

Название работы: «Костюм калужского края».

Содержание.

1. Актуальность темы.
2. Литературный обзор.
 - 2.1 Два комплекса женского народного костюма.
 - 2.2 Общие черты женского народного костюма.
 - 2.3 Пластический образ костюма.
 - 2.3.1 Рубаха.
 - 2.3.2 Сарафан.
 - 2.3.3 Занавеска.
 - 2.3.4 Понева.
 - 2.3.5 Головной убор.
 - 2.3.6 Пояс.
 - 2.3.7 Зрительный образ костюма.
 - 2.4 Украшение костюма Калужской губернии.
 - 2.4.1 Композиция украшения.
 - 2.4.2 Вышивка как украшение.
3. Исследование.
 - 3.1 Причины схожести и отличий костюмов Калужской губернии.
 - 3.2 Сравнение костюмов из д. Улемец Жиздринского района и с. Подбужье Хвастовического района.
 - 3.3 Выводы.
4. Заключение.
5. Литература.

«Колдовская сила русского народного костюма так велика, что, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обрядами с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от нее. Чем пристальней изучаешь русско-народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которые языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает прошлое нашего народа его настоящим и будущим».

(М.Н. Мерцалова)

1. Актуальность темы.

Моя подруга занимается в фольклорном кружке. На занятиях они изучают и поют песни нашего народа, изучают его обряды и традиции. Для выступлений они используют костюмы, очень похожий на те, которые носили наши юные прабабушки. Такие же костюмы у всех девочек из ансамбля. На одном из концертов я увидела костюмы. Мне очень понравились костюмы, но для меня было удивительно, что все они разные. Одни девочки были в длинных белых платьях, другие в сарафанах, третьи в кофтах и юбках. Я спросила у подруги, почему они были одеты в разные костюмы, в ответ она рассмеялась

и сказала, что это костюмы нашего Калужского края. Именно в этот момент мне стало интересно, почему же такие разные костюмы и все они из Калужского края.

Я вспомнила, что когда посещала Краеведческий музей, то видела в музее, подлинные костюмы XIX- XX веков. А еще похожие костюмы я видела на Дне города, их надевали взрослые участники фольклорных ансамблей нашего города. По этому вопросу я обратилась к ним и они мне ответили что все они привезены из экспедиций по селам нашей области и подарены жительницами деревень. И я увидела большой хоровод, который просто «цвел» от нарядов его участников. К сожалению, мне не удалось встретиться со старожилами, но я разговаривала с людьми, которым когда-то были подарены подлинные женские наряды костюмы. О двух из них я хочу рассказать подробнее в своей работе.

Русский национальный костюм складывался на протяжении многих веков и до сих пор представляет немало загадочного, несмотря на посвященные ему многочисленные специальные работы исследователей. Поэтому и сейчас эта тема актуальна, тем более, она является ценным источником по изучению не только материальной, но и художественной культуры родного края.

2. Литературный обзор.

2.1 Два комплекса женского народного костюма.

В течении нескольких веков в разных концах земли русской складывались свои характерные особенности в одежде, и люди строго придерживались местных традиций. Одной из наиболее устойчивых сторон материального быта, как в городе, так и на селе является женская одежда. Выделяются два основных четко выраженных комплекса: южнорусский и севернорусский.

В северных районах и девушки и женщины любили носить сарафанные комплексы, в них входили рубаха с сарафаном и кокошники. Эта одежда подчеркивала стать и грацию женщины. Южнорусский костюм, более древний по происхождению, состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали поневу - юбку на бедра. Входили в комплекс еще занавеска и головной убор - кокошник. Талия в этом костюме не подчеркивалась, но зато подчеркивалось лицо при помощи головного убора.

2.2 Общие черты женского народного костюма.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный.

Праздничная одежда была всегда более новой, дорогостоящей, обильно украшалась. Будничный костюм для работ по дому и в поле делался из прочных тканей и орнаментировался скромнее.

Женские народные костюмы даже одного комплекса все имели определенные отличия, ведь и северный, и южный регионы обширны. Но, тем не менее, русский женский костюм обладал и общими чертами. Прежде всего, лаконичный, плавный контур. Даже при ходьбе одежда женщины сохраняла плавную текучесть линий, которые нравились людям в движениях лебедя или плывущей утки.

«Лебедушка», «лебедь белая», «утушка», «сера утица», «пава», «а сама-то величава, выступает будто павая» - вот эпитеты, которыми русский народ в своей поэзии награждал женщин.

2.3 Пластический образ костюма

2.3.1 Рубаха.

Рубаха (сорочка, исподка) главная часть русского народного костюма. Ее история началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабженного отверстием для головы и скрепленного поясом. «Руб» - кусок, обрывок ткани. Это длинная нательная одежда, почти до щиколоток. Иногда выполняла функции женского легкого платья. Покрой рубах был одинаковым для всех слоев населения, менялся в зависимости от положения материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, богатые могли позволить рубахи из привозного шелка, а также из хлопчатобумажной ткани. Все рубахи богато украшались вышивкой, кружевом, узорным ткачеством.

2.3.2 Сарафан.

Поверх рубахи обязательно надевался сарафан. Это высокая юбка, закрепленная на плечевом поясе с помощью лямок, или безрукавное платье. Шили их из шерстяных,

льняных, хлопчатобумажных тканей. Украшали вышивкой, лентами, цветными полосками ситца, гарусом, бахромою.

2.3.3 Занавеска.

В северном регионе поверх сарафана надевали короткую епанечку, а в холода - душегрею, в южных - занавеску, он же передник, фартук. Были они праздничные - из кашемира, сатина, ситцами повседневные из холста или «пестряди». Занавеска была украшена узорными полосами и несла символику, связанную с землей (ромбы, волнистые линии - знаки воды, образы матери земли, птиц и др.), она берегла живот («жизнь») женщины, вынашивающей дитя.

2.3.4 Понева.

На юге России надевали занавеску поверх поневы, или юбки из домотканой шерсти или холста. Поневы обычно были клетчатые, шились длинными также как и рубахи. Поневы также украшались лентами и тесьмой. По мнению историков славянских языков, слово «понева» (или «понява») первоначально означало - «кусочек ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». По всей вероятности, древнейшие поневы первоначально представляли собой три не сшитых полотнища, скрепленные на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез - спереди или на боку. В таком виде, удобные, нарядные, теплые поневы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, - до щиколоток или до икр, смотря, как было принято в той или иной местности. Во время работы углы поневы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось - носить поневу «кульком». Подворачивали поневы - с целью показать богато вышитый подол рубахи.

«В народе расшитые поневы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трем традиционным полотнищам добавлялось четвертое - «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю поневу) украшали вышивкой, характер которой зависел от

возраста женщины - самые нарядные, конечно носили незамужние девушки и молодницы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда».

В России в начале XX века по клеткам крестьянской поневы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так на севере Рязанской губернии носили черные или темно-синие поневы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губернии фон поневы был красным с пропущенным по нему черными и белыми нитями. А возле города Косимов преобладали красные поневы в синюю клетку. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то рязанскую Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые поневы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки поневы были красными.

2.3.5 Головной убор

Большое внимание в женском народном костюме уделялось головному убору. По нему можно узнать, из какой местности его владелица, ее возраст, семейное положение. Виды головных уборов: полотенце, венец, венок, платок и всевозможные кички, которые представляли собой шапочку с твердой передней частью в форме рогов или лопатки. Девичьи повязки, венцы скреплялись сзади, оставляя косу или распущенные волосы открытыми, - девушки имели право «светить» волосом, т. е. ходить простоволосыми. С момента замужества ходить с непокрытой головой запрещалось. Женщины прятали волосы под кокошник, который в разных местах называли по-разному: кика рогатая, ряска или каблучок. Кокошник расшивали жемчугом, золотыми нитками или украшали свисающими нитями бисера, пушками.

Если внимательно рассматривать декор головных уборов, то становится понятно, что здесь преобладают украшения в виде изображения солнца, звезд, дерева, птиц. Названия некоторых головных уборов также «птичьи»: кокошник то слова «кокошь» - петух, кичка - (утка). Крой головных уборов связывался с

представлениями в народе о небе. Свисающие нити жемчуга, бусы, ожерелья, височные украшения символизировали дождь, капли росы.

2.3.6 Пояс.

Важной деталью костюма был пояс, которым подпоясывалась рубаха. Он имел магическую силу, защищая владелицу от злых духов. По народным поверьям, потерять пояс - означало навлечь на себя большие несчастья.

2.3.7 Зрительный образ костюма

Что же напоминает нам женский народный костюм? Рисуя его контур, сразу вспоминаешь, что также рисуешь и русскую избу. Так начинаешь понимать, что верхняя часть женского костюма, особенно праздничного, имеет удивительное сходство с формой фронтона избы. Они образно связаны с небом, светом. Подол женской рубахи, понева, а также вышивка на верхней части рубахи выражают идею земли.

Так, мастера свой костюм, русская женщина выражала свои представления о мире, частью которого она ощущала себя. «Пойду я во чисто поле- под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные облака, стану я, раб Божий, в чистом поле на ровное место, облаками облачуся, небесами покроюся, на голову свою кладу красное солнце, одпояшуся светлыми зорями, от всякого злого недуга» - Народное заклятье.

Глядя на разные костюмы наших прабабушек, видишь цветущие луга и синие реки, восход солнца и плодородную ниву. Все в костюме русской женщины напоминает нам о красоте родной земли.

Так крестьянский костюм представлял собой не просто одежду в привычном понимании, а образную модель мира, мироздания.

2.4 Украшение костюма Калужской губернии.

Большое внимание в крестьянской народной среде Калужской губернии уделялось украшению, которое имело определенную композицию. Характер ее менялся в зависимости от назначения, размера, покроя изделия. Особенно отражено это в

праздничных калужских занавесках, шились они из полотнищ изотканного холста с устойчивой схемой расположения украшений. Композиция украшений состояла из связанных между собой сложным ритмом узорных (тканых и вышитых) и гладких полос: внизу занавеска украшалась покупным кружевом или бахромой, выше - полоской кумача, далее шли вырезы - вышивка перевитью. Между - тканые узоры из белых и красных полос. Выше - холст, перетканый красными полосами, так называемые перетычки на конец, на груди - подузорники, а на спине прорезали окошечко, которое также служило украшением.

2.4.1 Композиция украшения.

Композиция украшения занавески подчинялась крою, подчеркивала особенно важные части, больше всего обозреваемую ее часть, т.е. перед. Ширина полос, их насыщенность узорами и цветом нарастали к нижнему краю занавески, но самую широкую узорчатую полосу выше, или между кумачовой вставки. Она являлась основой, ведущей, остальные выполняли роль аккомпанемента.

С появлением ситца появилась возможность украшения занавески не только ручной работой. Использовать ситец в своей одежде могли не все, только более зажитые крестьянские семьи, так как нужны были деньги, чтобы его купить. Поэтому по наличию ситца в костюме можно было судить, кому он принадлежал. Девушки из бедных семей продолжали украшать свою одежду по-прежнему вышивкой, творя истинное произведение искусства.

Она шила, красна девица,
Все по плису и по бархату,
По узорной красной ленточке,
Она шила красна девица,
Все приданое немалое.

(Народная песня)

Характерна также строгая симметрия в узоре по горизонтали, каждая полоса представляла собой замкнутое орнаментальное целое.

Обязательным было сочетание узорных и гладких полос различных по ширине, цвету и фактуре. Широко применялась цветная перевить, которая придавала занавеске легкость.

По мнению исследователей, «сочетание вышивки с полосами тканей, особенно с кумачом, кружевом, отличает русские вышитые изделия от вышивок других народов»,

2.4.2 Вышивка как украшение.

Вышивка в женском народном костюме Калужской губернии играла важную роль. «Существует предположение, что вышивкой украшались те части костюма, через которые, по представлениям наших предков, злые силы могли проникнуть к телу человека. Поэтому основное значение вышивки в древности - охранительная. Охранительным узором вышивки покрывались ворот, манжеты, подол, разрез горловины».

Символика разнообразных узоров вышивки с древнейших времен имела глубокий смысл. В XIX- XX вв. мастерицы - вышивальщицы не всегда уже могли точно его объяснить, но они помнили благожелательность древних узоров.

В узорах особое значение придавалось солярным знакам. Символами солнца издавна считались круг, прямой четырехконечный крест, круг с радиусами, круг с крестом. Солярные знаки часто вышивались рядом с всадниками, олицетворявшими солнечное божество. Вышивая эти знаки, мастерицы как бы молили солнце послать больше тепла, согреть все живое своим светом. Ряд женских фигурок с поднятыми вверх руками - «куколки» - как бы изображали эту мольбу.

Мастерицы любили вышивать «пав» с изящным контуром, туловищем и пышным хвостом более скромных петухов и других птиц, считая их вестниками солнца.

«Различные ромбы были символами плодородия, они как бы изображали крестьянские поля: ромбы с перекрестьем посередине - засеянное поле, ромбы с продленными и загнутыми крюками сторонами - поле, давшее всходы. Такую же символику имел орнамент в виде небольших ростков с завивающимися побегами».

Вышитые на женском костюме, эти узоры несли пожелание счастья и благополучия в семье, а двуглавая птица на головных уборах была символом пожелания счастливого материнства.

«Различны были приемы вышивки. Один из них - «бранье», шов, выполняемый мелкими стежками вдоль нитей ткани. С изнанки создается изображение, имитация ткачества. С конца XIX века заметное распространение получила вышивка крестиком, широко распространенная и поныне».

Но наиболее красочной, издавна известной мастерица[^] была цветная перевить - вышивка по продернутому в виде сетки холсту. Ею чаще всего отделялись занавески, подолы рубаш в ПеремышлЖском, Калужском, Мосальском, Медынском, Козельском уездах. Местное ее название-«вырезы».

3. Исследование.

3.1 Причины схожести и отличий костюмов Калужской губернии.

Наиболее полно сохранила в себе черты, присущие национальному костюму, крестьянская одежда. Но и она не была единой, даже на территории одной губернии. Женские народные костюмы отличались особым кроем богатым убранством: вышивкой, кружевом, ткачеством, тесьмой, позументом, другими особенностями.

Зависело это от географической среды, климатических условий, хозяйственного уклада, местных культурных традиций. Так и возникли многообразные варианты одежды. Костюмы северных регионов отличаются от костюмов южных регионов. Народный костюм Калужской губернии интересен тем, что здесь, на одной территории, бытовали оба комплекса: и северный, и южный. Причиной этому является расположение нашей губернии в среднерусском регионе, по которому, конечно, происходило перемещение женщин из одного уезда в другой, или из одной деревни в другую в результате, например, замужество. Каждая женщина, конечно же, вносила в уже устоявшиеся традиции что-то свое.

До наших дней сохранилась только праздничная одежда, т. к. будничная изнашивалась полностью, а праздничная береглась и надевалась реже.

В своей работе я опишу два костюма нашей губернии: Жиздринский из д. Улемец и Хвастовический из села Подбужье. Оба костюма относятся к традиционным, в их комплекс входят холщовая с тканым узором рубаха, занавеска, понева и головной убор - повойник. Но они имеют и некоторые различия.

3.2 Сравнение костюмов из д. Улемец Жиздринского района и с. Подбужье Хвасовического района.

<u>Жиздринский район д. Улемец.</u>	<u>Хвастовический район с. Подбужье</u>
Рубаха с прямым передком сшита из четырех полотнищ, прямокройная, швы спереди, сзади посередине фигуры и на боках. Рубаха была длинной, подпоясывалась пояском, скрученным из пряжи. Стан выдергивался из-под пояса и напускался поверх понева. Рукава рубахи сшиты из традиционного набивного ситца с оборкой внизу.	Рубаха - прямая с косым поликом, из четырех полотнищ, швы спереди и по бокам. Рукав узкий, собран на беечки красного и синего цвета, отделан оборкой из ситца, Горловина просто окантована, без украшений, застегивается на металлическую пуговицу. Подол декорирован вышивкой полукрест и «подставой» из узорного ткачества, Общй тон- красные, синие, желтые полосы. По

Оборка собрана бейкой с металлическими блестками. Горловина обработана вышивкой в узком узоре. Низ рубахи украшен также вышивкой, в которой использованы растительные узоры, Каждое полотнище рубахи вышивалось отдельно, а потом они сшивались.	подолу пришита золотая тесьма с металлическими блестками и узкое красное кружево.
Занавеска без рукавов, с грудкой из пестряди. Под грудкой композиция занавески состоит из горизонтальных полос разной ширины. Узкие полосы - это тесьма с рисунком разных видов, широкие полосы - ситец, калужская белая перевить и кумач. Низ занавески украшен кружевом ручной работы. Соединены полосы между собой бейкой оранжевого и красного цвета (оранжевый цвет присутствует во всех жидринских костюмах). Горловина и пройма обработаны окантовкой из набивного ситца. Спинка декорирована тесьмой и оборкой из набивного ситца.	Занавеска с рукавами. Рукава тканые полосами, по низу обработаны бейкой в три ряда (красная, белая, голубая) и оборкой из набивного ситца. Пройма обработана красным ситцем, по обе стороны которого синяя бейка и вышивка. Окантовка горловины красная, плечи красные, нашитые. Полотно занавески состоит из трех частей: центральная - широкое полотно, две боковые - половинки. Соединены полосой красного ситца, окантованного бейкой синего цвета. Ширина полосок - около 7 см. Подол тканый,,: бело-красные полосы в чередовании с узкими полосками вышивки. Техника вышивки - полукрест, крест и гладь. Низ декорирован красным ситцем, золотой тесьмой, узорным ткачеством, золотой бахромой. Узорное ткачество такое же как и на рубахе. Спинка с окошечком,

	окантованным красным ситцем.
Понева сшита из трех полотнищ, шерстяная, темного - синего цвета с крупной клеткой красного, белого, зеленого цвета. Верхний край подшивался и вздергивался на пояске из шерстяной пряжи. Понева одевалась сзади, образуя сборки. Спереди между полами образовывался зазор, в котором виднелась рубаша. Понева богато декорирована ситцем, позументом (золотая тесьма) в три широких ряда и четыре узких. Узоры тесьмы все разные. Узкая тесьма с металлическими блестками нашита на полотнище между широкой тесьмой. Полотнища и низ декорированы красным ситцем. Разрез и низ поневы, (боковые и нижние срезы) украшены шерстяной тесьмой красного цвета ручной работы 5-6 см.. Как украшение использованы «розетки» из материала, шерстяных ниток с пуговицами в середине. В уголочках - небольшая вышивка.	Понева - из трех полотнищ, хлопчатобумажное, домотканое полотно, Клетка крупная, красно-желтая, поперечные полосы широкие, пересекаются узкими продольными полосами коричневого, желтого цвета, Полотнища соединяются с помощью красного ситца. Боковые и нижние срезы поневы декорированы шерстяной тесьмой, узкой(2см.) - красного, зеленого, белого цвета, По нижнему срезу нашита синяя тесьма(узкая) в три ряда, украшена металлическими блестками,
Пояс - шерстяной, плетеный, красно-белый, с рисунком из ромбов с украшенными концами : тесьма цветная, позумент, красная бахрома.	Пояс - шерстяной, плетеный, красно-белый, с рисунком из ромбов с украшенными концами : тесьма цветная, позумент, красная бахрома.

Головной убор - повойник из ситца с богато украшенной лобной частью, сверху подвязывался платок так, чтобы лобная часть оставалась открытой. Декорирован золотой тесьмой, блестками, бисером, красивыми пуговицами, дутиками (блестящие полые бусы). Нижняя часть украшена бисерными висюльками, сзади повойник - на шнурочке.	Головной убор - повойник из шерстяной ткани с жестким околышем. Платок не надевался. Лобная часть украшена золотой тесьмой, пуговицами, блестками, бусами и височными украшениями из бисера. Сзади повойник задерживается на шнурочек и надевается позатылинь, также богато декорированный такими же видами украшений. В декоре соблюдаются горизонтальные полосы, ромбы, шерстяная бахрома и височные украшения. .

3.3 Выводы.

Из описания костюмов следует, что они имеют и сходства, и различия. Основное их сходство в том, что оба поневного комплекса: состоят из рубахи, занавески, поневы, повойника. Оба праздничные, т.к. богато украшены, оба принадлежали молодым женщинам т.к. в декоре применяются яркие цвета; такие костюмы носили женщины, недавно вышедшие замуж. Оба костюма - из зажиточных крестьянских семей, особенно первый т.к. в нем использованы ситец, много кумача, кружева, шерстяная понева, богато украшенная золотой тесьмой. Костюм из с. Подбужье из семьи победнее т.к. в его декодировании применялись более дешевые домотканые материалы, скромнее и занавеска. Понева в этом комплексе домотканая. Принадлежал костюм, я думаю, женщине постарше, т.к. в нем меньше ярких цветов, узоров. С рождением ребенка количество узора и цвета в костюме молодой женщины уменьшалось. Занавеска в этом комплексе с рукавами, это тоже указывает на более старший возраст женщины.

Отличаются также и головные уборы: повойник из д. Улемец надевался на голову под платок, поэтому он из ситца и декорировалась только лобная часть. Повойник из с. Подбужье из шерстяной ткани носился без платка, но на него еще надевался позатылинь. Оба: и повойник, и позатылинь богато украшены.

4. Заключение.

Оба костюма являются, несомненно, образцами высокого мастерства их хозяек. Ведь как говорит русская народная пословица «Не то дорого, что красна золота, а то, что доброго мастерства».

5. Литература

1. Пармон Ф.М. Русский народный костюм, как художественно-конструкторский источник творчества. (Издательство «Легкая промышленность». Москва 1994г.)
2. Сафонова Г.Б. Коллекция народной одежды и вышивка Калужского краеведческого музея. (Каталог коллекции Калужского краеведческого музея. 1994г.)
3. Хвалебнова Т.М. Крестьянский костюм Калужской губернии конец XIX- начало XX веков

(По материалам фольклорных экспедиций ОНМЦ 1991- 1996гг. Калуга 2000г.)
4. Семенова М. «Мы славяне!» (С-Петербург. Издательство Азбука 1997г.)
5. Личенко С.И. Народное искусство Калужского края XIX-XX веков (Калужское издательство «Фридгельм», 2001г.)
6. Брун В. , Тильке М. История костюма от древности до нового времени. Москва 1995г.
7. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма 1988г.
8. Масловам П.С. Орнамент русской народной вышивки.