе из картона или проклеенного холста с ситцевой или холщевой подкладкой. Характерной особенностью такого соборника было широкое очелье и конусообразное возвышение на темени, заложное спереди вертикальными плотными валиками-борами. Сзади соборник затягивался на вздержку и украшался

*Кокошник — головной убор замужней женщины.
Олонецкая губ. Конец XIX в.*

широким бантом с длинными концами, спускавшимися на спину. Очелье соборника орнаментировалось бисером, цветным стеклом в металлической оправе, имитировавшим драгоценные камни. Иногда к соборнику прикрепляли бисерную или жемчужную сетку-поднизь, закрывавшую часть лба. Кокошники-соборники-«борушки» являлись праздничными головными уборами молодых замужних женщин Архангельской области в XIX веке.

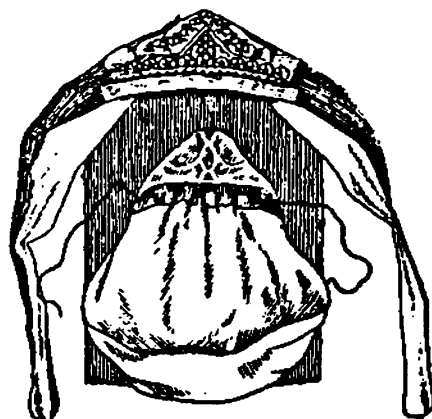
Выполнялись они профессиональными мастерицами из фабричных тканей с использованием в орнаментации белого бисера, фольги, стекла, рубленого перламутра и речного жемчуга.

Наиболее характерными орнаментами были растительные, а также изображения птиц.

Формы головных уборов к сарафанному комплекту были разными: кокошники в виде шапочки; с вытянутым вперед очельем с лопастями, прикрывающими уши (Каргопольский уезд Олонецкой губернии).

Головной убор «сорока»

Наиболее старинный женский головной убор Олонецкой губернии — «сорока со сдерихой». Сдериха — род чепчика из домотканого холста, в верхней части с «коронкой» в виде копытца; «сороку» — вторую часть убора — надевали на сдериху. «Сорока» — наиболее старинный головной убор замужних женщин — обычно изготавливалась из кумача, шелка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке. Она шилась из 3 частей: невысокое треугольное очелье, вышитое серебряной или золотой нитью, украшенное бисером и бусами; треугольные боковые крылья; задняя часть — хвост (полотнище ткани, закрывающее темя и затылок).

*«Сорока со сдерихой».
Олонецкая губ.,
Каргопольский уезд*

Все части соединялись таким образом, что головной убор принимал форму шапочки с прямоугольным овальным верхом. Если «хвост» был коротким, то он почти полностью сшивался с «крыльями»; если длинный, то его значительная часть спускалась на плечи.

Наряду с «сороками» в виде шапочек были распространены также «сороки», сшитые не полностью: соединенными были только очелье с «хвостом» и «крылья» с очельем. Такие «сороки» в распластанном виде напоминали птицу с длинным хвостом и расположенными по сторонам треугольными крыльями. Обыденные «сороки» шили из пестряди и ситца. Старухи носили «сороки» с белой или разреженной черной вышивкой. «Сорока со сдерихой» была распространена в Каргопольском, Повенецком, Пудожском, Петрозаводском и Вытегорском уездах в середине XIX века.

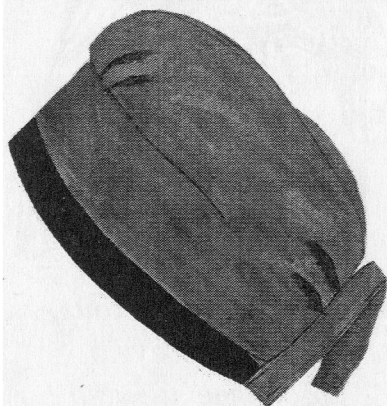
К началу XX в. женщины носили «наколок» (наподобие архангельского). В словаре В. И. Даля дается пояснение: «*наколка*, род чепца, разнообразного головного убора; то же у купчих: шелковый платок с кружевом, искусно подвязанный и наколотый; дырчатый узор, трафаретка, для наколки или натруски узора». В течение нескольких лет по крупницам собирали ценнейший материал, восстанавливали уникальный женский головной убор.

Независимо от цвета «парочки» (кофта и юбка) наколок шили красный, алый, малиновый, бордовый, розовый — одним словом, красноватого оттенка. Представляет собой интерес свадебный наколок, который надевали невесте, когда ее окружали после снятия воскового венка. Традиционно надевали его за уши, сзади затягивая и завязывая на шнурок (или ленту), концы которого прятали под шапочку. Свадебный наколок мастерицы шили из «бурса» — шелковой персидской ткани, блестящей и шумящей. Для богатых «наколок» шился посложнее, с фигурой строчками, а для бедных победнее и попроще.

В тон шапочки подбирался подклад из хлопчатобумажной ткани. Вышивался наколок бисером, бусинками, стеклярусом. Кружева использовались только для тех, кто победнее.

Кроме «сорок», карелы носили еще и чепцы. Чепец — головной убор невесты и молодой женщины, по своему виду был близок к «сороке», а отличался тем, что он имел форму круга и расширялся золотыми нитками.

Праздничные чепцы отличались от будничных. Карельские чепцы, которые носили женщины постарше, шились из шелковой, полушерстяной, шертяной ткани на подкладе из холста и ситца. Верхняя часть чепца стачивалась, присборивалась спереди и по линии низа обрабатывалась обтачкой, сзади чепец завязывался атласной лентой.

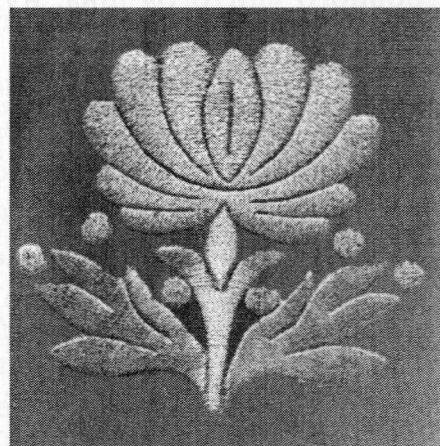
ТЕХНИКА ШИТЬЯ ЗОЛОТОМ

Техника шитья золотыми нитями существенно отличается от обычного вышивания. Золотную нить сложно было бы пропустить сквозь материю, так как пряденое золото истирается, а волооченое не ложится ровно по поверхности ткани. Поэтому, как правило, шитье золотом бывает односторонним. Металлические нити чаще всего укрепляют по рисунку на лицевой стороне изделия и редко пользуются ими как обычной рабочей нитью для шитья «на проем».

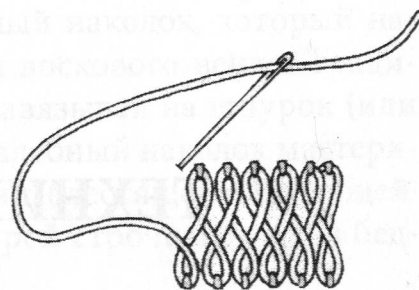
Техника шитья золотом и серебром очень разнообразна, однако участвуют в этом сложном процессе три основных шва: литой (или кованный) шов, шов «в раскол» и шов «в прикреп».

«Литой» шов — это гладкий шов золотом. В начале работы золотную нитку при помощи иглы или нитковдевателя продевают сверху вниз через ткань около края вышиваемой формы (картона или настила) и закрепляют.

Далее применяется шитье «в прикреп», при котором золотная нить накладывается параллельными стежками сверху по определенному контуру. Каждый стежок золотной нити прикрепляют по границам шитья к ткани крученой шелковой или хлопчатобумажной нитью прикрепа. Иголка с этой нитью выкалывается на краю формы, захватывает золотную нить и утягивает ее в эту же дырочку прокола. Витейка с золотной нитью перекалывается на противоположную сторону мотива, и все повторяется снова. Стежок к стежку ложится очень плотно, без про-

светов, но и без наложения друг на друга. Горизонтальные фигуры вышиваются слева направо (то есть наложение стежков идет слева направо), а вертикальные снизу вверх. При этом нужно обратить внимание на два важных момента. Во-первых, в горизонтальных фигурах при вертикальном расположении стежков сильнее утягивается нижняя часть прикрепа, а верхняя чуть-чуть; и, соответственно, правая сторона прикрепа утягивается сильнее, чем левая, при горизонтальном расположении стежков. Во-вторых, при вышивании горизонтальной формы игла выкалывается справа от золотной нити, обхватывает ее и возвращается в ту же дырочку прокола слева от золотной нити. Соответственно, в вертикальных формах игла выкалывается с верхней стороны от золотной нити, а возвращается с нижней. То есть игла все время делает движение назад относительно направления (наложения) золотных стежков. С изнаночной стороны получают стежки нити прикрепа в виде восьмерок.

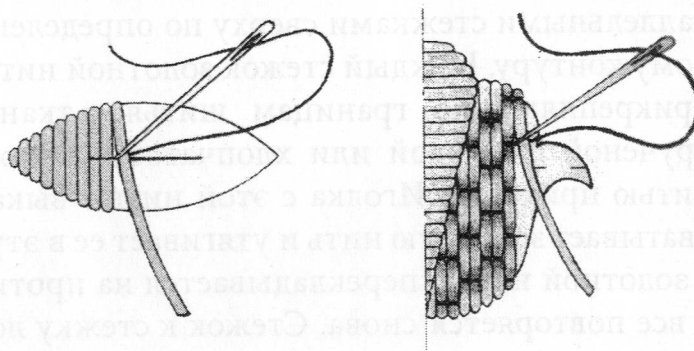
Очень важно чувствовать натяжение нити. Золотная нитка протягивается на изнанку, лишь чуть-чуть проходя по границам формы. При вышивании закруглений на формах, чтобы сохранить параллельность стежков, на выпуклостях их делают довольно редко, а в вогнутой части рисунка располагают плотно. При этом стежки не сваливаются, укладываются плотно, без просветов.

При мягкой плотной подкладной ткани золотная нить может не протягиваться в место прокола, а «утапливается» в ней. В этом случае можно работать без шила, а шилом необходимо пользоваться при работе с кожей, замшей, другими плотными, толстыми материалами, где, чтобы достичь ровного «литого» шва, нужно заранее прокалывать точки начала и конца золотного стежка.

Шов «в раскол» выполняют аналогично литому шву, только по линии раскола золотная нить переламывается и утягивается нитью прикрепа. В результате получается рельефный рисунок. Обычно шов «в раскол» делают при шитье по картону или веревочке.

В стилизованном растительном орнаменте сплошная линия раскола выполняется, как правило, посередине лепестков или листиков. Эта линия иногда закрывается цепочкой канители или блесков.

Шов «в раскол» используют при заполнении целых форм. На рисунке фрагмент узора заполнен одинаковыми по размеру линиями раскола, которые

выполнены на картоне в шахматном порядке по счету золотных стежков, плотно прилегающих друг к другу.

Шов «в прикреп». Золотные и серебряные нити так же, как и в предыдущих швах, накладываются сверху на ткань параллельными рядами и прикрепляются к ней стежками шелка или хлопчатобумажными нитями так, чтобы путем расположения стежков нити прикрепа добиться желаемого узора. Шитье выполняют непосредственно по ткани или настилу.

В отличие от шва «в раскол» нить прикрепа не утягивается, не раскалывает стежок золотной нити, а остается на поверхности. Шелковые стежки прикрепляющей нити, притягивая одну за другой золотные нити, образуют вогнутую линию, а не притянутые нити создают блестящую выпуклую поверхность. В зависимости от натяжения нитей создается более или менее рельефный рисунок. Когда же нужно более четко изобразить узор или орнамент, а не рельефный рисунок, то обычно берется контрастная шелковая нить прикрепа и закрепляющий стежок удваивается или даже утраивается, не притягивая сильно золотную нить, причем шелк четко виден. Создается впечатление узора, вышитого шелком по золотому фону.

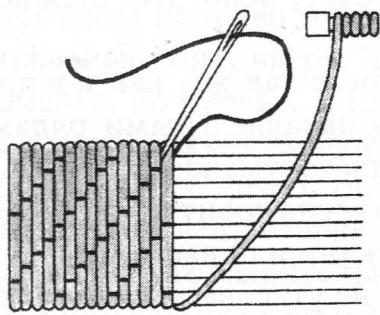
При использовании картона для настила на него наносят рисунок узора, по которому затем закрепляют золотную нить. При шитье «в прикреп» по настилу из нитей или веревочек закрепление выполняют по счету нитей.

Для правильного выполнения шва «в прикреп» очень важно сначала проложить золотной стежок от края до края (один или несколько, в зависимости от того, сколько золотных нитей будет захватываться одним стежком нити прикрепа по узору), закрепить, убедиться, что он проложен прямо, и только тогда прикреплять нитью по рисунку.

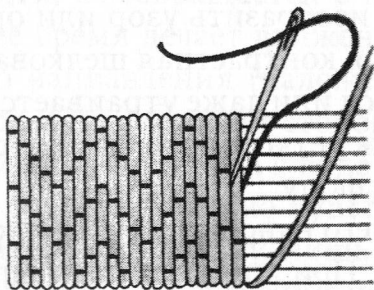
Если направление золотного стежка перекосится, то сместится закрепляющий стежок и рисунок будет искажен. Такой порядок выполняется, если золотная нить не утягивается сильно нитью прикрепа между веревочками или по рисунку на картоне.

Иногда шов «в прикреп» выполняют двумя иглами. В этом случае рисунок узора вышивается шелковой цветной нитью, а по контуру золотная нить закрепляется более крепкой ниткой в цвет золота. Выполнять так шов довольно сложно. Нужно постоянно следить, чтобы нити не перепутались. При протягивании нити прикрепа с изнаночной на лицевую сторону, чтобы нить не закручивалась и не образовывала узелков и петель, особенно если она не навощена, можно пропускать ее под пальцами между большим и указательным пальцами левой руки, как бы следить за ней на ощупь. Так можно действовать при выполнении всех видов швов золотного шитья.

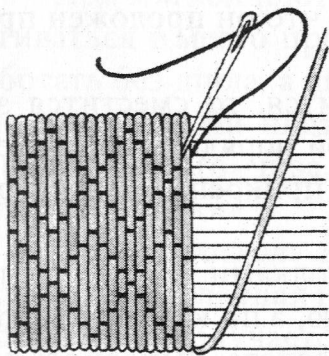
Узоры, выполняемые на основе шва «в прикреп», очень разнообразны. Редко встречаются стилизованные растительные, в основном же это комбинации простых геометрических фигур. Все это разнообразие узоров, применяемых в золотном шитье, сводится к восьми основным группам. У них есть традиционно сложившиеся названия, дошедшие до нас с древних времен.

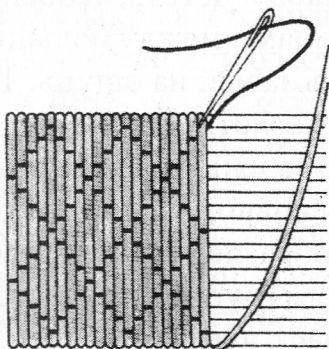
«Рядки», или «косой ряд». В этом узоре стежки закрепляющей нити расположены так, что образуют параллельные диагональные линии. В зависимости от того, сколько захватывается золотных нитей одним стежком и какой толщины веревочка или нить настила, меняется угол наклона «косого ряда». При шитье по картону золотная нить прикрепляется по нанесенному рисунку, при шитье по веревочке — по числу нитей.

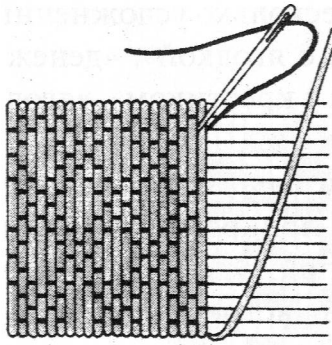
«Городок», или «копытчко». Узор в виде ломаной линии или зигзага. Острота зигзага так же, как и в предыдущем узоре, зависит от количества захватываемых одним стежком золотных нитей и от толщины ниток или веревочек настила. Чем острее угол, тем изящнее зигзаг.

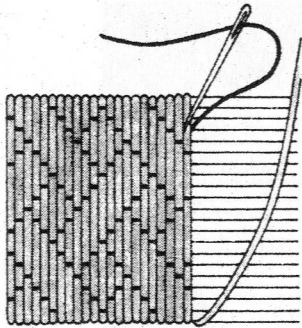
«Денежка». Узор состоит из тех же зигзагов, но в «городке» они параллельны друг другу, а в «денежке» составлены остриями углов. Прикрепление лучше начинать со стежка, определяющего форму, в данном случае — это место соединения углов.

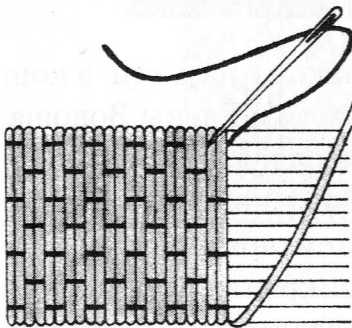
«Ягодка». Это обычный узор в клетку.

«Разводная клетка». Тот же узор «ягодка», только клетки разделены полосами.

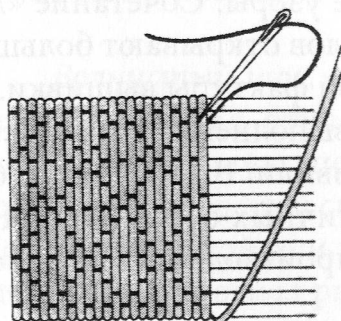

«Черенок с ягодкой». Это традиционное сложное название простой редкой плетенки, состоящей из прямых полос. Этот узор встречается на древнерусских памятниках шитья в основном в диагональном исполнении, то есть приведенный рисунок повернут на 45° .

«Клопец», или «клопчик» («рогожка»). Золотная нить закрепляется в шахматном порядке.

Для выполнения узора на картон равномерно наносятся горизонтальные параллельные линии или же на ткань нашиваются нити настила и закрепление идет по счету нитей. «Клопчик» бывает в основном в две, три, четыре нити. В зависимости от того, сколько захватывается золотных нитей, меняется ширина полос плетенки. В древних памятниках тонкого шитья часто употреблялся «клопец» в одну нитку.

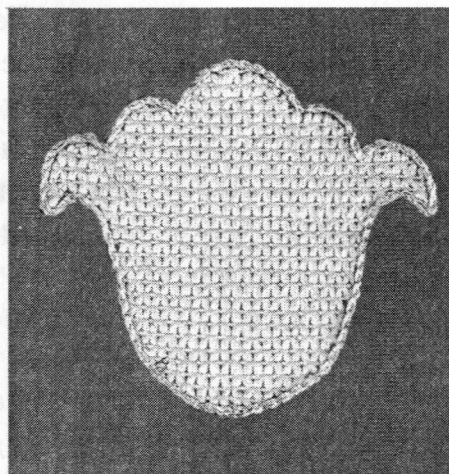
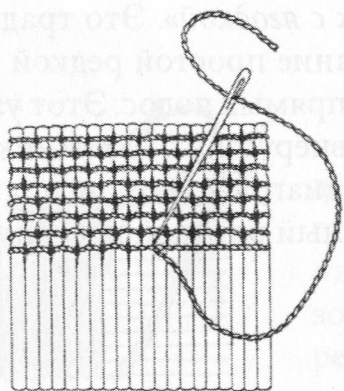

«Перышки». Это «ягодка», клетки которой разделены параллельными горизонтальными линиями на треугольники. Чаще всего применяют для вышивания крыльев ангелов.

Каждая из названных групп узоров включает несколько усложненных вариантов, например: «денежка простая», «денежка с ягодкой», «денежка в четыре клетки»; «ягодка с одним стежком», «ягодка с крестиком», «ягодка двойная» и т. д.

Есть узоры, которые нельзя отнести ни к одной из названных групп. Золотная нить в них закрепляется стежками нитью прикрепа без определенного рисунка. Такой прием называется «вольная прикрепа».

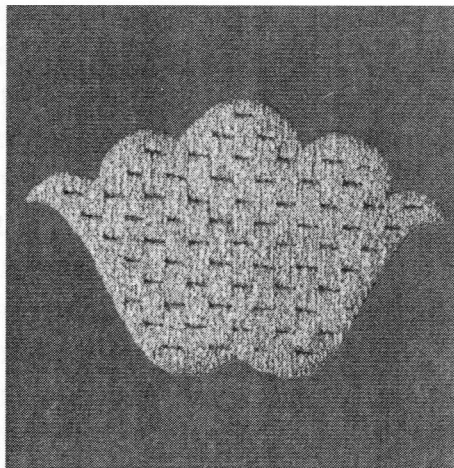
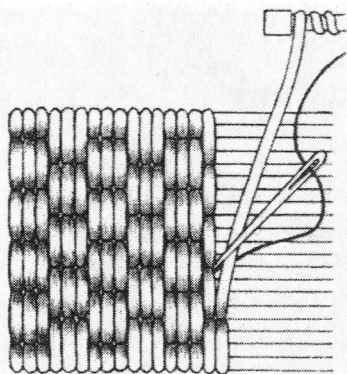
В старинных памятниках литургического шитья встречается довольно редкий «двойной сложный шов».

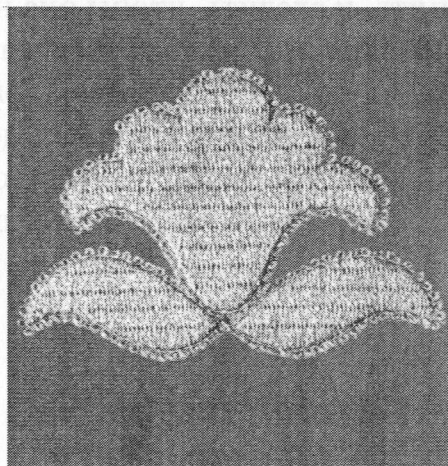
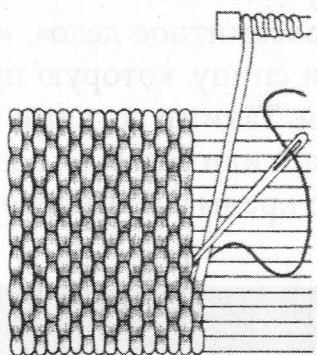
Этот шов восточного характера стал применяться на Руси в конце XV века в великокняжеской мастерской с появлением там Елены Волошанки, жены сына Ивана III, дочери могущественного молдавского господаря Стефана Великого. Для выполнения двойного сложного шва сначала вертикально накладываются нити некрученого шелка, а затем они перекрываются горизонтально нитями крученого шелка, которые прикрепляются мелкими стежками прикрепа в шахматном порядке между раздвинутыми нижними нитями. Этот шов не получил дальнейшего сколько-нибудь значительного продолжения и русскими мастерицами почти не использовался.

Многовековой опыт золотного шитья создал множество узоров. Они использовались в древнерусском шитье для изображения одежд святых на шитых иконах, пеленах, покровах, плащаницах. Применялись они и в орнаментальном шитье. Современные золотошвеи в своих работах используют все описанные виды швов и многие традиционные узоры. Сочетание «литого» шва с другими, применение различных настилов открывают большие возможности для создания богатой и разнообразной фактуры вышивки.

Торжокские золотошвеи сохранили секреты выполнения многих старинных швов, а некоторые давно забытые восстановили. В их арсенале более ста разновидностей швов, используемых в различных орнаментах. Названия многих условны, так как они все являются производными от основных групп швов. Вот некоторые из них.

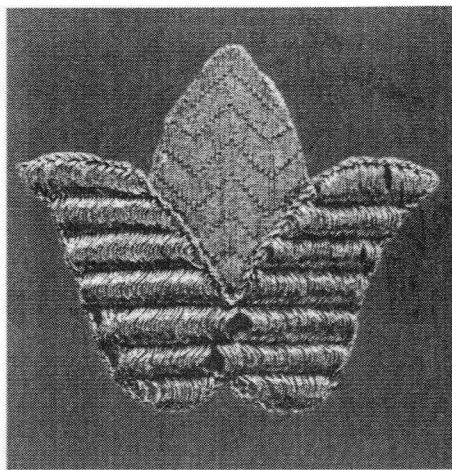
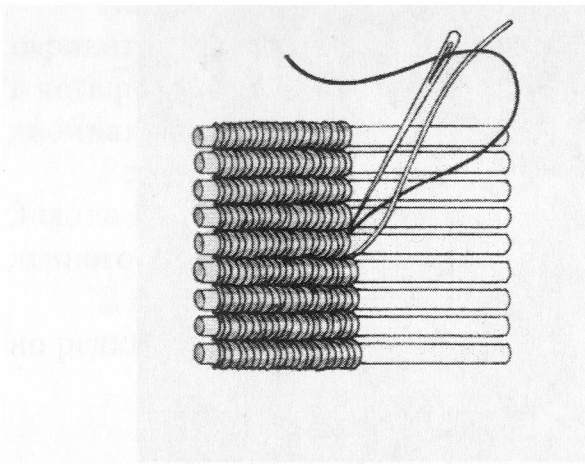

«Бабий» шов выполняется по картону или веревочке, с использованием шва «в раскол». «Бабий» шов похож на кирпичную кладку: линии раскола идут в шахматном порядке; аналогичен шву «клопец». При выполнении шва по картону линия раскола предварительно прокалывается шилом и прочищается.

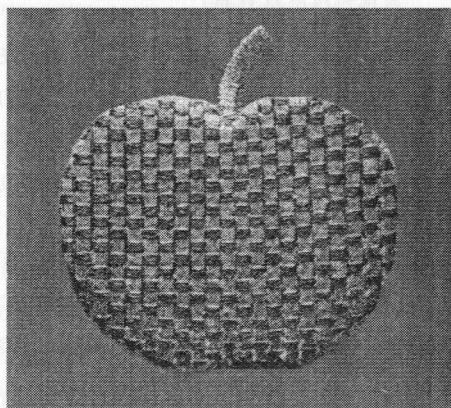
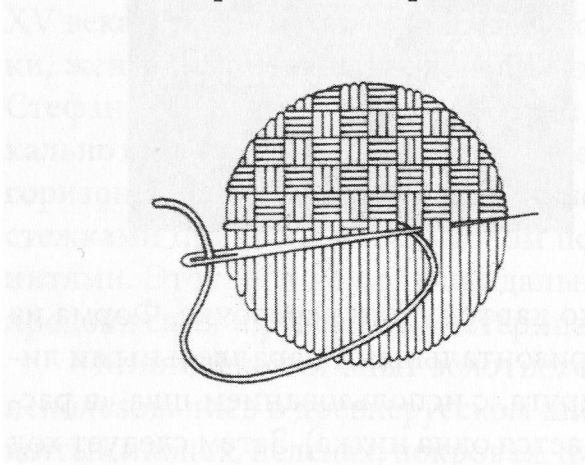
Шов «гусем» выполняется также по картону или веревочке. Форма из картона расчерчивается равномерно горизонтальными параллельными линиями с расстоянием $\approx 2,5$ мм друг от друга, с использованием шва «в раскол» через линию и через нитку (утягивается одна нитка). Затем следует ход в шахматном порядке снова через линию и через нитку. Аналогично выполняется шов с настилом «по веревочке».

Волнистый шов, «аксамитное шитье», шов «на аксамитное дело» — все эти названия относятся к одному шву, который представляет собой мягкую, рельефную, петельчатую фактуру. Для достижения выпуклости используется толстый скользящий шнур с невыраженной круткой, круглый провод с оплеткой или тонкие трубочки (например соломка для коктейля). Выбранный материал разрезается на отрезки и закрепляется сверху на форме. Этот шов выполняется без картона и настила. Отрезки шнура распола-

гаются через равные расстояния друг от друга. Золотная нить накладывается по форме поперек настила и прикрепляется в промежутках между шнурами. При этом необходимо, чтобы линия прикрепа была ровной и четкой. По окончании шитья шнур вытаскивается, а золотая нить сохраняет объемную, волнистую форму. Для этого шва лучше использовать крученую золотную нить, и следить, чтобы она не раскручивалась.

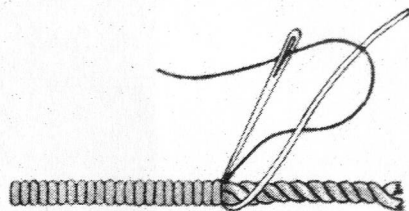
В древности этот шов называли «на аксамитное дело», «аксамитное шитье» и для его выполнения использовали спицу, которую прикрепляли для образования петель и затем выдергивали. Такими петлями часто обшивали только контур орнамента, шитого шелком или золотом, поэтому в описях часто встречалось выражение «шитье по краям аксамитчено золотом».

Шов «корзиночка». Вырезается форма из картона, наклеивается на ткань и покрывается длинными стежками золотой нитью техникой «литого» шва по всей форме. Затем золотная нить переплетается цветной (лучше контрастной) или серебряной нитью в шахматном порядке по счету нитей. С изнаночной стороны цветная нить идет вкруговую (двусторонней гладью). Размер клеточек зависит от числа прокладываемых нитей. Шьется под натяжением.

Шов по шнуру (веревочке), или гладевой валик, или гладевой шнур. Этот шов используется как контурный. Им обычно обшивают контуры фрагментов орнаментов, контуры и складки на одеждах святых в литургическом шитье. Этим швом украшают вышивку вместо крученого золотого шнура. Выполняется по принципу «литого» шва. Для настила используется толстый шнур или веревочка.

При обшивании округлых форм стежки с внутренней стороны фрагмента укладываются более плотно, чем с внешней стороны, чтобы получилось равномерное шитье. Чем толще шнур настила, тем рельефнее получается шов.

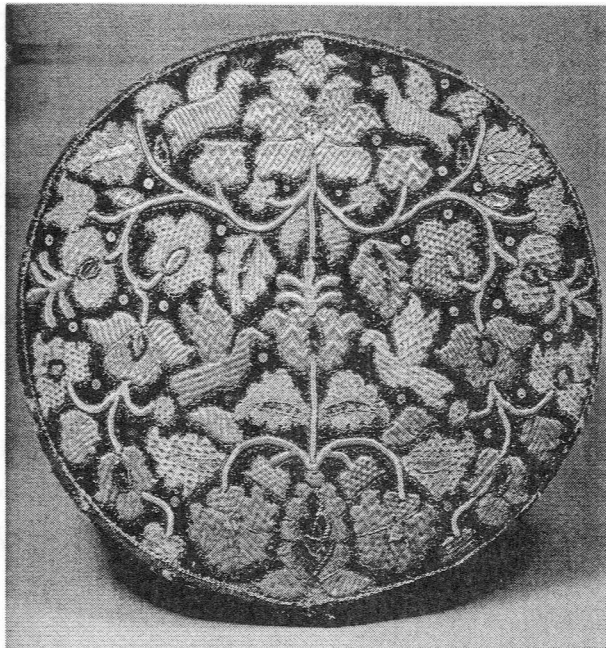
ДЕВИЧЬИ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Кокошник, бытовавший в основном на Русском Севере, в северо-восточных и центральных губерниях России, занимает особое место среди женских головных уборов.

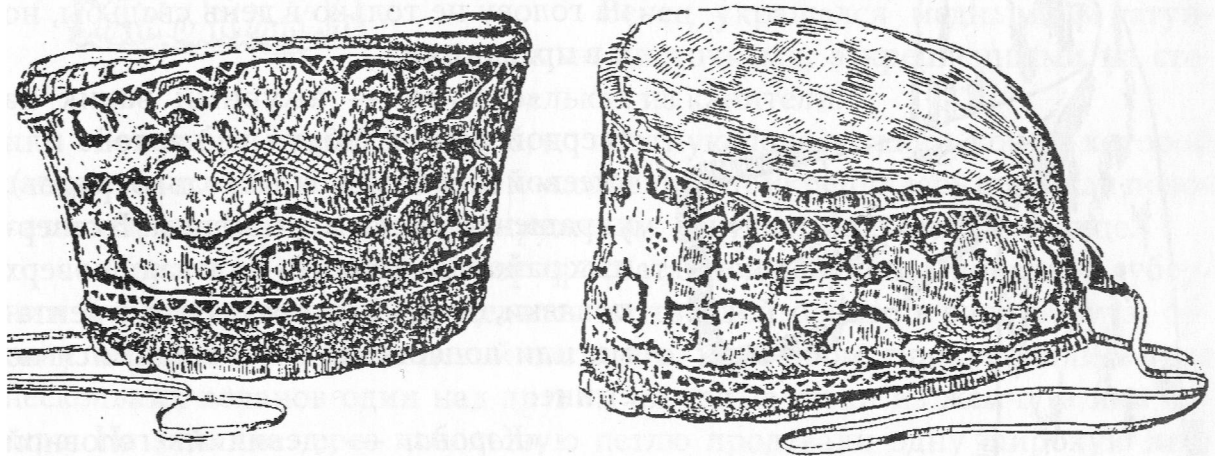
Интересно и необычно название этого головного убора, восходящее к древним языческим культам восточных славян, их тотемам-защитникам и оберегам от злых духов. Такими тотемами были те звери и птицы, с которыми жизнь человека переплеталась самым тесным образом: олени, лоси; лебеди, утки, петухи, куры. Именно их изображения можно увидеть в узорах древнейших счетных вышивок, а контуры и отдельные детали фигур — в головных уборах. «Кокошь» — «петух и курица» — так можно дословно перевести название этого головного убора, возникшего, вероятно, на Русском Севере; убора, который имел глубокое смысловое значение: он символизировал счастье и единение в браке, тепло домашнего очага (красный петух — пожар), нес идею плодovitости, а вместе с ней бесконечности циклов жизни, утверждая ценность человеческого бытия.

Велико было значение петуха и курицы в свадебном обряде: одно из блюд свадебного стола было из курицы, а в дом жениха приносили наряженного, украшенного цветными лентами петуха. Именно поэтому в свадебных головных уборах кокошнику отдавали особое предпочтение.

Спереди кокошника могли подвешивать поднизь — жемчужную или бисерную бахромку, сплетенную особым образом, куда нанизывались самоцветные камни или другие пронизки. Сбоку возле ушей могли прикрепляться рясы, или ряски, — пряди из жемчужных или бисерных зерен с пронизками из плетеного металлического (золотого или серебряного) кружева.

*Женский головной убор «кокошник» (верх).
Московская губ. 2-я половина XVIII в.*

До 20-х годов XX в. в Петрозаводском, Повенецком, Пудожском и Каргопольском уездах и в селе Кижы праздничным женским головным убором был «однорогий» кокошник, на твердой основе, с плоской верхней частью, выдающейся надо лбом вперед в виде тупого рога. Украшение кокошника составляли речной жемчуг, бисер, плашки из перламутра и золотой галун. От нижнего края на лоб спускалось несколько воланов — «решеток», «одна под другой», из мелкого речного жемчуга или бисера. Эти кокошники носили с шелковыми сарафанами, и при выходе из дома на них надевали платки из шелка либо белого миткаля с редким мелким узором, вышитым зелеными нитками.

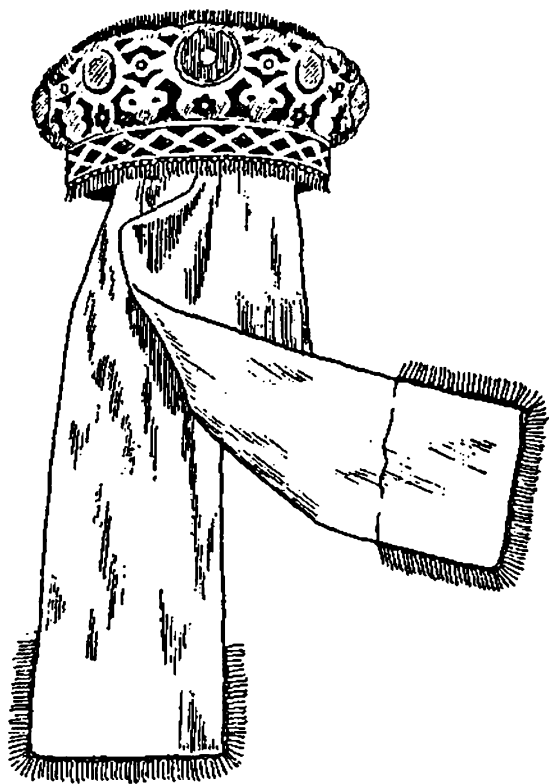
«Кокошник низанной... шитый тафтяной с кружевом серебряным...» — такую запись можно встретить в актах юридического быта древней России, относящихся к XVIII веку.

Повязка называлась «лентой». Она состояла из полосы ткани, чаще всего из парчи, с пришитыми на концах завязками, которые скрепляли головной убор на затылке. Переднюю часть убора украшали бисером, жемчугом, золотым шитьем.

Характер украшений зависел от материального достатка девушки.

В обычные дни девушка носила косынку, сложенную наподобие ленты, которая повязывалась на голове.

Праздничные девичьи головные уборы были разнообразны по форме, материалу и украшениям и состояли из прямоугольной полосы шелка, чаще малинового цвета, на твердой основе (береста, несколько слоев бумаги, скрепленных хлебным клеем), с лентами на затылке. В настоящее время твердую основу составляет картон, клеевая бортовка.

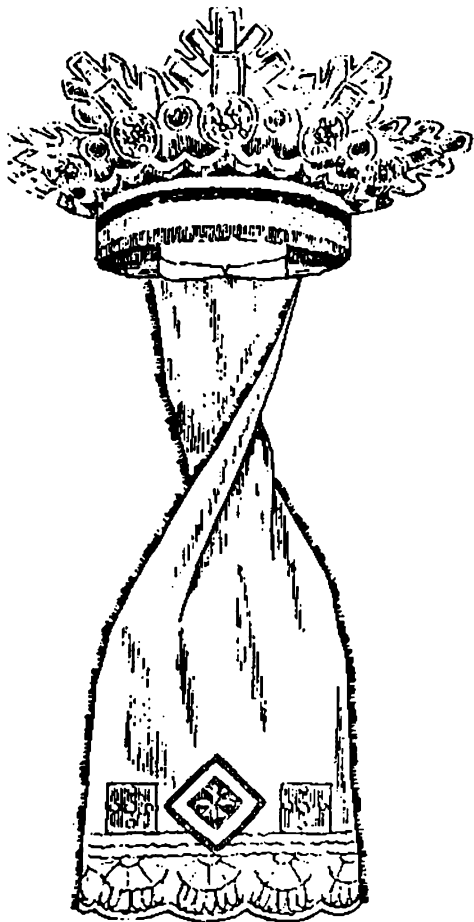

«Конура», или «коруна» — головной убор просватанной девушки, связан со свадебными обрядами в северных районах Карелии, в Архангельской губернии. «Конуру» невеста надевала на голову не только в день свадьбы, но и в праздники.

«Конура» — ажурный валик на твердой основе (обруч из картона или клеевой бортовки в несколько рядов), украшенный бусами, бисером. В северных районах «коруны» надевали поверх повязки, сшитой из позумента, с лентами или лопастями, спускавшимися по спине.

«Корона» — девичий головной убор. Изысканностью отличаются заонежские и пудожские ажурные короны, с поднизью. Чтобы изгиб был волнообразным, поднизь изготавливали из упругого конского волоса, на который нанизывали жемчуг. На самой короне жемчужины нанизывали на крепкую нить (или волос), которую накладывали по рисунку и прикрепляли другой нитью. «Корону», кроме того, украшали ярким стеклярусом.

В Кемском районе невесты носили специальный старинный головной убор в виде короны, сделанной на твердой основе. Околыш этого убора («подчелок») был более узкий в сравнении с девичьей повязкой. К верхней стороне околыша прикрепляли «городчатый венчик». С затылка от края околыша свободно спускалась на спину широкая прямоугольная полоса

парчи или шелка. Убор завязывали тесемками под косой.

Лицевая сторона «подчелка» украшалась золотой вышивкой, жемчугом и бисером, стеклами в металлической оправе, имитировавшими камни.

«Подчелком» называли еще и венец с пятью лучами-городками, вырезанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером (или двумя рядами тонкого шнура — бисер в середине) выложен узор — многолепестковые цветы с крупной сердцевинкой.

Лепестки (их середина) заполнялись берестой (картоном), обшитой медной битью, канителью, крупными жемчужинами и перламутром..

Венец украшался медными и латунными листочками, закрепленными на стебельках из канители.

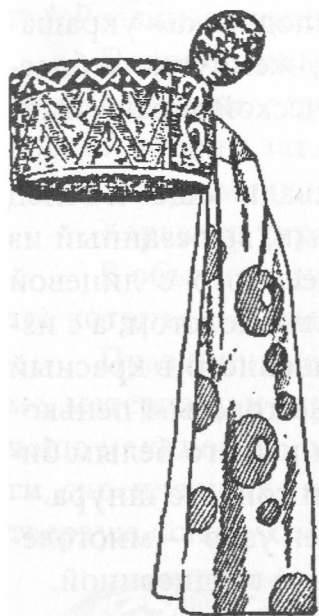
Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой. Сзади к «подчелку» прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотым кружевом, лентами, бахромой на конце.

«Кружок» — головной убор просватанной девушки Олонецкой губернии Каргопольского уезда. Делался на твердой основе в виде обруча, обтянутого кумачом. На лицевой части его, надо лбом, прикрепляли в виде нескольких воланов один над другим ажурные сетки из жемчуга или бисера. На затылке через небольшую петлю продевали одну широкую ленту либо несколько узких разноцветных, которые назывались «флажками», прикреплялись на небольшой прутик с петлей, что было более характерно для невест.

Повязка. В Архангельской губернии во второй половине XIX века наиболее распространенным праздничным девичьим головным убором была повязка. Выполнялась из малинового шелка (штофа) или кумача на твердой основе с широкими лентами (длиной до 85 см), спускавшимися по спине почти до пояса. На лицевой стороне, надо лбом, пришивали узкую полоску галуна, а над ней золочеными нитями вышивали фигуры

птиц либо еще одну полосу наиболее широкого галуна. Эти повязки носили с шелковыми и праздничными сарафанами.

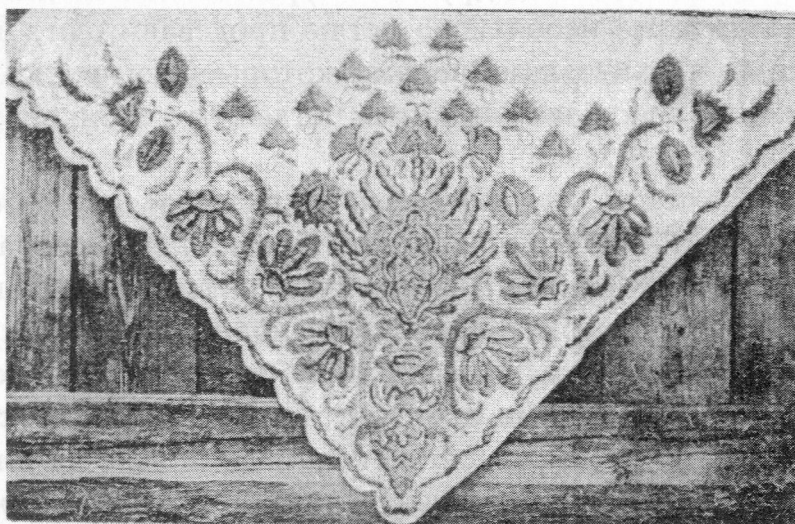

В Олонецкой губернии (вторая половина XIX века) праздничными головными уборами девушек брачного возраста были «перевязки», называемые также «лентой».

«Перевязки» состояли из длинной прямоугольной полосы малинового штофа (длина 45–48 см, ширина 7–8 см) на твердой берестяной основе, с тесемками на затылке. Тесемки завязывали под косой, а выше прикрепляли широкую прямоугольную полосу шелка, которая спускалась на спину. Лицевую часть убора обычно вышивали золочеными нитями. Просватанная невеста к повязке прикрепляла небольшой кружок — «темник», вышитый золочеными нитями на одной стороне.

С 80-х годов XIX века в Олонецкой губернии был широко распространен девичий головной убор «кружок», который также называли «ободком». У «кружков» круглая верхняя часть делалась на твердой основе: околыш (мягкий, из шелка) завязывался на затылке тесемками. Праздничные «кружки» изготавливались из красного шелка и вышивались по верхней части золотной нитью. Околыш будничных «кружков» шили из ситца, пестряди, верх отделявали позументом. При выходе из дома «кружок» обычно повязывали по очелью (по околышу) свернутым жгутом платком или полосой позумента.

Платок представляет собой квадратное (или приближающееся к квадрату) полотнище ткани (шерстяное, шелковое, парчовое, льняное или хлопчатобумажное), разных размеров — от маленьких, только прикрывающих голову или плечи, до больших, закутывающих всю фигуру человека.

Платок являлся составной частью девичьего и женского головного убора и самостоятельным головным убором, а также шейным украшением женщин и мужчин.

В XIX веке он стал частью многих головных уборов, его носили кокошником, сорокой, повойником. В конце XIX — начале XX вв. платок стал основным головным убором, который завязывали разнообразными способами.

В Каргопольском уезде Олонецкого района большой популярностью пользовались вышитые на углу цветочные узоры золотой нитью. Платок использовался для украшения праздничного костюма и считался большой семейной ценностью.

Повойник — традиционный головной убор молодой женщины, его предназначение — закрывать волосы. По древним поверьям, волос обладал магической силой. Этой силой наделяла женщин мать-Земля. Выходя замуж, женщина становилась членом чужого рода и, чтобы не принести несчастье мужу и его родне, должна была тщательно прятать свои волосы.

Поморские повойники (от старообрядцев) шили в виде мягкой шапочки, полностью закрывавшей волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове. Он простой по крою: вырезалась овальная макушка (от старообрядцев Заонежья) и перпендикулярно к ней пришивался «околыш», который сзади раздваивался, образуя «крылышки»; к ним пришивались шнурки (тесма), с помощью которых он плотно крепился на голове. Это один из старинных головных уборов в Карелии.

Повойник, использовавшийся в будни, изготавливался из холста, ситца, сатины, миткаля и других недорогих тканей. Праздничный повойник шился из малинового или синего бархата, шелка, парчи, кашемира. Он украшался по очелью или в верхней части золотой вышивкой, бисером, жемчугом, стеклярусом, позументом и т. п.

В XIX веке настоящие золотые и серебряные нити сменились позолоченной и посеребренной медью. Речной жемчуг постепенно был вытеснен более дешевым бисером и искусственным жемчугом.

Мотивы золотого шитья на повойниках — фантастические цветы и стилизованные двуглавые орлы: расшивалось жемчугом древо жизни. Мягкая глубина бархата и матовый блеск орнамента усиливали декоративный эффект, выявляли особенности рисунка. Особенно интересны помор-

ские повойники — «латушки», украшенные речным жемчугом из северных рек Карелии. Золотом в XVIII–XIX вв. шили по карте (основа — береста) (позже по картону), обшивая сначала шерстяными нитками, а затем золотом, серебром, жемчугом. К началу XX века в Вологодской области почти везде женщины носили шелковые повойники — праздничные, на твердой или мягкой основе, аналогично с архангельскими. Верхнюю часть вышивали золочеными и серебряными нитями и толстым шнуром вокруг, положенным с изнанки.

Повойник всегда накрывался платком: шелковым или кашемировым — в праздники; холщовым, ситцевым, сатиновым — в будни. Выходить на улицу в одном повойнике, без платка, или так же находиться дома при посторонних, а иногда и при домашних, считалось очень неприличным.

Способы завязывания платка были различны и зависели от местной традиции.

Первый способ: платок складывали по диагонали или по периметру вдвое, надевали на голову таким образом, что была видна часть очелья. Закалывали или завязывали его под подбородком.

Второй способ: платок складывали по диагонали несколько раз так, что получалась лента. Его укладывали по очелью, перекрещивали на затылке, закладывали по бокам или завязывали бантом на темени.

Девичьи головные уборы были главным украшением молодой карелки в будни и праздники, в них отражались этнографические особенности карельского народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиционное искусство Карелии представляет огромный интерес для исследователей культуры севера как кладезь неподражаемой красоты, наполненной сдержанностью и суровостью края. Образцы народной одежды, представленные в краеведческих музеях республики, являются яркой иллюстрацией особенностей традиционной бытовой культуры. Эти шедевры народного быта — важный составляющий элемент общей культуры народов, проживающих на территории Карелии.

Знакомство учащихся училища с самобытной культурой севера начинается с первых лет обучения на предметах исполнительского мастерства. Накапливая мастерство в ткачестве, композиции, художественной росписи ткани, они выходят на вышивку подготовленными творчески и владеющими первоначальными профессиональными навыками. Большинство студентов, зная особенности народной одежды не понаслышке, поскольку они приезжают в училище из районов Карелии, практически осваивают азы, которыми в совершенстве владели мастерицы карельских деревень. Воплощать и сохранять традиции народного искусства — главная задача, которую ставят перед собой преподаватели отделения. Опыт, который они обобщают в своих работах, и данное пособие не исключение, безусловно, представляет практический интерес для студентов художественных отделений.

Изучая народный костюм на музейной практике и с точки зрения особенностей национальной одежды, и с точки зрения пошива этой одежды и ее назначения в рамках семестровых и дипломных работ, учащиеся тем самым приобщаются к вековым карельским традициям. А изготовление женского и девичьего головных уборов как завершающего элемента народной одежды с соблюдением всех этнографических точностей имеет большое значение для дальнейшей работы выпускников училища в музеях или творческих народных коллективах.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Семестровые и дипломные работы

Девичий головной убор «корона»

*Женские головные уборы (повойники).
Золотное шитье*

Семь строк в одну линию работы.

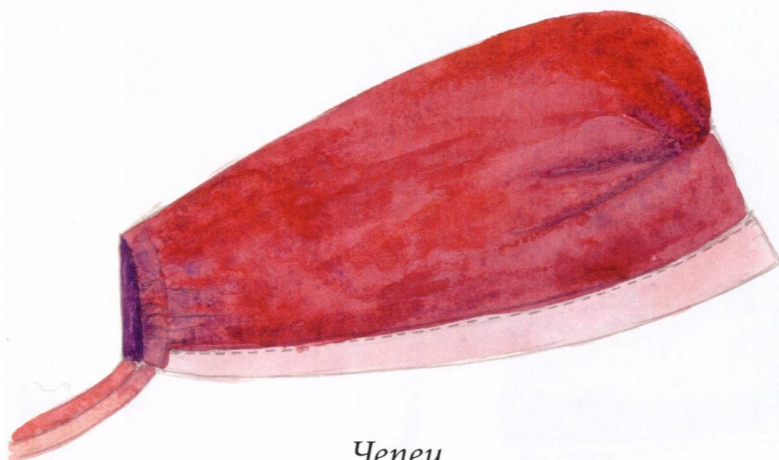
Вышитые узоры на тыльной стороне кокошников

Украшение лобной части «сороки»

«Сорока»

Чепец

*Эскиз с вышивки мотива «Древо жизни»
музейного экспоната кокошника*

*За вышиванием тыльной стороны кокошника
золотными нитями. Мотив «Древо жизни»*

Женские головные уборы.....

Жемчужная шитье.....

Золотая и серебряная вышивка.....

Головной убор «сорока».....

Техника шитья золотом.....

Девичий и женский платок

Женские головные уборы. Конец XIX в.

*Головной убор замужней женщины.
Олонецкая губ. Конец XIX в.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Женские головные уборы.....	5
Жемчужное шитье.....	5
Золотошвейное шитье	7
Головной убор «сорока».....	9
Техника шитья золотом.....	11
Девичьи головные уборы.....	20
Заключение. <i>Ю. С. Крылова</i>	27
Приложение. Семестровые и дипломные работы.....	28

Учебное издание

Носань Татьяна Михайловна

**Женские головные уборы
в творчестве мастериц Карелии**

Учебно-методическое пособие

Редактор *О. В. Козина*

Художественный редактор *В. Л. Рыдзевский*

Подписано в печать 20.09.2006. Формат 60×90 1/8.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Уч.-изд. л. 3. Тираж 100 экз. Изд. № 129.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33

