

**кандидат культурологии,
доцент Джичоная М.А.**

**Народные художественные промыслы и народный костюм
Смоленской области в практико-ориентированных
проектах студентов творческого вуза.**

Как известно приоритетной задачей современного образования является его оптимизация. Мы исходим из того, что образовательная среда стало поликультурной, многообразной сообразно тому, что наше общество приобретает все в большей степени характер единого поликультурного пространства. Процесс глобализации, стремительные темпы технологического развития предъявляют, новые требования к содержанию формам и методам подготовки высококвалифицированных специалистов. Еще со времен античности осознавалась роль окружающей среды в образовании и воспитании человека.

Взаимодействие генотипа и фенотипа своеобразно; несомненно, что человек меняется в среде и с помощью этой среды “Самостоятельное взаимодействие человека со средой, в которую заранее заложена необходимость правильного мышления, – вот что дает прочное и глубокое образование”¹. Образование мы рассматриваем как итог взаимодействия различных факторов, своего рода резюме. Образовательная среда вуза, тем более творческого – есть условие приобретения студентом профессиональных знаний, умений, навыков, это и условие саморазвития и самореализации. Развивающая образовательная среда предполагает диалог различных локальных образовательных сред, сотрудничество, творческое общение, предполагает проблемное обучение, в котором большое значение имеет метод проектов. Для творческого вуза – это прежде всего практико-ориентированные

¹ Бим-Бад Б.М. Обучение и воспитание через непосредственную среду: теория и практика//Труды кафедры педагогики, история образования и педагогической антропологии. Университет РАО, 2001. №3.

краеведческие проекты, связанные в том числе с фольклорными экспедициями.

В Смоленской области (и в самом Смоленске) студенты Института танца Государственной академии славянской культуры (в составе Московского государственного академического театра танца “Гжель”) неоднократно выступали с концертами. В летний период студенты отправлялись по деревням и сёлами Смоленской области в фольклорные, краеведческие экспедиции. Собранный материал они в дальнейшем, в процессе учебы, использовали в учебно-исследовательских проектах, курсовых и дипломных (квалификационных) работах. Это были студенты факультета “Народное художественное творчество”. Проекты были посвящены народным промыслам и народному костюму. Результаты работы по народному костюму использовались в эскизах костюмов для хореографических постановок.

Вот какой материал удалось собрать и обобщить в результате фольклорных краеведческих экспедиций.

С древних времен на Руси бытовали переносные прялки: кудель привязывали или прикалывали к одному её концу (если он был плоским, лопаточкой), либо насаживали, на него (если он был острым), либо укрепляли как-то ещё (например, в рогульке Другой конец вставляли за пояс — и женщина, придерживая пряслице локтем, работала стоя или даже на ходу.

Каждый тип переносных прялок имел достаточно чёткую географическую область распространения, что, как выяснилось, точно совпадает с границами расселения больших групп племён, сложившихся в Восточной Европе ещё в каменном веке. Это северные лесные племена (лопатообразные прялки), земледельцы юго-запада (палкообразные прялки с острым верхним концом) и степные племена юго-востока (рогулькообразные).

В обычной жизни после выхода замуж женщина не расставалась с прялкой и не переставала прясть, хотя по статусу молодница как бы теряла свое значение пряжи

В традиционных представлениях девушка — пряха, а молодница — непряха. Для женщины главным становилось ткачество.

Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених — невесте, муж — жене. В некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно, а старую родительскую сломать в знак помолвки.

Многие прялки в добавление к росписям содержали дарственные надписи типа: «Кого люблю, тому дарю», советы, поучения: «Пряди, прялку береги, за отца бога моли».

Изделия из бересты.

Береста (берёста) — кора березы, которая тысячелетиями служила нашим предкам незаменимым материалом в быту. Служит и сейчас. Для работы с берестой применяют все традиционные технологические приёмы: плоского и объёмного, прямого и косо́го плетения, способы росписи и резьбы по бересте.

Виды изделий:

1. Пластовая береста - для туесов, оберегов, этнографических головных уборов, декоративных подвесок, панна;

2. Берестяные ленты — для плетения лаптей, чехлов (для очков, ручек и т.д.), коробов, украшений, игрушек.

3. Берестяные наросты — для панно и кулонов.

Керамика.

Керамические изделия изготавливались на Смоленщине с 4 в. н.э. В 2003 году смоляне отметили 50-летие Смоленского керамического завода в пос. «Гнёздово» и 1600-летие непрерывного гончарного производства на Смоленщине. На территории древнего Смоленска во время раскопок археологами найдено большое количество бытовых глиняных изделий. Среди находок есть керамические игрушки. Многие смоленские керамисты увлеченно занимаются темой «Смоленская керамика» и пытаются возродить смоленскую игрушку. Один из таких коллективов — Детская студия ремёсел Смоленского дворца творчества детей и молодежи.

Современные промыслы.

Древняя Смоленская земля издавна славилась изделиями гончаров и плотников, кузнецов и стеклоделов. До сих пор сохранились традиции наших предков: народные умельцы и мастера промышленного производства создают разнообразные изделия для жителей и гостей области.

Сувениры из дерева и керамики, стекла и металла отражают историю и культуру Смоленского края. Испокон веков умельцы Вяземского и Гагаринского уездов славилась изделиями из бересты, демидовские мастера продолжают традиции лозоплетения. Народные художественные промыслы в наше время развивают ТОО «Фабрика художественной вышивки», ОАО «Первомайский стекольный завод», АО «Гнездово». ТОО «Мастер». Одним из предприятий, производящих сувениры в Смоленской области, является фабрика «Смоленская вышивка». Мастера используют в работе богатые традиции коллекции, собранной княгиней Марией Тенишевой, знаменитой русской меценаткой. В каталоге представлены этнографические костюмы, комплекты для кухни и столовые наборы ОАО «Гнездово» сохранило традиции керамического промысла IX—XII вв. Выпускает изделия культурно-бытового, художественно декоративного и хозяйственного назначения из керамической массы. Изделия имеют пористый непросвечивающий черепок, покрытый цветными глазурями.

На протяжении длительного времени на Смоленщине выращивают лен. Старинный русский город Вязьма бережно хранит и развивает традиции русских народных промыслов. Кроме изделий из лозы и традиционной керамической посуды, здесь можно приобрести и изделия с искусной резьбой по дереву, и особенно вяземские игрушки. Традиции ремесленного производства возрождают учащиеся лицеев и профессиональных училищ г. Смоленска и области. Производимые изделия уже нашли своего потребителя. Образцы сувенирной продукции можно увидеть на постоянно действующей выставке сувениров и предметов быта.

Женский крестьянский костюм белорусской Смоленщины конца XIX — начала XX вв.

На Смоленщине сходятся разные в историческом, экономическом и этническом отношениях регионы. Поэтому в этнографическом плане она очень разнообразна, что наглядно проявляется в народном костюме и особенно в женском, как в наиболее устойчивой и наиболее сохранившейся форме материальной культуры.

В результате краеведческих, фольклорных экспедиций, изучения музейных коллекций выявлены виды, комплексы народного костюма различных этнических групп, бытовавших на Смоленщине, определены их территории, границы.

В конце XIX — начале XX вв. на территории белорусской Смоленщины очень распространен был так называемый прямой сарафан (местное название — «саян»). Шили его из 5—6 прямых полотнищ ткани домашнего изготовления, два передних полотнища, поднятые высоко на груди, соборивались под планку или скреплялись полоской-нашивкой ткани. Пазок, распах — на груди, в центре, по шву или сбоку, у левой лямки. Боковые и задние полотнища сильно соборивались немного выше талии под узкий (10-12 см) лиф, который переходил в маленькую спинку («вилочку») и узкие лямки. Летний вариант сарафана (прозвище — «рябый») изготавливался из льняной или с добавлением хлопчатобумажных нитей по утку домотканины и был чаще всего в клетку, от 2-х до 6-ти «красок» цветов нитей. Зимний — из овечьей шерсти («суконник») или с портяной основой («домотканник»). Были они и «рябые»: «цветиками», «в искру», «в косары» (в северных уездах), но чаще — однотонные (бордовые, вишневые, красные, зеленые, реже — черные).

В этот же период на территории белорусской Смоленщины бытовал и комплекс с юбкой — андараком. Наиболее распространенным был андарак с кабатом, особенно в средней и южной части территории. Юбка из 5-ти полотнищ домотканины.

Вверху сзади и по бокам ее полотнища закладывались мелкими складочками или соборивались под пояс-обшивку. Как и прямой сарафан: летний — из пестряди, зимний — из шерсти в широкую вертикальную полосу (доминировал красный цвет) или — однотонный, ярких цветов. Объемная, тяжелая юбка-андарак приметывалась к круговому лифу-кабату (из холста — для будней, из фабричных тканей, парчи — для праздничной одежды). В нижней части юбки нашивались два ряда узких атласных лент, или полосочки из ткани, кружева.

В пограничье с нынешней Могилевской областью, а именно в Рославльском уезде этот тип одежды (андарак с кабатом) назывался поневой с кабатом, если юбка у него была клетчатая. Ткань юбки очень красива по цвету: бордовый уток усложнен темно-синими нитями основы, придающими ткани холодноватый, фиолетовый оттенок. Украшают основу юбки и чередка узких и широких горизонтальных полос — зеленых, красных, белых. Внизу они сгущаются и образуют кайму. Дополняет красоту ткани и ее фактура — ткачество с диагональным переплетением нитей, образующее на лицевой стороне косой рубчик. Длинные, «долгие» юбки этого региона имели разные названия, летняя юбка — «спадница», «спадняк», «спадница дреличковая», т. е. многоцветная, в клетку (Оршанский уезд), и «спадяк рябый» (Велижский уезд). Зимние юбки были из овечьей шерсти (или только уток шерсть). И были тоже «разных красок» — в полосу, в искру, клетку, «цветиками», «в косары»... Но полушерстяные юбки чаще были одноцветные и назывались по-разному: андарак («андрак») — в Оршанском уезде, «саян» — в Велижеком. Белорусские сарафаны-саяны, юбки-андараки бытовали долго, и даже когда стало выгодно продавать лен, и, на вырученные деньги, покупать для одежды фабричные ткани, крестьяне этого региона шили из них одежду по старым образцам. Из фабричных тканей особенно популярен был сатин. Еще в 30-х годах эта одежда бытовала широко, но называлась уже — сарафан. Проникают в традиционную крестьянскую одежду и отдельные элементы из городского костюма. Так, «модница» из Духовщинского уезда в 20-х годах нижнюю часть

(1/4 часть общей длины) сарафана-саяна из льняной клетчатой ткани кроит по косой, образующей волан. Бытовал и андарак с кабатом, но полотнища его юбки расположены не вдоль, а поперек двумя ярусами. Сильно соборенная, широкая, дополненная иногда внизу лентами, оборкой — этот наряд был очень эффектен, и носили его молодые женщины, девушки. Прямой сарафан, юбка-андарак являлись определяющими предметами комплексов, видов женского крестьянского костюма рассматриваемого региона Смоленщины. Главным же предметом в крестьянском костюме, как известно, была рубаха. Она использовалась не только в комплекте костюма с другими предметами, но и как самостоятельная, порой единственная домашняя одежда, особенно для девочек и старых женщин. Традиционно расположение «украс»: основная их нагрузка — оплечье (полик и верх рукава), немного украшены низ рукавов и обшивка горловины. Виды украшений — ткачество, вышивка, иногда — нашив (ситец, тесьма). Если предметы одежды, определяющие виды костюмов (сарафан и юбка в данном случае) были распространены на больших территориях, то рубахи, отличные друг от друга, бытовали на малых площадях. И таких микро-регионов бытования различных по покрою и «украсам» рубах было много в XIX веке, а кое-где эта «индивидуальность» сохранялась и в начале XX столетия. Дополнял женский костюм фартук — передник, состоящий из одного с половиной или двух полотнищ холста. Верх его соборивался под пояс, переходящий в завязки. Украшался фартук чаще всего только внизу одной широкой или несколькими узкими полосками наборного ткачества. В более поздних экземплярах и, особенно из фабричных тканей, украшений больше — вышивка, ткачество, прошвы, кружево, сборки. Женский головной убор, как обычно, был составным, из нескольких предметов. Обязательным предметом его был чепец («чапец», «цапец»), держащий специальным образом уложенные волосы. Чепцы были разные — плетеные, вязаные, шитые. Праздничные украшались спереди. Традиционной составной частью головного убора белорусской Смоленщины было полотенце, полотнище — наметка (наметка). Концы белого холщового полотнища

украшались по-разному, в зависимости от «моды» в конкретной местности: от узких, скромных тканых или шитых полосочек-концовок, до ярких, многоярусных «хвостов». Обувь была привозная и местного изготовления (туфли, сапожки). И, конечно, валенки, но только там, где крестьяне держали много овец. Все эти предметы крестьянской одежды в комплекте и представляли женские костюм белорусской Смоленщины рубежа XIX—XX вв. Можно отметить, что для традиционного женского костюма этого региона было характерно обилие белого цвета. Яркие сарафаны-саяны, юбки-андараки в сочетании с белыми рубахами, фартуками, полотненчатыми головными уборами, кругами, чекменями являлись цветовой доминантой, придавали всему костюму нарядный, праздничный вид. Женские рубахи данного региона даже в одних временных рамках весьма разнообразны по материалу, покрою, назначению, «украсам». Но несмотря на различия, можно отметить общие главные характеристики рубах этого региона в комплексе с косоклинным сарафаном.

Основным материалом для рубах был домотканый льняной холст, посконный холст, фабричные ткани. Рубахи праздничные, свадебные шились из хорошего отбеленного холста. Часто «стан» рубах был составным: верхняя часть — «станок», «станушка», «чехлик», нижняя — «подстава». В этих случаях в целях экономии использовались материалы разного качества, лучший шел на верхнюю часть рубахи, на рукава. Основа рубах («стан») шилась в основном из трех полотнищ. Горловина сильно соборенная, с узкой обшивкой, на которой спереди застежка — пуговица и петля. Плечевые вставки («полики») прямые и пришивались к стану, в основном, по утку. Рукав — прямой, зауженный книзу или соборенный под манжет, к пройме дополнен клином и ластовкой. Основными способами украшения женских рубах были вышивка и ткачество. Расположение их было традиционно: цветовой и орнаментальный акцент делался на оплечье (полик и верх рукава).

Традиционными были два типа вышивки: вышивка по целой ткани (исполнялась по счету нитей — «крест», «роспись», «настил», «косичка»...) и

вышивка по разреженной ткани, по предварительно подготовленной ткани: часть нитей основы и утка удалялись, а по оставшимся исполнялся геометрический рисунок «строчкой» и «перевитыю». Цветовая гамма — сочетание красного и белого, дополненная желтым и вкраплением синего. Иногда использовались нашивки — полосы кумача, цветного ситца, «золотого» позумента, тесьмы. Звонкий, мажорный цветовой строй оплечий рубах поддерживался легким цветовым аккордом на вороте (обшивке) и внизу рукавов.

Верхняя одежда - косоклиный сарафан, который определял комплекс крестьянского костюма Вяземского уезда, был широко распространен в России в европейской, великорусской части России. По сложности кроя, технологическим особенностям пошива, по значимости его в комплекте женского костюма, по художественным достоинствам — этот тип одежды требует особого внимания.

Самый древний косоклиный сарафан так называемый «глухой».

Косоклиные сарафаны данного региона в зависимости от покроя, материала, назначения, места бытования называли по-разному: ферязь («хверзя»), сукман, сукманка, клинастик, синикин, насовка, полбумажник, китайка («титайка»).

Строгий, одноцветный по цвету косоклиный сарафан объединял многоцветие всех предметов костюма, а вытянутая по вертикали, трапецевидная его форма придавала женской фигуре стройность, величавость. Верхняя женская одежда, сезонная, для улицы — курты с узорами, чекмени, безрукавки, сермяги, шубы, украшенные сафьяном, «кривульками». Универсальной обувью крестьян были лапти разных названий: «христатики», «каверзни», «похлопни» — разной техники плетения и разного назначения. Носили лапти с холщовыми и шерстяными онучами, с пеньковыми оборами. В безлесных местах плели чуни из веревок, лапти покупали на ярмарках для праздников.

Мужской костюм, по сравнению с женским, был более однотипен. Он был представлен меньшим количеством предметов одежды, был значительно скромнее по цвету, по украшениям. Важным предметом мужского костюма была рубаша. Будничные рубашки шили из холста, часто из неотбеленного, праздничные — украшали ткачеством, вышивкой (подол, край рукавов, ворот-стойку). Изготавливали рубашки также из пестряди в мелкую клетку и набивного холста.

Во II половине XIX века изменяется покрой рубах. Они становятся короче, стан делается из двух полотнищ, по бокам — косые клинья, низ рукавов собирается под манжет, горловина — стойка, пазок закрывается планкой с застежкой на 2—4 пуговицы. Все чаще для праздничных рубах используются фабричные ткани (ситец, сатин, шелк). Мужские порты — штаны — брюки как предмет одежды также претерпели в XIX столетии изменения в покрое. Порты состоят из двух штанин: два полотнища, перегнутые по основе, между которыми вшивался клин. Держались порты на гашнике (шнурке) на бедрах. Шили порты из плотного неотбеленного или окрашенного в синий цвет льняного или посконного холста. Были порты из набивного холста и пестряди в полосу. Для зимы шили порты из шерстяной ткани домашнего изготовления. На смену портам во II половине XIX века приходят штаны из фабричных тканей

Часто верхняя одежда — и мужская, и женская, была распашной, без застежек. В этих случаях использовался пояс-кушак. Пояс — древнейший предмет крестьянской одежды. И в XIX веке пояс использовали как в мужском, так и в женском костюме. Узким поясом подпоясывали рубашки, сарафаны, ими крепились набедренная одежда. Пояса были из разных материалов, разных техник исполнения: тканые, плетеные, вязаные, пояса из ткани, из кожи, из бисера, пояса домашнего и фабричного изготовления.

Мужские головные уборы — шапки, колпаки, шляпы — бытовали повсеместно, имели разные названия. На Смоленщине была распространена шапка — валенка, «грешневик» из белой или коричневой шерсти. А также

шапка — малахай с ушами и с лопастью сзади. Позднее ее сменила шапка — ушанка.

Привезенные фотографии изделий народных промыслов, костюмов Смоленщины материалы из экспозиций этнографических музеев студенты оформлялись в красочные альбомы, использовали на выставках, в конкурсных работах, в экскурсиях по залам Дома народного творчества.

Подобная деятельность студентов позволяет не только развивать их эстетический вкус, профессиональные навыки, но и способствует решению важных задач патриотического, нравственного воспитания, любви к богатому духовному наследию народа.