VII Межрегиональная научно-практическая конференция
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Этнография и региональная культура

Особенности татарской вышивки на территории села Камышла

Тухбатшина Диляра,
11 класс (16 лет),
ГБОУ СОШ с. Камышла
Муниципального района Камышлинский

Руководитель:
Наумова Ирина Васильевна,
учитель биологии и географии
ГБОУ СОШ с. Камышла

Самара 2018

План

Введение: актуальность, проблема, гипотеза, цель, задачи……..…стр. 3-4

1. Особенности татарской вышивки…….……..…..стр. 5

1.1. История татарской вышивки…….….…стр. 5

1.2.Техника вышивки.....стр. 7

1.3.Виды орнаментов татарской вышивки……..……стр. 9

2. Особенности вышивки на территории села Камышла.....стр.12

2.1. Татарский национальный костюм…….…..стр. 12

2.2. Татарские полотенца…….……стр. 13

2.3. Местные вышивальщицы……..…...стр. 16

2.4. Уголок татарской культуры в школе……...стр. 19

Вывод…….....стр. 22

Список источников…….....стр. 23

Приложение №1……....…...стр. 24

Введение

Актуальность. Россия всегда являлась многонациональным государством. С раннего возраста ребенок живет в родной национальной среде, впитывая культуру, ценности и нравственные ориентиры, заложенные в культуре народа. Взрослея, он сам становится представителем своего народа, хранителем и продолжателем традиций. Мы должны иметь представление о культуре, быте, жизненном укладе своего народа.

Народное искусство - наше материальное и духовное богатство. Своеобразной формой народного искусства являются народные художественные промыслы. Среди множества форм художественных народных промыслов - вышивка является самым доступным и любимым. Возможность путем приложения своего труда преобразить белую ткань холста в красиво украшенную вещь всегда влекла женщин к вышивке. Произведения народных мастериц несут в себе историческую память народа, хранят его представления о мире, человеке, красоте и добре. В настоящее время проявляется большой интерес к нарядным, красочным, изящным вышитым вещам. Художественная вышивка становится средством особой выразительности в современной одежде, декоре различных интерьеров.

Проблема: современная молодежь не знает историю и особенности татарской вышивки и в наши дни важно возродить и сохранить лучшие традиции нашего народа.

Гипотеза: Татарская национальная вышивка обладает рядом самобытных черт, не имеющих аналогов у других народов.

Цель: Изучить историю и особенности татарской вышивки на территории села Камышла.

Задачи:

1. Найти и изучить основные сведения об особенностях татарской народной вышивки;

2. Познакомиться с местными вышивальщицами и их работами. Сфотографировать работы местных вышивальщиц;

3. Сравнить работы и сделать выводы об особенностях вышивки на территории села Камышла.

Методы исследования: сбор информации из разных источников, беседа с местными вышивальщицами, сравнение, наблюдение, анализ, фотографирование.

Объект исследования: вышивка.

Предмет исследования: особенности вышивания местных вышивальщиц.

Практическое значимость: данная работа может помочь сориентироваться при выборе будущей профессии.

1.Особенности татарской вышивки.

1.1. История татарской вышивки

С детства татарки учились вышивать, а к замужеству готовили приданое и свадебные подарки. Вышитые изделия играли большую роль в оформлении интерьера татарского дома. Яркие многоцветные полотенца, развешиваемые на стенах, вышитые покрывала и скатерти, футляры для книг, настенные панно с кораническими надписями создавали особую эмоциональную атмосферу. Полотенца дарили по случаю рождения ребенка, их передавали по наследству из поколения в поколение.

Своеобразие художественного строя вышивок выразилось в оформлении молитвенных ковриков – намазлыков. Вышивкой украшали концы бытовых полотенец – сөлге, подзоры покрывал, занавеси – чаршау, занавеси-подзоры – кашага, түрләмә, скатерти – ашъяулык, наволочки, покрывала для посуды – япма, сумки для приданого – бирнә букчасы, панно из тканей с изречениями из Корана – ляухә, покрывала на книги, нагрудники – күкрәкчә, фартуки, оборки женских платьев, свадебные онучи; головные уборы – калфак, тюбетейки, такыя, платки; тканевую и кожаную обувь; сумочки для хранения амулетов и молитвенных оберегов – янчык.

В татарском декоративно-прикладном искусстве вышивка (чигү) использовалась для украшения одежды, бытовых и обрядовых предметов. Наиболее ранние из сохранившихся образцов вышивки золотыми и серебряными нитями в технике глади с сюжетными и орнаментальными мотивами датируются XIV – первой половиной XV в. Предположительно ко времени Казанского ханства относится уникальный образец золотошвейного покрывала, декорированный золотым шитьем и вышивкой, хранящийся в Национальном музее Республики Татарстан. Наиболее популярной у татар, как и у других тюркских народов, была вышивка в технике «тамбур» (әлмә). Использовались также шерстяные и металлические нити, а с конца XIX в. –

гарус. До второй половины XIX в. вышивали иглой, позднее и крючком, использовали специальные вышивальные приспособления киергэ – пяльцы[1]. С середины 1870-х гг., особенно в среде городских татар, получила распространение европейская тамбурная машинка, что способствовало массовому изготовлению вышивок на заказ и на продажу. Наряду с ручной тамбурной вышивкой, но гораздо реже, использовался гладевый шов – нагыш.

Вышивали мастерицы на самодельных и покупных тканях (ситце, сатине, шелке, бархате и вельвете, иногда – на парче), а также на коже тонкой выделки. Популярными были голубой, синий, фисташковый, зеленый, золотисто-желтый, фиолетовый, малиновый, красный и белый цвета[2]. Вышивали обычно по контуру предварительно нанесенного на ткань рисунка, а опытные мастерицы – «на глаз». Для вышивки характерен растительный орнамент в ленточной, букетной и сетчатой композициях, в розеточных и шахматных построениях с цветочными мотивами. Вышивки отличались богатством цветового решения: в одном изделии мастерицы могли сочетать до 10-12 оттенков[3].

Рис.1. История.

1.2. Техника вышивки

Сегодня существует немало техник вышивки, которые в той или иной степени осуществимы в домашних условиях. Помимо традиционной ручной вышивки сегодня имеются и специальные машины, которые по заданной

[1] См.: http://www.newfazenda.ru/articles/gulja.php
[2] См.: http://www.islam.ru/content/kultura/31162
[3] См.: http://stitchmaker.ucoz.ua/forum/30-341-1

программе способны воспроизводить даже довольно сложный рисунок. Но их применение нежелательно в тех случаях, когда интересен и сам процесс, и достижение результата. Да и качество ручной вышивки несравнимо выше. Но это крайне кропотливое занятие, требующее значительной усидчивости.

Сегодня чаще всего используются следующие техники вышивания:

Рис.2. Вышивка крестом.

Рис. 3. Вышивка гладью.

Рис. 4. Вышивка лентами.

Рис. 5. Вышивка бисером.

Остальные техники вышивки, как правило, являются вариациями вышеперечисленных видов, или их комбинацией, хотя есть и некоторые другие, менее распространенные техники. Это может быть ажурная вышивка, или вышивка нитью из золота, вышивка с применением драгоценных камней. Но такими видами вышивки редко занимаются в домашних условиях для развлечения.

1.3. Виды орнаментов татарской вышивки

1. Цветочно-растительные мотивы татарских вышивок можно объединить в три группы. Это мотивы степного, лугового и садового происхождения. Образы садовых цветов (георгины, пионы, астры, хризантемы) более характерны для вышивок горожанок, тогда как простому крестьянскому быту были более близки не столь яркие, но безмерно дорогие сердцу образы родных лесов, полей, лугов.

В основе почти каждого цветочно-растительного мотива татарской вышивки лежит сочетание криволинейно-геометрических фигур. Так, например, волнообразная линия, обрастая всевозможными веточками, листьями, цветами, отходящими в одну или разные стороны, превращается в популярный мотив "виноградной лозы".

Выделяются мягкие, плавные очертания облаковидных и пальметовидных фигур, восходящих к простейшим парным завиткам, спиралям. С помощью

розеточных форм создаются изображения как условных, так и конкретных бутонов, цветов.

Рис.6. Цветочно-растительный мотив (фото автора).

2. Геометрическому орнаменту в вышивке в большинстве случаев отводится вспомогательная роль. Так, мотивы меандра, спирали, скобы, набегающей волны, жгута, плетенки, веревочки и др. используются в композициях каём и бордюров. Сложные геометрические формы - розетки с фестончатыми краями, сердцеобразный мотив выступают обрамлением ведущих цветочно-растительных мотивов.

В более чистом виде геометрические мотивы встречаются в счетных вышивках. Например, геометрический орнамент на концах полотенец, выполненных цветной перевитью, это в основном образованные различными комбинациями прямых и ломаных линий решетки из зигзагов, треугольников, квадратов, ромбов (простых, спаренных, городчатых). На начелышах "сүрәкә" в полосе бордюра нитями прикрепа создаются легкие орнаментальные ленты. Для вышивки поверх золотного фона начелышей, типичны шестигранная розетка, восьмиконечная звезда, ступенчатый треугольник, квадрат или ромб с различной внутренней разработкой, Х-образная фигура. На свадебных платках "түгәрәк яулык" геометрический орнамент представлен мотивами ромба, квадрата, розетки, углов и т. д. Для этих платков характерен и геометризованный орнамент (листовидные узоры).

Рис.7. Геометрический орнамент (фото автора).

3. Зооморфные мотивы - характерные для декоративно-прикладного искусства русских и финно-угорских народов, в татарских вышивках встречаются очень редко. Одна из причин этого - запреты мусульманской религии на изображение живых существ. От этого идет и некоторая односторонность развития орнаментального искусства татар. И все же, несмотря на самые жесткие каноны, диктуемые религией, творчество отдельных народных мастеров воспроизводило и живые образы, населяющие окружающий мир, находилось место и для изображения сказочных, фантастических героев. Однако установить в узорах вышивок XIX века изображения птиц, бабочек, коней и пр. представляет немалую трудность - настолько стилизованы они, переработаны в духе растительного орнамента.

В вышитых узорах полотенца встречается такая деталь, как мотив дерева-цветка, разделяющего коней одной пары. Этот мотив не что иное, как изобразительный след двух широко распространенных в язычестве культов: земли-матери и деревьев. Еще со времен матриархата плодородящая сила земли олицетворялась в образе женского божества и столь же древним является ее символическое изображение в виде различных форм растительности. Так же изображалось и священное древо жизни, источник жизненной силы, символ плодородия, вместилище души предков. Мотив древа-цветка в полотенце является стержнем трехчастной композиции, сюжетный смысл которой некогда мог означать сцену поклонения симметрично стоящих всадников женскому божеству, или древу.

Орнамент современных вышивок в основном продолжает традиции народной вышивки прошлого. Цветочно-растительные узоры остаются столь же популярными в народе, как и прежде.

Уже в глубокой древности человек создавал узоры – символы: прямой горизонтальной линией обозначалась поверхность земли, волнистой – вода, кругами, квадратами или ромбами изображали солнце или луну. Многие узоры и украшенные ими предметы считались оберегами. Так, можжевельник, шиповник, рябина считались растениями счастья. По сей день принято использовать цветы, ветки как талисман. Роза считается знаком красоты и любви. А один из первых весенних цветов и излюбленный элемент в татарском орнаменте – тюльпан – является символом возрождения. Астра считается цветком долголетия, видимо из-за большого количества лепестков. Встречаются в узорах и разрезанные плоды граната – признак богатства и плодородия[4].

Рис. 8. Зооморфный мотив.

[4] См.: http://www.bestreferat.ru/referat-405913.html

2.Особенности вышивки на территории села Камышла.

2.1.Татарский национальный костюм

В национальном костюме татар воплотилось все мастерство народного творчества и стремление этого народа к совершенству. Татарский национальный костюм рассказывает об индивидуальных чертах человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде можно узнать возраст и социальное положение его обладателя. Народный костюм является самым ярким индикатором национальной принадлежности человека. В национальном костюме татар гармонично сочетаются ткани насыщенных "восточных" цветов. Основополагающие элементы одежды были общими для всех татар. Общим признаком татарского национального костюма была его трапециевидная форма. Татары носили длинные широкие туникообразные рубахи и распашную верхнюю одежду со сплошной приталенной спинкой.

Старинной и наиболее традиционной для татар и тюркского мира в целом является закладная техника ткачества. Закладные узоры состояли из простых чередующихся полос, заполненных различными геометрическими фигурами: квадратами, треугольниками, ромбами, многогранниками. В закладных узорах использовались самые различные оттенки всех цветов радуги, кроме черного цвета, что и прослеживается в местных костюмах.

Рис. 9. Татарский национальный костюм (фото автора)

2.2.Татарские полотенца

Татарские полотенца отличаются большой красочностью, нарядностью. Поэтому не случайно в XIX веке татарские полотенца вместе с казанской

узорной обувью и золотошвейными головными уборами славились далеко за пределами края и назывались не иначе как "казан сөлгесе" (казанские полотенца). Среди них редким изяществом и красотой выделяются две группы полотенец: вышитые белым шелком и золото-серебряными нитями. Такая вышивка воспринимается как ажурная ткань искусных татарских ювелиров: та же легкость, четкость, изящество линий. Еще чаще аппликация другой тканью заменяла полосу вышитого бордюра или выступала дополнением к нему. Обычно это узкая полоска однотонного, контрастного, но гармонирующего с общим колоритом вышивки шелка, атласа (реже фабричная лента) или умело подобранная прошва из парчи, мелкие узоры которой, напоминая вышитые бордюры, располагаются в ряд. Очень эффектно использовался подкладочный шелк в полоску. Такая аппликация не противоречила ни композиции, ни цветовому строю вышивки, напротив - еще ярче проступала горизонтальность вышитой орнаментальной ленты.

Рис. 10. Татарские полотенца (фото автора).

Рис. 11. Татарские полотенца (фото автора).

2.3. Покрывала-салфетки для посуды

Оригинальным следствием художественного воздействия изделий татарского искусства стали покрывала-салфетки для посуды. Вышивка ряда таких салфеток восходит к яркой красочной росписи подносов, производившихся в чрезвычайно модных в богатых татарских сельских домах и городских гостиных в конце XIX – начале XX вв. Вероятно, не случайны своеобразные названия этих салфеток – поднос-япма, поднос-салфет. Их вышивка не является буквальной имитацией узоров, она создана под впечатлением от цветочных композиций в интересных фигурных обрамлениях, близких характеру татарского прикладного искусства. Цвета росписи с их натурализмом были близки восприятию народных мастериц. Вышивки рождались в руках мастериц, которые использовали в быту различные привозные товары, в том числе художественные предметы. Они не только становились источником мотивов, но переосмысливались на основе уже наработанного опыта, становились своеобразной школой[5].

Рис.12. Татарские покрывала-салфетки (фото автора).

2.3. Местные вышивальщицы

Пообщалась я и с известной местной вышивальщицей Ахметшиной Галимей Ахметжановной. Текст беседы см. (Приложение 1).

[5] См.: http://go73.ru/2013/07/tatarskaya-vyshivka/1732387.html

Рис. 13. Работы Ахметшиной Г.А. (фото автора).

Рис.14. Работа Ахметшиной Г.А. (фото автора).

Рис. 15. Галимя Ахметджановна со своими работами (фото автора).

А еще я хотела бы рассказать о своей бабушке Гаряевой Ракибе Мирзюковне. Родилась и выросла моя бабушка в Камышлинском районе в селе Давлеткулово. Она с детства умеет вышивать, этому мастерству ее научила моя прабабушка Гульсум Сайфулловна. Темы для своих узоров, как и краски, бабушка брала у природы, у леса. А вот ее работы:

Рис. 16. Работы Гаряевой Р.М.(фото автора).

Рис. 17. Работы Гаряевой Р.М.((фото автора).

Рис. 18. Работы Гаряевой Р.М.(фото автора).

2.3. Уголок татарской культуры в школе

Национальная татарская культура, как нельзя лучше проявляется в обустройстве. Хочу обратить ваше внимание на то, что особую живописность интерьеру жилищ, школ, магазинов придает декорировка окон яркими,

необычными, загадочными шторами, занавесями. Шторы, занавеси позволяют создавать атмосферу уюта, гармонии света, цвета и формы в помещении. Они являются элементом декора и искусства, представлены несколькими основными стилистическими направлениями и в нашей школе.

В школе в марте 2015 года был создан уголок татарской культуры в честь 25-летия Камышлинского района, где размещены работы, выполненные учениками. Они передают всю красоту, загадочность, необычайность вышивки современности. Вышивка проводилась по наборам, по схемам, по авторским разработкам. Самое главное в дизайне – это цветовая гамма, общее настроение, личные ассоциации. Очень необычно смотрятся шторы на окнах, которые выполнены в растительно-цветочном орнаменте.

Рис.19. Работы, выполненные в нашей школе (фото автора).

Рис.20. Работы, выполненные в нашей школе (фото автора).

Рис. 21. Работы, выполненные в нашей школе (фото автора).

Рис. 22. Работы, выполненные в нашей школе (фото автора).

Заключение

В своей работе я достигла поставленной цели. Изучила, что составляет основу орнамента вышивки татарского народа. Сравнила с современными вышивками. И из этого сделала вывод:

Татарская вышивка отличается от вышивки других народов по орнаменту и технике исполнения. Но в настоящее время в нашей многонациональной стране и в татарской вышивке происходят большие изменения.

Узоры вышивальщиц Камышлинского района чаще всего цветочно-растительного характера, на что повлияло совместное проживание на территории села представителей других этносов. Орнамент многоцветный, но основным цветом остается традиционный яркий красный цвет. Преобладающими декоративными швами являются крест, гладь, тамбур. Отличительная особенность вышивки - она всегда состоит из крупных элементов.

И в заключение нам стоит помнить, вышивка – это умение, которое передалось нам в наследство от наших бабушек, и мы должны этим гордиться. Его не надо ни в коем случае оставлять в прошлом, ведь такое искусство достойно быть бессмертным!

Список источников и литературы:

- http://stitchmaker.ucoz.ua/forum/30-341-1
- http://go73.ru/2013/07/tatarskaya-vyshivka/1732387.html
- http://www.bestreferat.ru/referat-405913.html
- http://www.newfazenda.ru/articles/gulja.php
- http://www.islam.ru/content/kultura/31162

Приложение №1.

- Здравствуйте Галимя Ахметжановна! Как давно вы начали заниматься вышивкой?

– Здравствуйте! Я занимаюсь вышивкой уже давно. Это огромный период, включающий в себя поиск информации, накопление опыта, творческие эксперименты и, в конечном счете, создание нескольких десятков работ.

– А кто-нибудь из вашей семьи занимался вышиванием?

В нашей семье вышиванием занимались: бабушка, тетя, мама. Все они – рукодельницы, владеющие многими техниками шитья, вязания и вышивки. Я горжусь тем, что стала не только достойным продолжением династии мастериц, но и привнесла что-то свое, новое. Я счастлива, что в моей семье были такие прекрасные люди, которые научили меня всему, давали много советов...

- Вышиваете ли Вы по уже готовым схемам или придумываете их сами?

– Я вышиваю и по наборам, и по схемам, и по авторским разработкам. Самое главное в дизайне для меня – это цветовая гамма, общее настроение, личные ассоциации. Либо ты хороший дизайнер, либо ты – хороший мастер, совмещать оба направления получается едва ли у кого. И то, и другое дело одинаково кропотливо и требует много времени. Я умею создавать свои схемы, в результате чего, я использую эти схемы при вышивании.

- Что Вы можете пожелать начинающим вышивальщицам?

- Идти вперед и становиться лучше. Двигаться от меньшего к большему. Помнить, что в вышивке главное – знания и опыт, с которыми никто не рождается, но которые достаются собственным трудом и желанием. Из своих наблюдений могу сказать, что осознание этого и впрямь важно для новичков. Желаю сил, терпения, удачи.