Теоретические основы и практические предпосылки обучения традиционной мордовской вышивке

Вышивка как неотъемлемая часть традиционного костюма мордвы

Традиции  опыт искусства, сохраняющий для современности значение художественного образца и обеспечивающий непрерывность его поступательного развития. Термин «традиция» нередко распространяется также на искусство исторических эпох и народов, творчество художников, чьи произведения, как уникальные в своей эстетической ценности памятники прошлого, ныне составляют неотъемлемую сторону духовной культуры общества. Традиции составляют исторически сложившиеся художественно-эстетические принципы и отражения действительности в искусстве, целостные формально-содержательные структуры, несущие в себе наиболее ценные художественные достижения человечества (жанровые, родовые, видовые особенности искусства); изобразительно-выразительные средства, присущие специфическим формам искусства конкретного народа (образные решения, музыкально-ладовые особенности и т. п.), элементы, присущие художественным школам и направлениям (техника использования материала, построение композиции, стилевые особенности).

Традиции передаются фольклорно: воспроизводимые элементы носят характер устойчивого, безличного канона (иногда в литературе канон и традицию не различают), либо в формах профессионального творчества, ориентированного на отбор традиций, помогающих решить творческие задачи. Всякий художник не может не исходить из предпосылок, подготовленных предшествующим развитием искусства.

Культурный опыт должен, прежде всего, как - то появляться. Существует достаточно сложная теоретическая проблема осмысления того, как это происходит. В разделе о культурологии отмечалось, что появление цивилизации и культуры было необходимо для становящегося человечества, в связи с потребностью выживания в природных условиях. Однако необходимость эта вовсе не означала, что цивилизационные и культурные формы деятельности и отношений возникли автоматически. То, что мы именуем цивилизацией и культурой, люди создавали, становясь людьми. И как всякие акты создания нового, это были акты творческие.

Когда С. Н. Булгаков писал о развитии хозяйства (фактически обо всей деятельности жизнеобеспечения и жизнеустроения), он заметил: «Хозяйство есть творческая деятельность человека над природой; обладая силами природы, он творит из них, что хочет. Он создает как бы свой новый мир, новые блага, новые знания, новые чувства, новую красоту, – он творит культуру»*.* Этот процесс творчества начался в глубокой древности и продолжается в настоящее время. И, конечно, творчество культуры не означает, что люди собираются все вместе и начинают нечто творить, придумывать. Когда говорят, что культура творится народом, это верно в том смысле, что творцы культуры, каковы бы они ни были, принадлежат к сообществу, называемому «народ». И еще в том смысле, что сохраняется как культура то, что принимается, усваивается населением, а не все, что угодно. Но сами акты творчества совершаются не всеми сразу, а отдельными личностями и их группами, творческим меньшинством, творческой элитой.

Мифы, сказки, песни, способы приветствий, общения, нормы поведения – все это и многое другое, включая великие произведения искусства, создавал кто–то. Люди с выдающейся энергией, изобретательностью, творческим воображением, стремлением к новому, – рождали и рождают ранее неизвестные формы отношений и действий, идеалы, ценности. А созданное этими авторами подвергалось доработкам, изменениям, становилось вариативным. Рожденное ими либо быстро подхватывается обществом, либо, что нередко, поначалу вызывает неприятие, сопротивление у большинства. Древние цивилизационные и культурные достижения тяготели не к новаторским действиям, а к самосохранению. Был выработан механизм сохранения цивилизации и культуры, действующий и сегодня. И этот механизм назвали традицией.

Традиция,применительно к культуре, – это культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени.Передаются и воспроизводятся способы наследования духовного опыта, ценности, формы и нормы, стили, образцы поведения и т. д. Существовали традиции, характерные для того или иного рода, племени. Опыт этот был у старших, поживших на свете людей. Характер их деятельности, формы и нормы отношений были главными ориентирами для новых поколений.

Преемственность культуры является закономерностью исторического развития. Она реализуется в динамичной и последовательной смене поколений. Каждое поколение имеет свои особенности: ценности и духовный облик, жизненный опыт и отношение к событиям эпохи. Оно усваивает достигнутый уровень развития и на этой основе становится инициатором преобразований, способствующих продвижению вперед.

Эти две стороны взаимосвязи поколений – освоение культурного наследия и новаторство – образуют основу исторического развития культуры. Трансляция культуры является всеобщим законом, определяющим единство человечества.

Проблеме роли поколений в истории культуры посвящали свои труды многие исследователи. В зарубежной социологии и культурологии проблемы поколений рассматривали С. Айзенштадт, К. Дэвис, М. Вебер, М. Мид, К. Маннгейм, К. Кенистон, Х. Ортега–и–Гассет, А. Тойнби, Л. Фойер, З. Фрейд, Ч. Рейч, Т. Роззак и др. Смена поколений создает непрерывность в истории культуры, способствует передаче культурного наследия и стимулирует дальнейшее изменение.

Поскольку культура транслируется от поколения к поколению, а смыслы только тогда и обретают свою силу, когда они производятся, а не просто усваиваются, то становится понятно, что производство смыслов есть единственное условие воспроизводства культуры в каждом новом поколении. Культурные смыслы есть, прежде всего, средства выражения отношения человека к миру, к другим людям и к самому себе.

Народное прикладное искусство – важная составляющая часть культуры всего народа. Проблема сохранения национальных традиций волнует человечество давно. Культурное наследие и его традиции, если не находят продолжения в современности просто умирают. Изучая культуру мордовского края, особое внимание привлекает народное искусство, традиционный национальный костюм. Мордовское народное прикладное искусство оставило большое наследство своим потомкам. В трудах А. О. Гейкеля, В. Н. Белицер, П. Г. Богатырева, Р. Ф. Ворониной, А. С. Лузгина, В. Н. Мартьянова, В. И. Рогачева, Т. П. Прокиной, Т.С. Семеновой, М.И. Суриной, Н.А. Федоровой и других исследователей даются характеристика мордовскому народному прикладному искусству. Они отмечают, что это комплекс традиционной культуры, которую можно проследить как систему, имеющую определенную структуру и состоящую из элементов, которые взаимосвязаны и имеют прямые и обратные связи с природой и социальной средой.

Исследователи этнической культуры М. О. Каган, М. А. Некрасова С. Б. Рождественская, Б. А. Рыбаков и другие доказали традиционность народного искусства, и оно имеет определенные элементы:

В сфере материальной культуры  это жилище, одежда, утварь, орудия труда, средства передвижения, пища и т.д.

В сфере духовной культуры – религиозные и мифологические представления, устное поэтическое творчество, обряды и праздники.

Мордовское народное искусство можно рассматривать как самостоятельную, своеобразную по функциям (утилитарной и эстетической) частью культуры этноса.

Данная структура прослеживается при изучении этно-исторических изданий, в исследованиях краеведческого музея, изобразительного искусства столицы Мордовии города Саранска, а также этнографических музеях страны. Мордовское народное прикладное искусство с позиции предпринимаемого анализа в исследовании может быть представлено следующими элементами: знак, узор, стилистические особенности его воплощения и средства воплощения.

Мордовский народ – самый крупный из народов финно-угорской языковой семьи и является одним из крупных народов Среднего Поволжья, где выделяются два субэтноса: эрзя и мокша.

Мокша расположилась в юго-западных районах Республики Мордовия, в бассейне реки Мокша. Эрзя расселена в восточных районах Мордовии, и в прилегающих к Мордовии районах Нижегородской и Ульяновской областях, в Республике Чувашия.

Эти две субэтноса, эрзяне и мокшане, имеют различное этническое самосознание, а также отличаются наименованием своего литературного языка. Существуют различия и в антропологическом (рисовом) типе, материальной и духовной культуре, традиционном быте, расселении.

В. М. Василенко пишет: «Сложная этническая история мордовского народа нашла отражение свое и в декоративно-прикладном искусстве, создавая и творчески осваивая достижения в культуре соседних народов, вкладывая в созданные произведения свое понимание красоты».

В. А. Варданян в своем учебном пособие «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах» дает определение народному искусству: «… коллективный творческий опыт, накопленный человечеством на основе народных, национальных традиций. В течение многих веков накапливались и развивались представления о мире, о жизни и быте людей, о труде, об обрядах и праздниках, что составило основу народного искусства. Оно является частью материальной и духовной культуре общества».

Ведущее место на протяжении последних трех столетий в художественной деятельности мордовского народа занимали такие виды народного искусства, как шитье бисером и низание, составление украшений из бус, пуговиц, раковин-каури. Т. П. Прокина отмечает, что мордовские мастерицы хорошо владели искусством аппликации, плетения, вязания, узорного и пестрядинного ткачества. Самобытность черт выделяли художественную обработку дерева.

Наиболее характерным видом искусства для мордвы является вышивка. «Она декоративна и красочна, богата разнообразием элементов орнамента, композиционных и технических приемов, а художественные достоинства бесспорны и широко известны. Простые, часто неграмотные мордовские женщины внесли огромный творческий вклад в сокровищницу народной культуры».

В трудах исследователей, которые изучали материальную культуру мордовского народа, имеются сведения о вышивке, ее колорите и орнаменте, технике исполнения. Истинная заслуга в изучении мордовской вышивки и ее орнамента принадлежит известному финскому ученому – этнографу
 А. О. Гейкелю, относящемуся к периоду дореволюционных исследователей. Его монография дает четкое представление о составе орнаментальных мотивов мордовской народной вышивки XIX века.

Т. Н. Прокина пишет: «Поиски первоначальных форм орнаментальных мотивов, предпринятые А. О. Гейкелем привели к появлению 63 таблиц-рисунков простейших элементов, встречающих элементов в искусстве многих народов мира.

Изучив мордовскую вышивку, ученые отмечаю, и то, что она существовала как самостоятельный вид декоративной отделки уже в V – VII вв.Предположение доказано находками археологических памятников мордвы: Курманский могильник, Армиевский могильник, Крьково-Кужновский могильник. При раскопах древних памятников, в которых были найдены обрывки ткани, на них можно было заметить отчетливый орнамент в виде косых клеток, крестов, кругов ромбов. Данная вышивка была выполнена по гладкому полю ткани полотняного переплетения цветной нитью.

Вышивка как вид прикладного искусства возникла давно, корни которой уходят в отдаленное прошлое. «Развитие национальной вышивки никогда не прекращалось, сохраняя народную символику древней культуры, богатую орнаментацию, яркий колорит, характер исполнения», отмечает Т. Н. Гвоздева. Искусство украшать собственную одежду вышивкой мордовский народ освоил в глубокой древности. К сожалению, среди археологических находок тканей сохранилось мало, следовательно, сложить представление о вышивке древнейшего периода непросто. Земля сохранила небольшие фрагменты тканей тысячелетней давности  они грубоватые и рыхлые, сотканы из шерстяной пряжи или ниток из волокна растительного происхождения. Цвет одежды, сделанной из домашних тканей, соответствовал колориту натуральных материалов: белой и черной овечьей шерсти, сероватым тонам растительных волокон конопляной поскони, льна. С особенным старанием древние мастерицы оформляли края одежды, здесь кроме вышивки нашивались плетеные или кожаные шнуры, тесьма, оловянный бисер и мелкие пастовые бусы, бронзовые пластиночки. Вероятно, что, исходя из возможностей, в одно и то же время женщины могли использовать отделку дорогими материалами, такими, как бронзовые украшения, бисер и бусы, а также создавать их имитацию, которая выполнялась вышивкой.

Как показывают археологические памятники, около тысячи лет тому назад зародилась вышивка по счету. Канвой для ее исполнения служил самотканый холст полотняного переплетения. Основные стежки вышивальщица прокладывала вдоль по линиям нитей ткани, получая прямые (горизонтальные и вертикальные) швы.

В это же время вышивка приобретает функцию указывать на предназначение одежды. В комплексе с украшениями вышивка принимала на себя особую магическую роль в одежде для исполнения ритуалов (посвящение в совершеннолетие, совершение брака, переход в возраст зрелости и старчества, совершение похоронных обрядов). Особенную важность приобретал комплекс знаков, которые могли показать, какому роду – племени принадлежит человек.
 Извечная обрядовая система народной жизни сформировала порядок и в выполнении вышивки на одежде. Вышивка была критерием, по которому оценивалось всей сельской общиной следование и подчинение законам предков, искусное умение и трудолюбие мастерицы.

В XVIII-XX вв. вышивкой занимались во всех мордовских селах. Из века в век ее узоры усложнялись, нередко приобретая заимствования у соседей.
 Для разных предметов одежды готовили холсты различной плотности и переплетения нитей. Для онуч – портянок, которые носили с лаптями, применяли технику саржевого ткачества, в косой рубчик. Такие ткани были толще и меньше изнашивались. Самым распространенным был способ полотняного переплетения. Именно по полотнянке выполнялась вышивка. Выходная одежда делалась из самого качественного холста: хорошо отбеленного, тонкого и плотного.

По вышивке нетрудно отличить эрзянскую одежду от мокшанской. При внимательном знакомстве с костюмом представителей различных районов можно обнаружить заметную разницу как в способах оформления одежды вышивкой, так и в манере носить ее. Не случайно исследователи выделяют границы бытования сходных типов костюма, определяя группы, родственные по культуре. В каждой группе мордовского костюма вышивка имела свои характерные черты, именно по ней можно определить место происхождения.

Мокшанская вышивка южных районов Мордовии  Рузаевского, Инсарского, Кадошкинского  отличается от вышивки костюма мокшан, живущих в заповедных северных районах  Темниковском и Ельниковском. Особыми чертами выделяется вышивка одежды крестьян, с древности расселившихся в землях, находящихся ныне на юго-западе республики в пределах современных Торбеевского и Зубово-Полянского районов. Не уступает в своем многообразии и вышивка эрзянского костюма, тем более что в отличие от мокшан места проживания эрзи находятся на значительном отдалении друг от друга. Эрзянские районы входят в состав Мордовии, Чувашии, Татарии, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей. Вышивка хранит немало тайн, связанных с историей жизни народа.

Сохранение богатейших традиций мордовской народной вышивки — одна из сложнейших задач нашего времени. Народная вышивка является великолепным образцом для создания современных произведений декоративно-прикладного искусства. Приемы народной вышивки осваивают учащиеся детских художественных школ. Во взаимодействии народных традиций и современности работают профессиональные мастера, сохраняя богатство и разнообразие мокшанского и эрзянского костюмов.

Специфика мордовской традиционной вышивки: образная система и особенности техники вышивания

Украшать было принято вышивкой не только одежду, но и декоративные панно с изображением деревьев и птиц, ковры. Вышивка была тончайшей работой, тем самым оказав значительное влияние на вышивальное искусство» – отмечает Т. Н. Гвоздева.

Как и многие другие народы, древняя мордва почитала силы природы, обожествляла солнце, ветер и огонь, поклонялась птицам, животным и деревьям. Некоторые животные в верованиях как бы являлись символами, проводниками могущественных потусторонних сил, враждебных или доброжелательных человеку.

С. Ю. Афонькина отмечает: «Часто среди последних люди находили себе личного защитника и наносили его изображение на различные предметы обихода. Стоило нанести такие изображения на какой-либо предмет, и они защищали его хозяина от всяческих напастей».

Мордовский орнамент, выбранный вышивальщицей, отображал конкретный образ и выполнял защитную функцию. «Это был своего рода оберег, в котором рисунок, по древним представлениям, обладал магическими свойствами. Происходило многократное наложение защитных свойств материала, самой нитки, знака, ею изображаемого и понимаемого окружающим как своего» – поясняет Т. А. Шигурова.

«Орнамент вышивки служил своеобразным средством коммуникации в мордовском обществе, предоставляя возможность понимания важной информации даже без слов. Это укрепляло взаимосвязи членов сообщества, способствовало передаче наиболее ценного жизненного опыта, закрепленного языковым каноном четко определенной формы» – пишет тот же автор.

Орнаментальный знак первоначально был связан с конкретным предметом, образом окружающего мира, а в последствие переосмыслен в благожелательный положительный общественно значимый символ жизни, добра, здоровья, плодородия.

«Исследователи отмечают, что в мордовской вышивке немало названий узоров, связанных с птицами, насекомыми, животными, которые обитают в местных лесах» – отмечает тот же автор. Например, орнамент куранц вой – «ногами обладающий зверь родовой» – означал лося».

Вплоть до нашего времени, традицию вышивки выделяет немного цветовой гаммы: в основе, которой лежит чередование различных оттенков красного и темно-синего цвета, крайне редко использовали черный цвет. Такое ограничение цветовой гаммы было связано, с жесткими требованиями этнокультуры. Благодаря этому вышивки были монохромны, лишь иногда можно было наблюдать чередование черного и красного, но в том случае, когда это находилось за границей цельного мотива. Черный цвет в основном использовался как контур. Вкрапление желтого и зеленого цветов к традиционным цветам вышивки служило лишь не большим дополнением.

Цветовая гамма мордовской вышивки

Подбор цветовой гаммы в вышивке совершенно не случаен, она передает очень древние и устойчивые традиции, имевшие в то время смысловое значение.

Большое количество примеров говорят о восприятии красного цвета как оберега у различных народов. Это значение давно забыто населением, но традиции вышивки с использованием красного цвета до сих пор устойчивы.

Д. К. Зеленин объясняет использование и значение красного цвета, как оберега и символ огня: «В древнем осмыслении, окрашивание в красный цвет воспринималось как защита от нечистой силы, магическое действие, которым человек охраняет себя и окружающие его предметы».

Т. М. Шигурова выделяет отличительные особенности эрзянской вышивки отмокшанской. «Эрзянский орнамент строгий, чрезмерно плотный и массивный. По фактуре ткань с вышитым орнаментом напоминает гобелен, поскольку он выполняется без просветов, зачастую представляя собой контурный рисунок, который напоминает орнамент народов Поволжья (марийцев, чувашей). Контуры крупного рисунка резко очерчены, а вся его внутренняя часть заполнена. Как правило, орнамент геометрический. На основном фоне выступают квадраты, точки, круги, звезды и другие геометрические фигуры. Расцветка вышивки в старинных образцах небогатая, представляющая сочетание красного и синего цвета, реже встречаются вкрапления желтого и зеленого цвета. Несмотря на скромную расцветку, вышивка выглядит очень декоративно. Этому способствовала техника вышивания с включением большого количества медных блесток. Эти способы вышивания делали эрзянскую вышивку исключительно монументальной».

В. И. Лаптун в книге «Из истории провинциальной культуры» пишет о том, что эрзянские мастерицы вышивали на лицевой стороне холста. Эрзянская вышивка была декоративная, монументальная, рельефная, так как большие массивы заполнялись сплошными крупными орнаментальными фигурами с сочетанием комплекса приемов шитья, который включал в себя косую стежку, счётную гладь, выполненную по косой и кирпичиком, шов «полукрест», звёздочку, копеечку, фонарик, рубчик.

Фактурность эрзянской вышивки обогащало огромное разнообразие швов. В некоторых регионах были распространены строчевая вышивка перевитью и настилом по крупной сетке, а также мережки. Преобладающим орнаментом в мордовской вышивке является геометрический, который составлялся из: ромбов, треугольников, крестов, квадратов, зигзагов, решёток, крючков, гребёнок, восьмиконечных звезд, роговидных узоров, сетчатых орнаментов и бордюров, сложных розеток, построенных на основе ромба или правильных шести – и восьмиугольников. Многие мотивы орнамента состоят из нескольких элементов различных групп. Не все исходные варианты различных групп узоров равносильны в формировании богатого орнамента мордовской вышивки.

Мордовские мастерицы отбирали самые интересные и красочные элементы орнамента, прибегая всегда единой схеме выполнения вышивки.

Эрзянки использовали много разных и интересных приемов вышивки: «Роспись», «Козлик», «Косая стежка», «Эрзянская звездочка», «Прямая стежка», «Косичка», «Двухсторонняя вышивка», «Горизонтальная стежка», «Крестик».

Разновидности приемов эрзянской вышивки

«Эрзянской звездочки»

Мордовские мастерицы в первую очередь украшали вышивкой свои многосоставные наряды. Самым основным элементом мордовского костюма является просторная рубаха (панар, щам). И главным украшением рубах являлась вышивка, которая «окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, располагалась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди»,– пишет Г. А. Корнишина.

Т. А Шигурова подчеркивает, что одежда мордвы как часть культуры выполняя основные универсальные функции, отражала духовные ценности этноса, коллективные представления народа об окружающем мире, обеспечивала восприятие бытия прошлого и настоящего.

По некоторым наблюдениям в мордовской вышивке сравнительно немного названий узоров, связанных с предметами домашней утвари, быта. К таким названиям можно отнести кичкорга – «кочерга», уфат – «ухват», кштирь – «веретено», цянгонят – «вилы», крюк-серма – «крючкообразные узоры». Семантика этих узоров довольно прозрачна. Это чаще всего описание по форме, характеру наносимого вышивальщицей рисунка.

В.Н. Белицер уделяет основное внимание специфике одежды мордовского народа, особенностям и степени ее распространения у различных групп мордвы. Она выделяет, что «одежда отдельных групп мордвы при всем своеобразии, связанном с различными условиями их исторического развития и различным этнографическим окружением, в основе своей едины».

«Мордва украшала вышивкой и свои головные уборы, поясничные привески, домотканые женские и мужские рубахи, распашную верхнюю одежду»,– пишет А.К. Байбурин.

 «Большая декоративность – характерная особенность мордовских изделий. Для того, чтобы придать узору рельефность и усилить декоративный эффект, мордовские вышивальщицы любили использовать в вышивке блестки, разноцветные бусы, бисер, ленты, кусочки узорной ткани, медные блестки, шерстяные кисточки и цепочки»,– отмечает В.М. Василенко.

Таким образом, анализ орнамента вышивки, бытовавшей у мордовского населения на территории Республики Мордовия, показывает, что у эрзи в нем преобладали четкие геометрические фигуры: треугольник и ромб, в то время как мокшанская вышивка имела большое разнообразие локальных вариантов орнамента.