

Творческая проектная работа
Технология

ВЫШИВКА РУШНИКА

Выполнила:

Гуднина Елена Евгеньевна

учащаяся 8б класса

МБОУ «СОШ№1», Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей

Руководитель:

Семёнова Людмила Геннадьевна

Учитель технологии

МБОУ «СОШ№1», Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей

Содержание

Введение

1. Основная часть

1.1. Вышивка в глубокой древности

1.2. Из истории русской вышивки

1.3. Вышивка как вид декоративно–прикладного искусства

1.4. Рушник с учётом национальных традиций, региональных особенностей

2. Практическая часть

2.1. Обоснование выбора вышивки и материалов

2.2. Изготовление изделия

Заключение

Список литературы

Введение

Я, интересуясь традициями русской культуры в древности, прочитала множество статей и книг в Интернете. Одна из их целей: донести эти знания до современной молодежи, заинтересовать их и приобщить к народной культуре, любви к Родине. И я, делая эту работу, решила присоединиться к авторам и издателям и поддержать их идею. Вышивка крестом – это одно из моих хобби.

Постановка проблемы: Мне хотелось бы применить для рушника свой способ декорирования, руководствуясь старинными схемами и образцами, а другие украсить вышивкой, используя современные мотивы.

Основные методы: поисковый, проектный, исследовательский, анализирование видов вышитых изделий, сравнительная характеристика и метод технологического изготовления изделий, фотографирование из разных источников.

Целью моей работы является изучение вышивки на рушнике и способы его декорирования.

Поставленная цель предполагала решение следующих основных задач:

1. Изучить разные источники по данному вопросу;
2. Ознакомиться с вышивкой и традициями русской культуры;
3. Доказать, что вышивка на рушнике являлась своеобразным символом мировоззрения;
4. Выполнить практическую работу: выбрать узоры для рушника и вышить;
5. Определить актуальность и практическую значимость данного рушника.

1. Основная часть

1.1. Вышивка в глубокой древности

Вышивание известно было в глубокой древности, и, как многих других отраслей искусства и науки, колыбель его был Восток. В Азии это искусство процветало уже широко гораздо ранее того, чем оно стало известно грекам и римлянам, хотя греки и приписывают изобретение вышивки Минерве, Афине-

Палладе. Легенда об Арахне, подробно переданная в метаморфозах Овидия, рассказывает, что дочь красильщика Идмона в Колофоне, выучившись у богини ткать и вышивать, превзошла в этом искусстве свою преподавательницу и, вызвав ее на состязание, победила в большой вышивке, изображающей похождения богов. В «Одиссее» упоминается о вышивке и указывается на великолепный плащ Улисса, передняя часть которого была богато разукрашена золотым шитьем. Точно так же у Гомера говорится, что Парисом привезены были в Трою богатые вышивки из Тира и Сидона, славившиеся уже в те времена своим искусством, а в 3-й песне «Илиады» описываются занятия Елены, вышивавшей на белоснежной ткани битвы из-за неё троян и греков... О значительном распространении вышивания в Древнем Египте свидетельствует сохранившаяся, хотя и в редких случаях, вышитая одежда фараонов... В Бамберге (Бавария) находится древняя византийская вышивка, найденная в могиле Гумберта, епископа бамбергского, умершего в 1062 г. Эта вышивка представляет императора Константина (верхом на белом коне), которому поклоняются запад и Восток в лице двух женщин, подносящих ему - одна шлем войны, другая лавровый венок... Во Франции, при дворе Карла Великого все женщины, начиная с жены его Берты и дочерей его, были искусными вышивальщицами. Сестра же его Гизелла основала несколько монастырей в Провансе и в Аквитании, где преподавались всякие рукодельные работы. Во Франции были искусными вышивальщицами: Екатерина Медичи, окруженная своими дочерьми, их кузинами де Гиз, и Мария Стюарт проводили свой досуг в рукодельных занятиях... Даже Мария Антуанета также много вышивала, особенно по канве мелким швом.

В Англии еще ранее того искусство вышивания уже стояло на высокой степени совершенства... На знамени, сопутствовавшем Альфреду Великому во всех его битвах, вышит был датскими принцессами великолепный ворон... Крестовые походы, близко познакомившие жителей Западной Европы с великолепием Востока, много способствовали распространению богатых вышивок, заимствованных как с византийских образцов, так и у мусульман. В эпоху

Возрождения, лучшие художники делали рисунки для вышивания, и сам Рафаэль интересовался этим искусством. В Саксонии исполнялось вышивание белой ниткой по белым тканям... [8] (1)

1.2. Из истории русской вышивки

Традиции вышивального искусства постоянно развивались в XIV – XVII вв. Вышивка приобретает еще более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шёлка и бархата одежду царей и бояр. Цветным шелком и золотыми нитями свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки. Вышивание было распространено в основном среди женщин знатных семей и монахинь.

Постепенно искусство вышивания стало распространяться повсеместно. С XVIII в. оно входит в жизнь всех слоев населения, становится одним из основных занятий девушек – крестьянок. Вышивкой украшали предметы быта — полотенца, подзоры, столешники (скатерти), праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы и др. (1)

Вышивка делилась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как постоянно претерпевала влияние моды, приходящей с Запада. Народная вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. Крестьянские девочки к 13 — 15 годам должны были приготовить себе приданое. Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы, подарки. Рукоделием в крестьянской семье занимались женщины — пряли, ткали, вышивали, вязали, плели кружева. В процессе работы они отшлифовывали свое мастерство, учились друг у друга и у старших, перенимая у них опыт многих поколений.

Женскую одежду шили из домотканых льняных полотен и шерстяных тканей, её украшали вышивкой. По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные области, а иногда и районы имели свои характерные приемы, мотивы орнамента, цветовые

решения. Это во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением. Большую роль в ней играют геометрический орнамент и геометризованные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, а также барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце — символ тепла, жизни; женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны. Расположение узора и приемы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую шили из прямых кусков ткани. Швы выполняли по счёту нитей ткани, их называли счётными. Такими швами легко украшать оплечья, концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ одежды. Вышивку располагали также вдоль соединительных швов. В вышивках «свободных», по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера. Старинными русскими швами являются «роспись», или полукрест, набор, крест, счетная гладь, «козлик», белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь. (I)

Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы: северную и среднерусской полосы. К северной относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Тверской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской и других областей. Самые распространенные приёмы северной вышивки – крест, «роспись», вырезы, белая строчка, сквозное шитье, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь.

Чаще всего узоры выполнялись красными нитками по белому фону и белыми по красному фону. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Квадратики и полоски внутри крупных фигур птицы-павы, барса или дерева вышивались синей, желтой и темно – красной шерстью. Большое распространение по всему Русскому Северу имела белая строчка, а в Верхнем Поволжье – строчка с цветным контуром. Цветные строчевые вышивки выполняли шёлками нежных тонов, а также шерстяным гарусом.

Вышивка тамбуром была распространена в Олонецкой, Вологодской и западной части Архангельской области. Здесь чаще всего изображались птицы – павы, женские фигуры и фигуры всадников. Белая и цветная гладь характерны главным образом для Владимирской, золотое шитье – для Тверской, гипюры – для Нижегородской и Ивановской областей. В узорах северной вышивки изобразительные мотивы преобладали над геометрическими. Сложные композиции передавались силуэтно, контурно, в одном цвете, одним приемом вышивки.

Для вышивок среднерусской полосы – Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской и других областей – характерны многоцветность и геометрический характер узоров. Одна из наиболее интересных и распространенных вышивок среднерусской полосы – цветная перевить. Вышивки цветной перевитью Смоленской, Тульской, Калужской областей отличаются декоративностью и красочностью.

Кроме цветной перевити, встречаются швы: набор, «роспись», «косичка», «козлик», крест, счётная гладь, мережки. (II)

1.3. Вышивка как вид декоративно – прикладного искусства

В наши дни этот вид декоративно-прикладного искусства продолжает развиваться на основе старинных вышивок и завоёвывает всё большую популярность. Современная вышивка отличается строгостью композиционного решения, простотой цветовой гаммы, соответствует требованиям стиля убранства помещений, покрою одежды. Вышитые изделия оживляют помещение, являются тем декоративным элементом, который борется со стандартностью. Вышивка на одежде придает своеобразие самому обычному фасону, выполненному из широко бытующих тканей массового производства и пошива. Девочка, умеющая вышивать, может выглядеть оригинально среди сверстниц, проявив фантазию и отразив в оформлении одежды свой стиль и вкус. Главное, чтобы вышивка гармонично сливалась с тканью, моделью и соответствовала возрасту. [10]

Вышивкой украшают: одежду, обувь, сумки, диванные подушки, панно, постельное белье, скатерти, салфетки, полотенца, а также вышивают панно, картины и ковры. (II)

Вышивка - это широко распространенный вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или по средствам вышивальной машины, на различных тканях, коже, войлоке и др. материалах. Льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т.п (II)

Бесконечно разнообразны виды швов: для «глухой» вышивки, т.е. по целой ткани, характерны: крест, гладь, набор, роспись, тамбур, для «строчки» т. е. вышивки по ткани с предварительно вырезанными или выдернутыми на отдельных её участках нитями, - мережка, «перевить», настил, гипюр и др. [12]

Для вышивки используют декоративные материалы: бисер, стеклярус, бусины, блёстки, ленты, шнуры всевозможных расцветок. [10] (II)

Народное декоративное искусство постоянно развивается и все шире входит в нашу жизнь. В настоящее время, в России насчитывается более пятидесяти строчевышивальных предприятий, где выпускают различную одежду: платья, блузки, жилеты, шарфы, детскую одежду, бельё и др. Вышивальные центры России расположены в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Владимирской, Новгородской, Нижегородской, Тверской области. [9]

1.4. Рушник с учётом национальных традиций, региональных особенностей

Слово рушник происходит от корня "руш"/"руш" – ломать, рвать, т. е. рушник – оторванный кусок ткани, в нашем сегодняшнем понимании – отрез, (полотнища на ткацких станах ткались очень длинные). [3]

В славянских языках корень с этим значением мы находим в словах, означающих рубашку, рубище, одежду рухо, рухлядь. Возникает вопрос: почему рвали, а не резали? Дело в том, что ткачество появилось задолго до изобретения металлических ножей и ножниц. Кроили по надобности, сделав

надрез чем-то острым и далее, ткань рвали руками по долевой или поперечной нитке (что делают и сейчас продавцы в магазинах тканей). Созвучие со словом «рука» даёт повод для ошибочного толкования слова "рушник" как полотенце для рук. Однако для вытирания пользуются утирками, полотенцами. Это небольшой длины куски ткани. Настоящий же рушник шириной около 35-40см, длиной 3-5 метров и более, богато украшен вышивкой, браным ткачеством, лентами, кружевом, тесьмой. Таким декоративным изделием невозможно вытирать руки. [11]

Рыбаков в своей книге "Язычество древних славян" назвал русскую вышивку, в том числе и на рушниках "сокровищницей больших и малых мифологических сюжетов", "полотняным фольклором", драгоценным для нас сохранением глубинной архаики.

Можно добавить, что рушник - единственный ритуальный предмет из языческого прошлого, который без перерыва традиции используется в народном быту по своему прямому назначению - защищать святыне углы, божницы, дверные и оконные проёмы, свадьбы, праздники, похороны своими магическими изображениями и оберегами от сглаза. Замечательно описаны способы применения рушников в книге "Изобразительные мотивы в русской народной вышивке": "Не менее сорока полотенец необходимо было припасти к свадьбе. Самое большое и нарядное, "рукобитное"- жениху в знак согласия невесты и её родителей на брак. А когда в день свадьбы он приезжал за невестой, украшенное полотенчико-ширинку клали жениху в шапку. Полотенцами одаривала невеста женихову родню, ими украшали свадебный поезд: привязывали вместо вожжей, обвивали дуги, укладывали их вдоль спин лошадей. Во время свадебного чина жениха и невесту ставили рядом и связывали полотенцами. Рушник издавна служил незаменимой принадлежностью традиционных народных обычаев и обрядов. Особая роль принадлежала свадебному рушнику. Вот откуда пошёл обычай надевать ленты свидетелям. Перед венчанием родители благословляли молодых иконами украшенными "благославянскими" рушниками. Вышивались красными нитями,

богато украшались. Были обязательной принадлежностью приданого. На венчании молодые становятся у аналога на "венчальный" белый рушник - как на облаке. Во время венчания священник перевязывает руки венчающихся "союзным" рушником. Эта традиция несет символ духовных уз, знак союза любви и взаимной привязанности супругов, тесного духовного единения их. На рушнике вышивается растительный орнамент, имена жениха и невесты, совет да любовь. По старинной русской традиции после венчания родители встречают молодоженов караваем на свадебном "хлебосольном" рушнике. На рушнике изображаются пары птичек (жаворонки, голуби) они символизируют жениха и невесту. Рисунок олицетворяют собой семейное счастье, верность в любви. Вышиваются и цветочные орнаменты, как пожелание молодым "процветания", здоровья, богатства, рождения детей. Свою особую роль играло оно в родильных и крестильных обрядах. А когда умирал человек, рушник повязывали ему на шею и вкладывали в правую руку, покрывали гроб и на полотенцах опускали его в могилу. Полотенца – рушник дарили в церковь, вешали в часовни, украшали ими праздничные берёзки, придорожные и надмогильные кресты".

Рушник — изделие глубоко символичное, многозначное. Созданный по законам искусства, он не только украшает повседневный быт, но и является символическим напоминанием о невидимых связях, соединяющих каждого человека с богом, его родом, предками.

Можно смело говорить, что узоры вышитых рушников — это зашифрованная повесть о жизни народа, природе, людях. В начале XIX века создатели вышивок еще помнили смысловое значение украшений, жив был и обряд чтения узоров.

Девушки собирались на него в своих лучших нарядах, парни выбирали в провожатые старых женщин, и те, показывая им вышитые девушками передники и подола рубах, поясняли смысл узоров.

Но во второй половине прошлого - начале нашего столетия содержание народного узора стало забываться". [4] (Ш)

2. Практическая часть

2.1 Обоснование выбора вышивки и материалов

Я выбрала ручную вышивку – один из самых интересных и распространенных видов декоративно – прикладного искусства. С помощью этой вышивки я смогу отработать навыки по выполнению вышивки крестом. Крест для русского человека всегда был символом защиты, способным оградить от воздействия нечистой силы, дурного глаза и прочих неприятностей. Мне хотелось бы применить для рушников свой способ декорирования, руководствуясь старинными схемами и образцами, и украсить вышивкой, используя современные мотивы.

Для этого использовала нитки мулине разных цветов тёплого цвета: жёлтый и красный. Для рушника использовала вафельное полотенце, длиной 1 метр.

Вышивка рушника с геометрическим орнаментом: (Ш)

1. По краю вышила треугольники – красным цветом, обозначающие горы, так как, я живу на Урале.
2. Выше треугольников вышила ромбы с отростками – жёлтым цветом, обозначающие продолжение рода в семье.
3. Далее – горизонтальная линия красным цветом, обозначающая поверхность земли.
4. Затем вышила круги – красным цветом, обозначающие источник света.
5. Вышила горизонтальную линию – красными нитками.
6. Далее вышила цветы – розетки – это символ красоты, тепла и жизни.
7. Последняя вышивка – бытовой мотив, не несущий обрядовой смысловой нагрузки.
8. Сделать бахрому по краю рушника.
9. Окончательная обработка рушников: постирать, отутюжить.

Актуальность и практическая значимость:

Я считаю, что мой рушник мне необходим в жизни, он меня будет оберегать от всего плохого. Вышивая, думала только о хорошем, а значит, я уже заложила в него добро и удачу в семейной жизни. Он мне нужен для приданого, ведь любая девушка мечтает о замужестве. Мне в жизни необходимо полотенце, значит, тема актуальна, и моя мама мне говорит об этом.

Заключение

Я увлеклась работой по вышивке рушников и глубже познакомилась с разными литературными источниками. Работая с литературой и с образцами старого и современного полотенца, можно сказать, что ручная вышивка – один из самых интересных и распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Это были первые шаги в моей работе, и я поняла, что вышивка – увлекательный, творческий труд.

На мой взгляд, вышивание воспитывает в человеке усидчивость, аккуратность, терпеливость, вдумчивость, внимательность, вкус, оказывает на него успокаивающее действие. Не случайно при лечении людей с определенными заболеваниями врачи рекомендуют занятие вязанием, вышивкой и в шутку называют это «спице и иглотерапией». Человек, взявшийся за эту работу, так увлекается ей, что забывает о проблемах и переживаниях, да и время за вышиванием летит незаметно.

По результатам моей работы можно сделать вывод: не только в глубокой древности вышивали и богата история русской вышивки, но и сохраняются национальные традиции народов по вышивке.

Считаю, что цель моя достигнута: изучила материалы о вышивке на рушниках и способов их декорирования.

Справились с основными задачами:

1. Изучила разные источники по данному вопросу;
2. Ознакомилась с вышивкой и традициями русской культуры;

3. Доказала, что вышивка на рушнике являлась своеобразным символом мировоззрения;
4. Выполнила практическую работу: выбрала узоры для рушника и вышила;
5. Определила актуальность и практическую значимость данного рушника.

Подтвердила свою гипотезу: русская народная вышивка - это источник вдохновения, при создании и выполнении рушника.

Список литературы

1. Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба - М.: Современник, 1985
2. Воробьев А. Рушниковый свет Неглюбки - Журнал «Вокруг Света», Февраль, 1989
3. Гумелёвская С.Я., Личенко С.И., Федотова Л.В. Вышивка. Художник М.И. Гумелёвская. Орнаменты цветной перевити – М.: Культура и традиции, 2005
4. Джен Итон. Вышивка крестом. Шедевры мировой живописи, 2008
5. Технология ручной вышивки – М.: Просвещение, 2000
6. Из Когшенских приданий. Ж. «Живая старина» Спб № 1-4, 1905
7. Маркуцкая С.Э. Ручная вышивка. 10-11 класс – М.: Академия, 2004
8. Моисеенко, Ю.Е. и др. Волшебный стежок/Ю.Е. Моисеенко, Е.В. Бичукова, Т.В. Бичукова – Минск: «Полымя», 2000
9. Симоненко В.Д. Технология 6 класс, 2-е издание. – М.: Вентана-Граф, 2004
10. Суров М.В. Вологодчина: невостребованная древность – Вологда, 2001
11. Чагин Г.Н. Народы и культура Урала в XIX – XX вв. – Екатеринбург: Сократ, 2003
12. Никер, Д.В. Объемная вышивка. Самая полная энциклопедия / Д.В. Никер – М.: АСТ-Пресс, 2005
13. Энциклопедический словарь, 1892 (т.14, с 587-591)

Интернет-ресурсы:

<http://festival.1September.ru/> Салыкина И.В. Вышивка Учебно-наглядное пособие по предмету “Технология”.

http://foto.rambler.ru/users/annabron3/7/ob_vysh_056/ Фото вышивка

<http://www.museum.ru/E2718> история вышивки

<http://www.rukodelie.ru/page/e404/> рукоделие

http://www.nevestushka.ru/stitch_r.htm вышивка

Приложение I Вышивка в глубокой древности

Ренессанс

1377г

1635г

Из истории русской вышивки

Вышивка как вид декоративно – прикладного искусства

МОЙ ВЫШИТЫЙ РУШНИК

