25.05.2020 Тема: **Из истории вышивания**

Вышивание — общеизвестное и распространенное декоративно-прикладное искусство. Это украшение при помощи иголки и нитки разнообразными узорами и орнаментами всевозможных тканей и материалов, от самых грубых и плотных, как, например, сукно, холст, кожа, береста, до тончайших материй, как батист, газ, тюль и т.п.

Так как вышивание производится при помощи иголки, то иголка, пока она не стала стальной и не дошла до современного усовершенствованного состояния, изготавливались в разные времена из самых разнородных материалов: из дерева, кости, колючек растений и животных, костей рыб.

У многих восточных народов для вышивки используют самые различные материалы: когти, зубы, мех животных, змеиную кожу. Индейские женщины вышивают своими собственными волосами, а также волосами различных животных. В Бразилии в вышивки вводят перья птиц. В Канаде некоторые индейские племена вышивают на бересте разными травами, окрашенными в самые яркие цвета. Желание украсить себя и свою одежду было свойственно человеку даже в первобытном состоянии. Индейцы с древнейших времен украшали свои одеяла различными вышивками. Лапландцы и чукчи покрывали свои одежды из оленьих шкур самыми разнообразными узорами.

Вышивание было известно в глубокой древности, а колыбелью его был Восток. В Азии это искусство широко процветало задолго до того, как стало известно грекам и римлянам, хотя греки и приписывают изобретение вышивания Минерве и Афине-Палладе. Легенда об Арахне, переданная в метаморфозах Овидия, рассказывает, что дочь красильщика Идмона в Колофоне, выучившись у богини ткать и вышивать, превзошла в этом искусстве свою учительницу и, вызвав ее на соревнование, победила в вышивании большой композиции, изображающей похождения богов.

Минерва, рассерженная своим поражением, бросила челнок в голову соперницы; Арахна с горя повесилась и была богинею превращена в паука. В Одиссее упомина­ется о вышивании и рассказывается о богато украшен­ном золотым шитьем плаще Улисса. Так же у Гомера говорится, что Парисом были привезены в Трою краси­вые вышитые одежды из Тира и Сидона, славившихся уже в те времена этим искусством, а в третьей песне Илиады описываются занятия Елены, вышивавшей по белоснежной ткани.

Более развитое искусство вышивания было заимство­вано греками у персов, когда, во время походов Алек­сандра Македонского, они познакомились с роскошью азиатских народов.

Страбон описывает удивление греков при виде одежд, покрытых вышивками золотом и осыпанных драгоцен­ными камнями, а также тонких индийских тканей, бо­гато разукрашенных разноцветными вышивками. Алек­сандр Македонский пришел в восторг от своего трофея, когда увидел походный великолепно вышитый шатер Дария, и заказал для себя плащ вышивальщицам кип­риоткам.

У евреев вышивание также было сильно развито, но имело религиозный характер. Во времена Моисея осо­бенно славился своим искусством Ахалиаб из колена Дана. Одежда Аарона и его сыновей во время богослу­жений состояла из ткани, выделанной из полотна, вы­шитого разноцветными узорами. В книге «Исхода» мы видим, что занавес, скрывающий Святую Святых, был из льняной ткани, с вышитыми по нему ярко красными херувимами.

Царь Соломон заказал для своего храма вавилонянам голубую занавеску с вышитыми по ней пурпурными хе­рувимами. Евреи и ассирийцы вероятно заимствовали искусство вышивания в Египте, где оно было значитель­но распространено в одеждах фараонов и знати.

Так как древние народы в основном занимались ско­товодством, то и первые ткани и вышивки были из шерсти. Много позже, когда в Египте открыли волок­нистые свойства некоторых растений, в основном пень­ки и льна, из них стали выделывать ткани, которые благодаря своей белизне, стали использоваться во мно­гих странах при проведении различных религиозных обрядов. Позднее в Индии нашли хлопок и там начали делать тончайшие ткани, которые украшались вышив­ками из шерстяных, хлопчатобумажных, золотых ни­ток.

Вышивание золотыми нитками было очень популяр­но в те времена. В Греции и Риме эта страсть иногда доходила до чудовищных размеров, и неоднократно при­нимались попытки запретить или несколько сократить безумную роскошь, но безрезультатно. Во времена Юлия Цезаря в Риме появился китайский шелк и вышитые изделия, но шелк был большой редкостью и стоил очень дорого.

Так как китайцы ревностно оберегали вывоз в другие страны шелковичных червей, то император Юстиниан, чтобы добыть их прибегнул к хитрости: два монаха дос­тавили ему в Византию в своих бамбуковых посохах не­сколько червей, и с того времени производство шелка стало быстро распространяться сначала в Средней Азии, а затем и на юге Европы.

Вообще при византийских царях искусство вышива­ния достигло высокой степени совершенства, как по бо­гатству, так и по технике исполнения. Вышивками по­крывали не только одежду, но и конские сбруи и седла. При византийских царях были впервые введены в вы­шивание серебряные нитки. В VII в. быстро распрост­раняющееся мусульманство стало наносить жестокие удары могуществу Византийской империи, но оно нис­колько не повлияло на дальнейшее развитие и процве­тание искусства вышивания. Наоборот, роскошь хали­фов в этом отношении доходила до баснословных раз­меров: не только одежда, конская сбруя и седла, но и сапоги, и ножны сабель были богато покрыты вышив­кой. В числе подарков, посланных Гарун-аль-Рашидом Карлу Великому, был роскошно вышитый шатер. Во Франции еще до этого, благодаря хорошим торго­вым отношениям с греческими колониями, искусство вышивания стало быстро распространяться, но первые сюжеты были заимствованы исключительно из Библии. Карл Великий, сам любивший роскошно одеваться, дал сильный толчок дальнейшему развитию этого искусст­ва. При его дворе все женщины, начиная с его жены Берты и его дочерей, были искусными вышивальщица­ми. Его сестра Гизелла основала несколько монастырей в Провансе и Аквитании, где преподавалось различное рукоделие.

Талантливой вышивальщицей была Матильда, жена Вильгельма Завоевателя, вышившая все эпизоды за­воевания Англии нормандским герцогом, но уже за­долго до этого вышивание в Англии стояло на высо­кой степени совершенства и вскоре отсюда перешло в Германию, Венгрию. Широкому распространению об­разцов, приемов техники вышивания в Европе способ­ствовали Крестовые походы. Трофеи, привозимые ры­царями из стран Востока, прежде всего скапливались в монастырях и при дворах королей. И естественно, что этим видом искусства стали заниматься в женс­ких монастырях, а также знатные дамы в свободное время, когда их супруги были в походах или на ры­царских турнирах.

В эпоху Возрождения, когда при великолепии дво­ра Лоренцо Медичи был дан толчок развитию всех искусств, вышивание наравне с другими достигло со­вершенства. Лучшие художники делали рисунки для вышивки, и даже Рафаэль интересовался этим искус­ством.

Следует заметить, что в то время только в Саксонии выполнялось вышивание белой нитью по белой ткани (белая гладь). В других государствах,.в основном, вы­шивали, по сукну или шелку золотыми, серебряными, шерстяными и шелковыми нитками.

Сначала узоры для вышивания переходили из рук в руки и копировались самими вышивальщицами, что было довольно сложно. После изобретения книгопечата­ния узоры сделались более общедоступными, они соби­рались и издавались в специальных книгах. Первый сбор­ник такого рода был издан в Кельне в 1527 г. Петром Квинти. В поисках новых вариантов вышивок художни­ки старались быть ближе к природе и перенимать оттен­ки и цвета живых растений, цветов, птиц и животных.

В России больше всего в ходу было вышивание по полотну, а также выдергивание ниток - мережка. Уже в «Домострое» говорится о прозрачном вышивании по полотну (мережке), как о работе, требующей большой усидчивости и терпения и вырабатывающей характер женщины.

Наши первые царицы и царевны, боярыни и боярыш­ни, заключенные в терема и окруженные сенными де­вушками, выполняли самые причудливые и богатые вышивки в византийском стиле шелком и золотом, до­полняя их бисером, жемчугом. Особенно старались ук­расить кокошники и сарафаны.

Самый старинный шов в русских вышивках «крест». Он выполняется преимущественно на полотенцах, рубаш­ках, передниках, простынях и т. п. по полотну, в основ­ном красными хлопчатобумажными нитками, иногда в соединении с синими и черными. То, что русские вы­шивки восточного происхождения, ясно доказывают узо­ры с чисто персидскими, а иногда индийскими рисунка­ми. Видимо византийский стиль ранних русских работ заимствован вследствие близких отношений Руси и Ви­зантийской империи, но так как и Византия заимство­вала свои образцы с Востока, то можно сказать, что ран­няя русская вышивка преимущественно персидского происхождения.

Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека.

Самым главным наши далекие предки считали голову, руки, сердце и ноги. Их нужно было защищать от беды в первую очередь, и, следовательно, символические знаки-обереги располагались ближе к ним. Шею опоясывал жерелок - воротник рубахи. Вот на нем-то и разместили оберегающие знаки. Получился воображаемый забор вокруг шеи, через который злу не добраться до головы, теперь голова надежно защищена. Вслед за головой подумали и о сердце. Слева от жерелка сверху вниз к сердцу косой узкой дорожкой спускается пазуха рубахи - планка. По ней также вышивали знаки. Божество, видя свой знак на планке, должно было защищать сердце. Чтобы человек мог жить на земле положенное ему время, он должен трудиться, добывая себе пропитание, а это делали руки. Поэтому они, как голова и сердце, были защищены знаками-оберегами, размещенными на узких полосках по концам рукавов рубахи. И, наконец, ноги. Они передвигали тело человеческое по земле, помогали ему преодолевать земное пространство. Их тоже должны были охранять боги, видя знаки, расположенные на широкой полосе подола рубахи. Таким образом, женская и особенно мужская рубахи сами превратились в главный и ценный оберег. Не все знаки-обереги дошли до нас. Многие безвозвратно утрачены, растеряны на огромном, трудном и сложном историческом пути русского народа. Отдельные элементы вышивки носили символическое значение. Вышила женщина ёлочки – значит, желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – это древо жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. Поэтому к воде нужно относиться с уважением. И женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго установленном порядке, как бы призывая водную стихию никогда не приносить несчастья любимому человеку, помогать ему и беречь его.

Родился у крестьянки ребёнок. И его первую простую рубашечку она украсит вышивкой в виде прямой линии яркого, радостного цвета. Это прямая и светлая дорога, по которой должен идти её ребёнок. Пусть эта дорога будет для него счастливой и радостной. Вышивка на одежде, её символические узоры связывали человека с окружающим его миром природы, добрым и злым, хорошо знакомым и всегда новым для него. «Язык» этих символов был понятен людям, они чувствовали его поэтичность и красоту. Играя роль оберега яркие, нарядные вышивки имели четко определенные места их расположения: "ошивки" ворота и запястья, плечо и низ рубахи, бёдра, поле рукавов. Вышивки делались также на поясе и на головных уборах. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Например, крестьяне делали специальные вышивки на рукавах, чтобы урожай, посеянный и возделанный их руками, был богатым…

Когда умелица вышивала орнамент, она непременно произносила при этом заклинания. Заговор, молитву читали несколько раз, чтобы злые ветры не принесли с собой новую напасть. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Считалось, что и сама льняная нить, из которой ткалась рубаха, тоже непроницаема для духов зла.

Чаще всего использовались нитки красного, оранжевого и черного цветов, так как они «сжигали» злые помыслы и порчу, направленные на человека. Желтые и красные нитки символизировали солнце, которому поклонялись практически все язычники. Черный цвет – это цвет земли, признак плодородия. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Таким образом, узор вышивки и его цвет служили магическим защитным барьером от проникновения к телу всевозможной нечисти, они были призваны отгонять зло и призывать добро.

У русских вышивальщиц всегда существовали любимые моти­вы и композиции. Чаще всего это геометрические орнаменты. В них преобладают ромбы, прямоугольники, квадраты. Из этих же элементов состоят фигуры людей, зверей и птиц, изображения рас­тений. Они тоже геометризованы и стилизованы (упрощены).

В древности образное решение русской народной вышивки за­частую было связано с религиозными верованиями славян, глав­ным культом которых в период становления и развития земледелия был культ богини земли плодородия, которая изображалась в обра­зе величавой женской фигуры, окруженной цветами, птицами, зве­рями или всадниками.

Вышивки выполнялись различными нитками: льня­ными, шерстяными, шелко­выми, реже - металличе­скими. Иногда вышивку до­полняли блестками, бисе­ром, жемчугом, который часто встречался в реках России. Жемчугом и бисе­ром расшивали кокошники и нарядные ленты, которые надевали на голову. Обычно такой дорогой убор переда­вался в семье по наследству. Современные художники широко используют богатое наследие прошлого: рисун­ки, узоры, способы выши­вания. Кроме того, они раз­рабатывают новые компо­зиции, новые мотивы, проч­но связанные с русским на­родным орнаментом**.**

В начале XIX в. начались попытки механизировать ручную вышивку, было сделано несколько не совсем удачных машин, и только в 1854 г. на французской выставке была представлена машина, которая произ­вела переворот в производстве вышивок. За прошед­шее время многое в технологии машинного вышива­ния претерпело изменение и усовершенствование, но многие до сих пор предпочитают ручное вышивание, находя, что оно и прочнее и красивее, так как фанта­зия вышивальщицы не стеснена узкими рамками ма­шинного производства и имеет полный простор для творчества.