

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»**

Кафедра «Дизайн»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

История костюма народов Приамурья

Основной образовательной программы по направлению подготовки
072500.62 «Дизайн» профиль «Дизайн костюма»
Квалификация выпускника: дизайнер

УМКД разработал: Татьяна Юрьевна Благова, доцент, канд. пед. наук

Благовещенск 2012

УМКД рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры

Протокол заседания кафедры от « ____ » _____ 20__ г. № ____

Зав. кафедрой _____ / Е.Б. Коробий /

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания УМСС _____

от « ____ » _____ 20__ г. № ____

Председатель УМСС _____ / _____ /

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс 3 Семестр 5

Лекции 36 (час.) Зачет 5 (семестр)

Самостоятельная работа 40 (час.)

Общая трудоемкость дисциплины 76 (час.), 2 з.е.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является: изучение исторического костюма народов Приамурья и соседних стран.

Задачами дисциплины являются: изучение образа, кроя, декора национальных костюмов Востока;

изучение национальных изделий и техник ДПИ;

изучение коллекций современной одежды с использованием Восточного колорита.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «История костюма народов Приамурья» ГСЭ. ВЗ входит в цикл дисциплин по выбору. Вместе с дисциплинами «История костюма и кроя» и «История искусств» она является богатым источником вдохновения для студентов. Ее сведения являются основой для дисциплин «Проектирование», «Макетирование». Дисциплина «История костюма народов Приамурья» показывает богатое разнообразие национальных костюмов близлежащих к нашему региону стран. Для дизайнеров костюма источником вдохновения часто оказывается национальное декоративно-прикладное искусство, поэтому данная информация раскрывается в дисциплине в полной мере.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: эстетику форм и конструкций костюма в национальном аспекте; влияние истории костюма на развитие моды;

уметь: выразить и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; использовать знание истории костюма в своей практической деятельности; анализировать исторический костюм и сравнивать с современным.

владеть: навыками проведения сравнительного анализа между историческим и современным костюмом, навыками научных исследований исторических костюмов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов, 2 з. е.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лек	сам	
1	Костюм народов Приамурья: нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей	5	1-6	12	12	Электронный реферат с иллюстрациями
2	Костюм народов Севера: чукчей, коряков, якутов, эвенков, колмыков	5	7-12	12	12	Электронный реферат с иллюстрациями
3	Костюм народов Востока: японцев, китайцев, индийцев, арабов, турков.	5	13-18	12	16	Электронный реферат с иллюстрациями. 18 неделя - зачет
	Итого			36	40	

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

№	Темы лекций	Содержание лекций	час
1	Раздел 1 Костюм народов Приамурья нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей.	Этнографические сведения. Искусство: аппликативные и вышитые орнаменты, берестяные орнаменты, резьба по дереву. Одежда: халат с «чешуей дракона Мудура», халат с личинами духов, халат с древом жизни, «китайский» халат. Вышивка, техники декорирования одежды. Классификация орнаментов, техника выполнения. Разделение труда. Мифология.	12
2	Раздел 2 Костюм народов Севера: чукчей, коряков, якутов, эвенков.	Материалы для одежды. Крой женского комбинезона, крой парки и штанов мужчины. Техники декорирования: меховая мозаика, вышивка оленьим волосом. Своеобразие и символика декора.	12

3	Раздел 3 Костюм народов Востока	Костюм народов Востока: японцев, китайцев, индийцев, арабов, турков.	12
3.1	Костюм японцев	Мужская одежда: верхнее кимоно, нижнее кимоно, куртка, костюм самурая, военный костюм. Женская одежда: верхнее кимоно, нижнее кимоно, куртка, юбка, японский макияж, прически, аксессуары, обувь. Предметы ДПИ японцев: оригами, экибана, японская графика костюма, вышивка, батик, декоративные застёжки из шнура.	4
3.2	Костюм китайцев	Мужская одежда: основные виды одежды, халаты придворных, халаты чиновников, нефритовые аксессуары, прически, головные уборы, обувь. Женская одежда: одежда и обувь аристократок, одежда крестьянок, штаны, обувь. Головные уборы и украшения для прически. Предметы ДПИ китайцев: вышивка, нефритовые изделия, китайская костюмная графика, театральные костюмы и маски.	4
3.3	Костюм индийцев	Разновидности сари. Драпированные штаны и головные уборы. Национальные украшения.	2
3.4	Костюм арабов	Длинные рубахи арабов. Драпированные головные уборы. Костюм бедуина. Женский хиджаб.	1
3.5	Костюм турков	Кафтаны и штаны турков. Драпированные головные уборы.	1
	Итого		36

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
1	Раздел 1 Костюм народов Приамурья	Электронный реферат с иллюстрациями	12
2	Раздел 2 Костюм народов Севера	Электронный реферат с иллюстрациями	12
3	Раздел 3 Костюм народов Востока	Электронный реферат с иллюстрациями	16
		Итого	40

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекции	Объяснительно-иллюстративный метод. По электронным иллюстрациям на мультимедийной аппаратуре преподаватель проводит анализ исторических костюмов, привлекает студентов к обсуждению мировоззрения эпохи и эстетического идеала. Анализ костюмов и ДПИ, стимулирует интерес студентов к дисциплине. Большой интерес представляют также особенности национальной философии и мировоззрения.
--------	---

Самостоятельная работа	Эвристический (продуктивный) метод: преподаватель ставит перед студентами проблемно-поисковую задачу подготовки реферата по теме «Исторический костюм» и «Национальный костюм». При подготовке студенты используют исследовательский метод . По выбранной теме студент предпринимает поиск информации в Интернете, систематизирует и структурирует материал, выявляет исторические цитаты в современных коллекциях одежды
------------------------	---

9.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Примерные вопросы к зачету

Дать характеристику костюма одной из следующих национальностей:

Костюм нанайцев
Костюм ульчей,
Костюм удэгейцев
Костюм орочей
Предметы ДПИ
Костюм чукчей
Костюм коряков
Костюм якутов
Костюм эвенков
Костюм колмыков
Предметы ДПИ
Костюм японцев
Предметы ДПИ японцев
Костюм китайцев
Предметы ДПИ китайцев
Костюм индийцев
Костюм арабов и турков

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Благова Т.Ю. Китайский национальный и театральный костюм. Учебное пособие/ Т.Ю. Благова. – Благовещенск: Амурский гос. ун.т, 2012.

Дополнительная литература

1. Древнее искусство Приамурья: альбом / Н. Н. Зайцев [и др.]. - Благовещенск: Изд-во Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области, 2008. - 31 с.: ил., цв.ил., фото.цв.

2. Окладников А. Древнее искусство Приамурья: альбом/ А. Окладников. – Л.: Аврора, 1981 . – 159 с.
3. Записки Гродековского музея. Вып.12/ Хабаровский краеведческий музей им. Н.И. Гродекова: Хабаровск, 2005. – 220 с.
4. Краски земли Дерсу: фоторассказ об искусстве малых народов Приамурья. - Хабаровск: Кн. изд-во, 1982. - 276 с.
5. Шишкина В. А. Традиционное искусство народностей Приамурья / В. А. Шишкина; науч. ред. П. Я. Гонтмахер. - Хабаровск: Изд-во Хабаров. гос. пед. ун-та, 1997.
6. Тарвид Л. П. Женское искусство народов Приамурья. Эволюция в контексте мифологии: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук: спец. 07. 00. 07
7. История костюма. Народы Востока / ред. Т. Прокопьева. - Ярославль: Тролль, 1993. - 16
8. Каплан Н. И. Народное декоративно-прикладное искусство крайнего Севера и Дальнего Востока / Н. И. Каплан. - М.: Просвещение, 1980. - 125 с.: ил.
9. Орнамент. - Электрон. текстовые дан. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Электронная б-ка DirectMEDIA

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы по истории костюма

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://www.costumehistory.ru/ http://costume-history.livejournal.com/ http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html http://www.sarafan.ru/san/SeG/ik/	<u>Иллюстрации и описания исторических костюмов</u>
2	http://shuck.ucoz.ru/index/nacionalnye_kostjumi/ http://moikostum.ru/naglyadnaya-istoriya.html/	<u>Иллюстрации и описания национальных костюмов</u>
3	http:// www.biblioclub.ru	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека - online»: специализируется на учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной тематике, а также содержит материалы по точным и естественным наукам.

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оборудованная мультимедийной аппаратурой 517 ауд.

DVD -плеер, телевизор, компьютер, мультимедийный проектор.

Дидактические средства — учебники, книги по истории костюма и истории искусства, картины, гравюры, графика, фильмы.

Раздел 1. Костюм народов Приамурья

Этнографические сведения

На территории Приамурья проживают коренные народности: нивхи, нанайцы, нигедальцы, ульчи, удэгейцы, орочи, эвены, эвенки, ительмены. Хозяйство этих народностей основывается на охоте, рыболовстве, морском зверобойном промысле. Тайга для этих народов – целый мир, к которому нужно относиться с уважением и благоговением.

Нанайцы живут в Нанайском и Комсомольском районах Хабаровского края, а также в Пожарском и Яковлевском районах Приморского края. В прошлом их называли *гольдами*. По соседству с нанайцами, ниже, по Амуру, живут *ульчи*, занимая территорию Ульчского района Хабаровского края. *Негидальцы* живут в низовьях рек Амгуни и Амура, на территории районов имени Полины Осипенко и Ульчского. На побережье Татарского пролива, в районе Советской Гавани, обитают *орочи*. Большинство их расселено по реке Тумнин и в поселке Новое Омми Комсомольского района. Удэгейцев, селения которых разбросаны по склонам Сихотэ-Алиня, В. К. Арсеньев называл «лесными людьми». Их самоназвание – удэ, удэхе. На Охотском побережье Хабаровского края и в северных районах Амурской области расселены *эвенки*. Населяют они также бассейны рек Индигирки и Колымы, а также Быстринский национальный район на Камчатке. В низовьях Амура и на острове Сахалин издревле живут амурские палеоазиаты – *нивхи* (гиляки).

Весь уклад жизни аборигенов был связан с особенностями природы Дальнего Востока. На дальнем севере края, как известно, низкие температуры достигают – 50°C, тогда как южные районы, расположенные на широте Одессы и Ялты, под влиянием поступающих сюда теплых воздушных масс отличаются мягким климатом и богатой растительностью. Природный мир Тихоокеанского побережья не похож на природу высокогорий Станового хребта, возвышающихся на западе. Жестокий мороз зимой и жара летом – характерные контрасты дальневосточного климата.

Богаты леса Приамурья и Приморья. Здесь растут кедр корейский, береза, пихта, ель, лиственница, дуб, ясень, липа, клен... В северных и южных лесах водятся северный олень, бурый медведь, соболь, колонок, горностай, белка, лисица, рысь, россомаха, кабарга, лось, коза, изюбр, кабан, амурский тигр. Много различных птиц: фазаны, утки, гуси, кулики, куропатка, тетерев...

Реки Дальнего Востока – Амур, Зея, Буря, Амгунь, Уссури, Тумнин, Тугур, Мая, Уда и озера – Ханка, Болонь, Удыль, Падали, Большое Кизи, Чля, Орель, Чукчагирское, Эворон и др. – «населены» рыбами множества видов, в том числе белой и красной.

Дальний Восток – богатейшая кладовая нашей страны, особенно если учесть, что его недра таят месторождения угля, золота, олова, полиметаллов, графита, строительных материалов, бассейны термальных вод.

Искусство

Величавая красота просторов Дальнего Востока, неповторимая игра красок природы постигнуты коренными народами и переданы в прикладном искусстве. Для *негидальцев* и *ульчей* тайга – это богатый мир, к которому следует относиться с уважением и благоговением, т.к. здесь они получали все необходимое для своей материальной и духовной жизни. Поэтому и искусство их также ярко и богато.

Прикладное искусство, созданное народностями Дальнего Востока, удовлетворяло не только их эстетические запросы, но и практические нужды. Искусству украшения бытовых вещей учили с детства. От матери к дочери и от отца к сыну передавались традиции орнаментального искусства. Тесно связанное с созданием предметов материальной культуры – различной домашней утвари, одежды, обуви, средств передвижения – лодок и нарт, оружия, жилища, а также предметов культа, – искусство украшало жизнь людей, давало возможность развернуться незаурядным талантам отдельных мастеров и мастериц, удовлетворяло их стремление к красоте.

Искусством занимались взрослые и подростки, все, кто имел склонность к художественному творчеству и обладал навыками, приобретенными с детства. Но у каждого народа были свои искусные мастера, которые пользовались большим уважением. В творческих вопросах к ним часто обращались за советом и помощью.

У малых народов было четкое разделение труда между мужчинами и женщинами. Материальное благополучие семьи обеспечивалось мужчинами – охотниками, рыболовами, оленеводами. Они же строили жилища и амбары для хранения вещей и продуктов.

Все предметы, необходимые для промыслов и занятий мужчин, изготавливались их руками и обязательно украшались резным орнаментом по дереву, металлу или кости, причем мотивы узоров орнаментов никогда не повторялись на этих предметах.

Женщины занимались домашним хозяйством и воспитанием детей. Они изготавливали одежду, обувь, одеяла, подушки, циновки, ковры и т. п., покрывая орнаментом каждое изделие. От реалистических изображений на мужской резьбе по дереву или кости узоры женских орнаментов на тканях отличались стилизацией и тонким исполнением [17, 24, 25, 26].

Китайское искусство оказало сильное влияние на дальневосточное, проявившееся в конструкции халатов и изображении волнообразных орнаментов, однако дальневосточное – продолжало развиваться на основе выработанных веками традиций.

Одежда

Традиционная одежда народов Дальнего Востока была тесно связана с природой и хозяйственным укладом. Условия жизни диктуют, в частности, выбор материала для шитья одежды. Наиболее нарядной и богато украшенной вышивкой была свадебная одежда.

Женская одежда. *Свадебные халаты* издревле шились из рыбьей кожи и ровдуги, в XX в. – из шелковых и хлопчатобумажных покупных тканей. Свадебный халат нанайская женщина надевала на третий день свадьбы, когда из дома родителей уходила в дом мужа. Он сохранялся до конца ее жизни.

Вышитый на обрядовом свадебном нанайском халате «чешуйчатый» узор дракона-мудра, «доброе» духа грома и молний, охранял невесту от происков «злых» духов, посылающих на человека всевозможные беды. Нанайцы верили, что, когда гремит гром, «черти прячутся». Поэтому под броней такого могущественного существа невеста могла чувствовать себя в безопасности.

В комплект свадебной женской одежды входила оригинальная *шапочка* в виде капора, плотно закрывающего уши. Затылочная часть шапочки напоминала загнутый кверху птичий хвост. Шились свадебные шапочки на ватной подкладке и тщательно украшались вышивкой, стегаными узорами, бусами, пуговицами и длинными яркими лентами, которые забрасывались на «птичий хвост». На макушке пришивалась небольшая круглая шишечка, сплетенная из красного шнура.

К свадьбе готовились заранее. Свое приданое девушка вместе с матерью или бабушкой начинала шить сразу, как только усваивала уроки вышивки. Халатов, в которые невеста облачалась в день свадьбы, должно быть не менее пяти, и надевались они один на другой. Верхний свадебный халат орнаментировался особенно богато. Наряд невесты дополнялся расшитой узорами обувью – *унтами*.

Мужская одежда. Не менее заботливо украшалось свадебное одеяние жениха. Ярким, красочным орнаментом покрывался весь костюм. Мать и сестры заблаговременно, прилагая все свое умение, готовили художественные детали орнамента к брачному наряду сына и брата. Они нашивали их, где следовало, на шелковый короткий *халат* распашного покроя с разрезами по бокам, выделяя и подчеркивая красоту вышитых узоров орнамента умело подобранными узенькими кантами и разными по ширине полосками из однотонных цветных тканей. Не менее нарядными были и *ноговицы* и богато орнаментированный широкий праздничный *пояс*. *Шапка* с вышитым верхом и *унты* с меховой мозаикой довершали убранство жениха.

В отличие от костюма с символическими узорами, в который невеста наряжалась только раз в жизни, наряд жениха извлекался из сундука от случая к случаю по различным праздникам.

У *удэгейских* охотников сохранился обычай украшать свои головные уборы хвостами белки, колонка или соболя. Возможно, в далекие времена это украшение служило для различения соплеменников от чужаков.

Зимой охотник надолго уходил в тайгу. Он брал с собой нарты, запас продуктов и всего две-три собаки, чтобы легче было их прокормить. Надевал удобную, но не стесняющую движений теплую промысловую одежду, легкую меховую обувь из лосиной шкуры, шапочку, меховые наушники и шлем-накидку, а также особого покроя рукавицы с прорезью на ладонях. Преодолевать снежное бездорожье ему помогали камусные лыжи с направленной назад шерстью. **Детская одежда.** Детская одежда была аналогична взрослой, но она почти не украшалась.

Орнаменты.

Всю свою фантазию и яркий талант вкладывали мастера в украшение национальной одежды. Богато декорировались женские, детские и мужские костюмы. Орнаменты – это история. Они могут рассказать о занятиях людей в давно прошедшие времена, поведать об их духовном мире.

Спирально-ленточные замысловатые орнаменты приамурских народов таят древнюю мудрость, символику и магический смысл. Они отображают мир их создателей, действительный и воображаемый.

Неистощима фантазия мастериц, бесконечны вариации узоров вышивки и аппликации на одеждах, коврах, одеялах, подушках. Все они хранят свой особый, красочный и нарядный колорит. В орнаментах запечатлены стилизованные картинки живой природы: волны, облака, растения, обитатели тайги. Ясно прочитываются изображения птиц – орла, дикой утки, дикого гуся, лебедя, ласточки, петуха, чибиса, совы; рыб – карася, карпа; млекопитающих – дикого оленя, кабарги, косули, лося, медведя, волка, енотовидной собаки, россомахи, зайца, белки, тигра, пантеры, собаки, летучей мыши; пресмыкающихся – змеи, ящерицы, лягушки, черепахи; насекомых – бабочки, комара, паука; растительные и геометрические узоры.

Поскольку искусство орнаментирования изделий было довольно развитым, существовали различные способы нанесения орнамента: тиснение на берестяных изделиях быта, резьба на деревянных предметах быта, вышивка, аппликация, меховая мозаика – на одежде, коврах, постельных принадлежностях.

В традиционном национальном костюме малочисленных народов Приамурья украшались воротники, наплечные накидки, рукавицы, пояса, наколенники и пр., в халатах – вырез горловины, борт, низ рукава, плечи, подол. Основой орнамента при этом служили знаменитая амурская спираль, растительные мотивы и геометрические узоры. Маленькие охотничьи шапочки красиво простегивались амурскими завитками, украшались орнаментированными полосами.

Верхний край голенищ национальной обуви нарядно оформлялся ритмическими рядами орнамента с очень сложным спиральным рисунком.

В декоре настенных ковров, домашних тапочек, женских сумочек, шкатулок встречаются облаковидные мотивы в виде парных спиралей и завитков, а также фигуры, похожие на пятилистник, пальметки, растительные орнаменты. В ковровом искусстве нанайских мастериц орнаментика строится в вариантных разработках спиральных мотивов благодаря удвоению узора, его наращиванию, разномасштабному повтору в различных частях ковра. В украшении скатертей использовались принципы оформления ковров.

Символическое значение орнаментов забывается, но узор сохраняет древнее композиционное решение, превращаясь в эстетическую функцию.

Как элемент декоративной отделки дальневосточный орнамент можно классифицировать по визуальным признакам.

Классификация орнаментов

Ленточный орнамент (бордюры). Нашел широкое применение в оформлении одежды, обуви, головных уборов и предметов быта.

1. **Кайма**. Каймовые орнаменты располагались по краю борта халатов, по краю одеял, ковров, скатертей.

2. **Замкнутый** орнамент (розетки). Это самый распространенный и типичный орнамент композиционных построений в орнаменте малочисленных народов Приамурья. По символике розетки Амура ближе к розеткам тюрко – и монголоязычных народов, состоят из геометрических или природных мотивов. В стилизованных розетках часто просматриваются маски-личины. Этот образ, пришедший из глубины веков, передавал веру людей в особую силу могучих обитателей тайги. Розетки применялись в оформлении костюма, на берестяной утвари, в архитектурных сооружениях. Крупные розетки. 50-60 см в диаметре, использовались для украшения ковров.

3. **Сетчатый орнамент** является реликтовой формой орнамента, распространенной у нанайцев, ульчей, орочей, нивхов. Выполнялся в виде прямой сетки из темных и светлых квадратов (халаты, сумочки, ковры орочей), сетки из диагонально перекрещенных квадратов (сумки, одеяла нанайцев). Ромбическая сетка встречается у орочей. Сетка, состоящая из кругов, встречается у ульчей, из полукруглых чешуек – в нанайских свадебных халатах.

Конфигурация элементов мотивов позволяет условно выделить следующие группы орнаментов:

1. **Геометрический орнамент**, который можно подразделить на *линейный*, содержащий линейные в графическом отношении составляющие (отрезки прямых линий, ломаные линии – зигзаги, квадраты, ромбы, меандры и пр.), и *криволинейный*, составленный из правильных циркульных линий (дуги, кольца, кружки) и сложных криволинейных дуг, не имеющих постоянного радиуса кривизны (спирали, эллипсы, S-образные элементы).

2. **Зооморфный** орнамент, содержащие стилизованные, в большей или меньшей мере, изображения животных, птиц, рыб, насекомых, отражал богатую дальневосточную природу.

3. **Растительный орнамент**, представляющий стилизованные изображения цветков, стеблей, листьев. Частным случаем растительного орнамента следует считать пальметообразный орнамент.

4. **Антропоморфный** орнамент, содержащий стилизованные изображения человека, которым богато украшался ритуальный костюм.

5. **Облаковидный** орнамент. Стилизованные облачные узоры были навеяны символикой китайского орнамента.

6. **Смешанный** орнамент содержит сложные сочетания геометрических форм и линий, зооморфных и растительных мотивов. В основном это мотивы, заимствованные из других культур. Связи населения Приамурья с народами Сибири и Юго-Восточной Азии отразились на характере орнамента. Но некоторые мотивы настолько трансформировались и приобрели национальные черты, что их нельзя причислить к заимствованным. Некоторые элементы навеяны символикой маньчжурского, даурского, китайского орнаментов. Встречаются мотивы, подражающие русской и украинской вышивке с цветочным узором [8].

Вышивка

Женщины шили одежду и украшали ее сложными узорами. Здесь вполне проявлялось их умение делать изделия нарядными с помощью искусства вышивки, аппликации или меховой мозаики. Украшение каждой вещи требовало огромных затрат творческих сил и труда, и поэтому с полным основанием можно сказать, что творцами прекрас-

ного орнаментального искусства приамурских народов были женщины. Одежду первоначально шили из рыбьей кожи, ровдуги и меха, позднее – из покупных хлопчатобумажных тканей, шелка. Орнаментация каждого материала требовала особой техники исполнения. С детских лет тщательно отработывался каждый шаг в познании искусства украшения вещей, начиная с выделки кожи или подготовки ткани к вышивке. Хорошая мастерица должна была знать многое: как, например, получить крепкие нитки из сухожилий животных или выделать рыбью кожу для халатов и обуви, как приготовить красители для орнаментов на бересте и рыбьей коже, а из разных по оттенкам кусочков меха сшить одно какое-либо изделие. Она умела самостоятельно составлять орнаменты для различных вещей и помнила, что каждый узор предназначается для строго определенного изделия. Нельзя, например, орнамент для халата вышивать на одеяле или подушках, так как узоры халата могут иметь магический или символический смысл. Кроме того, композиция узора должна была соответствовать форме и размерам украшаемой вещи. Молодые способные девушки, в совершенстве освоившие все тонкости традиционного искусства, обычно занимались в семье только творческими работами, выполняя заказы на изготовление свадебных нарядов и других вещей с очень сложной и красивой вышивкой. Слава о талантливой мастерице разносилась далеко за пределами родного селения [17].

Женщины также искусно плели из лозы и камыша корзины и циновки, изготавливали из бересты большие и маленькие коробки, шкатулки для хранения вещей и продуктов, посуду. Все предметы украшались резьбой, тиснением, аппликацией и окрашивались цветными красителями. Растертая с сажой кетовая икра давала черный цвет, отвар ольховой коры — желтый. Веками создавался традиционный орнамент. Удачно найденные узоры, отражающие глубокое проникновение в мир живой природы, бережно хранились, совершенствовались и дополнялись поколениями. Вот почему так графически четки древние традиционные орнаменты, так совершенны их композиции и цветовая гармония.

Женщины начинали свою работу с изготовления деталей и трафаретов для вышивки и аппликации. Приступая к созданию трафарета орнамента, мастерица достает свои приспособления: специальную доску из твердого дерева для вырезания орнаментов и небольшой тонкий заостренный нож, имеющий на конце деревянной или костяной ручки небольшой выступ. Для орнамента соответствующего размера она берет лист бумаги или тонкой бересты, складывает его так, чтобы получилось требуемое количество дубликатов узора, кладет на доску и затем слегка продавливает контуры задуманного рисунка ногтем большого пальца или выступом ножа. Узор опытная мастерица всегда рисует по памяти. Если она удовлетворена намеченным узором, то для упора приставляет ручку ножа к подбородку и, придерживая на доске левой рукой свернутые листы, острым концом лезвия точно и аккуратно вырезает контуры рисунка, на ходу исправляя неровности, допущенные в первоначальном наброске. Стоит развернуть лист с нужным количеством симметрично расположенных узоров – и ажурный трафарет орнамента для вышивки или аппликации готов.

Ткань для орнамента с вышивкой обычно подкрахмаливалась с изнанки, и с этой же стороны подклеивался бумажный трафарет. Затем ткань разглаживалась, а узор по контурам трафарета продавливался костяной палочкой на лицевую сторону и вышивался декоративными швами.

Для аппликации необходимы два подкрахмаленных слоя ткани: фон и собственно аппликация. Сложив ткань так, чтобы вышло соответствующее число симметричных рисунков, мастерицы накладывали сверху одну часть трафарета, и узор прорезался через все слои.

После этого развернутый орнамент наклеивается на фон, крахмальные края не махрятся. Края аппликации прикрепляются к фону одним из разнообразных швов: гладьевым валиком, тамбуром, петельным швом, узкой косой бейкой или оригинальным прозрачным швом, похожим на двойную «елочку». Иногда края узора аппликации обшиваются выво-

ротным швом узкой косой полоской. Такая аппликация приклеивается на фон и по краям пришивается различными швами.

Есть и такой способ: на края аппликации наклеивается рыбным клеем тонкая полоска рыбьей кожи и пришивается к фону изделия гладьевым швом. Для амурских вышивок характерно чередование коротких отрезков вышивки цветными нитками по контурам аппликаций или в гладьевом шве. Удачный подбор сочетаний разноцветных ниток придает изделию бархатистую мягкость.

Интересна техника изящной удэгейской вышивки. Этот способ художественного оформления вещей несколько отличается от приемов мастериц других амурских народностей. Мелкий узор удэгейской вышивки состоит из узеньких причудливо изогнутых лент. Вырезается он из рыбьей кожи и наклеивается на темную ткань, обычно черный сатин, и служит настилом для гладевой вышивки, делая ее рельефной. Узоры, вышитые цветным блестящим шелком, на черном фоне очень эффектны и дополняются в изделиях полосками и кантами из цветных тканей.

Вышивка с цветными радужными переливами характерна для искусства всех малых народов Приамурья — нанайцев, ульчей, нивхов, и все же работы удэгейских мастериц отличаются особым своеобразием. Для халатов из рыбьей кожи аппликацию делали из того же материала, но узор предварительно окрашивался в синий цвет лепестками цветков «лазорника» или в черный — сажей, растертой с кетовой икрой. Узор наклеивался на кожу халата, чтобы не загибались края аппликации, и пришивался к материалу очень тонким и изящным швом. Старинные халаты из прекрасно выделанной рыбьей кожи, с четкой и законченной композицией орнамента, с тончайшей вышивкой по контурам аппликации необыкновенно красивы [5].

Орнаментика – работа трудоемкая, требующая много времени. Чтобы сделать красивую вещь, надо хорошо продумать орнамент, не спеша, чисто и аккуратно вышить узор, подобрать дополнительные украшения: металлические подвески, цветные полоски, канты и т. д. Кроме того, мастерица не всегда имела достаточно ткани, чтобы сшить большую вещь, халат например. А обычай требовал, чтобы к таким событиям, как праздники, свадьбы, шились новые костюмы, и поэтому к ним готовились заранее. Множество узоров, вышитых на кусочках ткани, складывалось в берестяные коробочки. Декоративные детали художественных заготовок могли пролежать в сундуках мастериц годы, но всегда дожидались своего часа, и скомпонованные в единое целое, превращались в произведение народного искусства [18].

*Орнаменты
наиболее
яркие,
расположение
узоров ладно.
Широкая чер-
посола, нашит
поды галата и
тажелой ткани
подчеркивает
праздничное
назначение.
Различны
орнаменты на
праздничной
свадебной оде*

Рисунок 14. – Женская одежда коренных народов Дальнего Востока.
Источник творчества №1

Рисунок 15 - Трансформация женского национального костюма
в работах студентов

Рисунок 16 - Рекламный плакат коллекции «Шаман» студентки
Сковера Оксаны, 385гр, 2007 г. Руководитель Кукушкина З.И.

Рисунок 18 – Варианты тональной подачи плакатов коллекции
«Театр» студентки Манцевич Александры, 385 гр.,
2007г. Руководитель Кукушкина З.И.

Рисунок 19 - Трехфигурная композиция к разработке ассортимента верхней одежды с использованием орнамента малых народностей студентки Перминой Ольги, 785 гр., 2001г.

Рисунок 20 – Модель из дипломной коллекции по нанайским мотивам студентки Саяпиной Виктории, 2001 г. Руководитель Ольшанская Г.Г.

Рисунок 21 – Рядовая композиция к разработке верхнего ассортимента народов Приамурья студентки Перминой Ольги, 785 гр., 2001 г. Руководитель Кукушкина З.И.

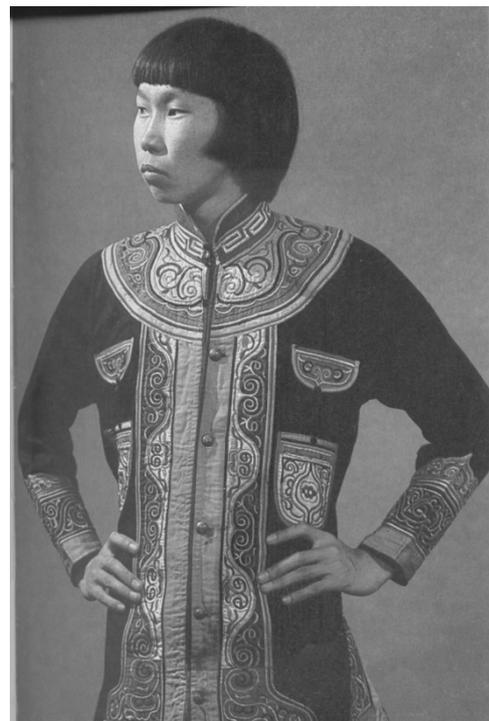

Рисунок 22 - Мужская одежда коренных народов Дальнего Востока – источник творчества №2

Рисунок 24 – Разработка мужской верхней одежды по мотивам народов Приамурья студентки Черныш Елены, 2001 г. Руководитель Санатова С.В.

Рисунок 25 – Разработка мужской верхней одежды по мотивам народов Приамурья студентки Сердюк Марии, 985 гр., 2005 г. Руководитель Санатова С.В.

Рисунок 26 – Разработка мужской и женской верхней одежды по этническим мотивам студентки Скакальской Юлии, 785 гр., 2000 г. Руководитель Санатова С.В.

Рисунок 27 - Детская одежда коренных народов Дальнего Востока – источник творчества №3

Рисунок 28 – Рядовая композиция к разработке верхнего Ассортимента народов Приамурья студентки Перминой Ольги, 785 гр., 2003 г. Руководитель Доронина Е.В.

Рисунок 29 – Детская коллекция выполненная в рамках дипломного проектирования по мотивам народов Приамурья студентки Перминой Ольги, 785 гр., 2003 г.

Разделение труда.

Родовое общество у аборигенов Приамурья прежде знало четкое разделение труда между мужчинами и женщинами. Материальное благополучие семьи обеспечивалось мужчинами — охотниками, рыболовами, оленеводами. Они же строили жилища и амбары для хранения вещей и продуктов.

Все предметы, необходимые для промыслов и занятий мужчин, изготовлялись их руками и обязательно украшались резным орнаментом по дереву, металлу или кости, причем мотивы узоров орнаментов никогда не повторялись на этих предметах.

Женщины занимались домашним хозяйством и воспитанием детей. Они изготовляли одежду, обувь, одеяла, подушки, циновки и т. п., покрывая орнаментом каждое изделие. От реалистических изображений на мужской резьбе по дереву или кости узоры женских орнаментов на тканях отличались стилизацией и тонким исполнением. ...Зимними вечерами за стенами жилища завывает вьюга, трещат от мороза деревья в тайге, а на теплой лежанке под мерное журчание голоса одного из стариков, рассказывающего бесконечную сказку, каждый занимается своим делом. Колеблющийся огонек фитиля, опущенного в каменную чашу с жиром, озаряет лица женщин, склонившихся над шитьем...

Женщины шили одежду и украшали ее сложными узорами. Здесь вполне проявлялось их умение делать изделия нарядными с помощью искусства вышивки, аппликации или меховой мозаики. Украшение каждой вещи требовало огромных затрат творческих сил и труда, и поэтому с полным основанием можно сказать, что творцами прекрасного орнаментального искусства приамурских народов были женщины. Одежду шили из покупных хлопчатобумажных тканей, шелка, рыбьей кожи, ровдуги и меха, причем орнаментация каждого материала требовала особой техники исполнения. С детских лет тщательно отрабатывался каждый шаг в познании искусства украшения вещей, начиная с выделки кожи или подготовки ткани к вышивке. Хорошая мастерица должна была знать многое: как, например, получить крепкие нитки из сухожилий животных или выделать рыбью кожу для халатов и обуви, как приготовить красители для орнаментов на бересте и рыбьей коже, а из разных по оттенкам кусочков меха сшить одно какое-либо изделие. Она умела самостоятельно составлять орнаменты для различных вещей и помнила, что каждый узор предназначается для строго определенного изделия. Нельзя, например, орнамент для халата вышивать на одеяле или подушках, так как узоры халата имеют магический или символический смысл. Кроме того, композиция узора должна была соответствовать форме и размерам украшаемой вещи. Молодые способные девушки, в совершенстве освоившие все тонкости традиционного искусства, обычно занимались в семье только творческими работами, выполняя заказы на изготовление свадебных нарядов и других вещей с очень сложной и красивой вышивкой. Слава о талантливой мастерице разносилась далеко за пределами родного селения. Женщины также искусно плели из лозы и камыша корзины и циновки, изготовляли из бересты большие и маленькие коробки, шкатулки для хранения вещей и продуктов, посуду. Все предметы украшались резьбой, тиснением, аппликацией и окрашивались цветными красителями. Растертая с сажей кетовая икра давала черный цвет, отвар ольховой коры — желтый. Веками создавался традиционный орнамент. Удачно найденные узоры, отражающие глубокое проникновение в мир живой природы, бережно хранились, совершенствовались и дополнялись поколениями. Вот почему так графически четки древние традиционные орнаменты, так совершенны их композиции и цветовая гармония.

Приступая к созданию трафарета орнамента, мастерица достает свои приспособления: специальную доску из твердого дерева для вырезания орнаментов и небольшой тонкий заостренный нож, имеющий на конце деревянной или костяной ручки небольшой выступ. Для орнамента соответствующего размера она берет лист бумаги или тонкой бересты, складывает его так, чтобы получилось требуемое количество дубликатов узора, кладет на доску и затем слегка продавливает контуры задуманного рисунка ногтем большого пальца или выступом ножа. Узор опытная мастерица всегда рисует по памяти. Если она

удовлетворена намеченным узором, то для упора приставляет ручку ножа к подбородку и, придерживая на доске левой рукой свернутые листы, острым концом лезвия точно и аккуратно вырезает контуры рисунка, на ходу исправляя неровности, допущенные в первоначальном наброске. Стоит развернуть лист с нужным количеством симметрично расположенных узоров — и ажурный трафарет орнамента для вышивки или аппликации готов.

Ткань для орнамента с вышивкой обычно подкрахмаливалась с изнанки, и с этой же стороны подклеивался бумажный трафарет. Затем ткань разглаживалась, а узор по контурам трафарета продавливался костяной палочкой на лицевую сторону и вышивался декоративными швами.

Для аппликации необходимы два подкрахмаленных слоя ткани: фон и собственно аппликация. Сложив ткань так, чтобы вышло соответствующее число симметричных рисунков, мастерицы накладывали сверху одну часть трафарета, и узор прорезался через все слои.

После этого развернутый орнамент наклеивается на фон, крахмальные края не махрятся. Края аппликации прикрепляются к фону одним из разнообразных швов: гладьевым валиком, тамбуром, петельным швом, узкой косой бейкой или оригинальным прозрачным швом, похожим на двойную «елочку». Иногда края узора аппликации обшиваются выворотным швом узкой косой полоской. Такая аппликация подклеивается на фон и по краям пришивается на машинке. Есть и такой способ: на края аппликации наклеивается рыбным клеем тонкая полоска рыбьей кожи и пришивается к фону изделия гладьевым швом. Для амурских вышивок характерно чередование коротких отрезков вышивки цветными нитками по контурам аппликаций или в гладьевом шве. Удачный подбор сочетаний разноцветных ниток придает изделию бархатистую мягкость.

Интересна техника изящной удэгейской вышивки. Этот способ художественного оформления вещей несколько отличается от приемов мастериц других амурских народностей. Мелкий узор удэгейской вышивки состоит из узеньких причудливо изогнутых лент. Вырезается он из рыбьей кожи и наклеивается на темную ткань, обычно черный сатин, и служит настилом для гладевой вышивки, делая ее рельефной. Узоры, вышитые цветным блестящим шелком, на черном фоне очень эффектны и дополняются в изделиях полосками и кантами из цветных тканей.

Вышивка с цветными радужными переливами характерна для искусства всех малых народов Приамурья — нанайцев, ульчей, нивхов, и все же работы удэгейских мастериц отличаются особым своеобразием. Для халатов из рыбьей кожи аппликацию делали из того же материала, но узор предварительно окрашивался в синий цвет лепестками цветков «лазорника» или в черный — сажей, растертой с кетовой икрой. Узор наклеивался на кожу халата, чтобы не загибались края аппликации, и пришивался к материалу очень тонким и изящным швом. Старинные халаты из прекрасно выделанной рыбьей кожи, с четкой и законченной композицией орнамента, с тончайшей вышивкой по контурам аппликации необыкновенно красивы. Обычай амурских мастериц иметь про запас декоративные заготовки к различным изделиям подсказан многовековым опытом. Орнаментика — работа трудоемкая, требующая много времени. Чтобы сделать красивую вещь, надо хорошо продумать орнамент, не спеша, чисто и аккуратно вышить узор, подобрать дополнительные украшения: металлические подвески, цветные полоски, канты и т. д. Кроме того, мастерица не всегда имела достаточно ткани, чтобы сшить большую вещь, халат например. А обычай требовал, чтобы к таким событиям, как праздники, свадьбы, шились новые костюмы, и поэтому к ним готовились заранее. Декоративные детали художественных заготовок могли пролежать в сундуках мастериц годы, но всегда дожидались своего часа, и, скомпонованные в единое целое, превращались в произведение народного искусства. Ажурная прорезная аппликация с контрастным фоном — излюбленный вид орнаментики нанайских, нивхских и ульчских мастериц. Аппликацией украшаются халаты, ковры и другие изделия. Известно множество различных способов художественной обработки

контуров аппликации. Например, края узора обкладываются тоненькой полоской рыбьей кожи, а прикрепляется она к ткани рыбным клеем и сверху зашивается гладьевым швом.

Однако народное искусство не застывает в своих формах. Новые материалы, с которыми работают мастерицы, подсказывают другую технику исполнения, появляется заинтересованность в сюжетных композициях. Древняя художественная культура в новых условиях обретает новое качество и значение.

Одежда народов Приамурья

У всех народов Приамурья одежда казалась очень похожей, особенно на первый взгляд. Мужчины, женщины, дети в праздники и будни носили халаты из хлопчатобумажной ткани туникообразного покроя, с длинными рукавами, широкой левой полкой и застежкой на правом боку. Обычно сверху носили халат на подкладке или зимой на вате, а под ним – другой халат, нижний, из ткани без подкладки короче верхнего. Зимой, выходя на улицу, иногда надевали сразу по два-три халата. Халаты для молодых женщин шили из однотонных более ярких тканей (голубые, зеленые, синие, желтые), для пожилых женщин и мужчин – из тканей темных тонов. Женские халаты были несколько длиннее мужских. Повседневные халаты реже украшали вышивкой или аппликацией, чем праздничные; халаты для молодых мужчин и женщин больше украшали орнаментами, чем для пожилых. Зимние халаты шили из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, но на меху (бараньем, лисьем), или из различных мехов – «меховой мозаики».

Одежду для охотников и рыбаков делали почти исключительно из различных шкур, кож, ровдуги, хотя некоторые предметы в этих комплектах были из тканей. Иногда праздничные женские халаты также шили из ровдуги, украшая их чрезвычайно обильно различными отделками. И для повседневного употребления, и как праздничные одежды, особенно женские, шили халаты из рыбьей кожи, позднее – из шелка.

Под халатом народы Амура носили штаны с ноговицами, нагрудники. Штаны были короткими, поэтому их непременно дополняли ноговицами, которые могли быть короткими (у женщин) или длинными, из ткани на подкладке или на вате. Мужские ноговицы, особенно для рыбалки или охоты, делали из шкур, ровдуги, рыбьей кожи; женщины надевали ноговицы из рыбьей кожи, когда ходили в тайгу за дровами. Штаны такие шили из рыбьей кожи, мужские – из ровдуги, но позднее эти материалы стали все больше вытесняться тканями.

Не только халаты, но и нижняя одежда обычно орнаментировалась. Ноговицы, нагрудники, чулки, обувь в большинстве случаев также украшались различными способами.

Существовали издавна сложившиеся традиции украшения тканевых халатов. Декоративно отделявали их определенные части: подол, концы рукавов, края левой полы, вокруг ворота. Поверх тканевой основы пришивали дополнительно тканевые полосы иных, более контрастных цветов, чем ткань халата, обычно на цветной халат пришивали черные отделочные полосы. Они играли не только декоративную роль, но и делали халаты более прочными. Эти полосы украшали вышивкой, аппликацией, на них прикрепляли металлические (бронзовые, медные) украшения различных форм и т.п.

Иногда на низ нанайского халата пришивали не одну, а несколько полос разного цвета и каждую либо вышивали, либо пришивали на них рядами подвесные украшения. Нивхи и ульчи украшали нижние полосы халата металлическими подвесками. Рядом с полосами пришивали узкие канты из тканей разных цветов. Чем больше было таких кантов, чем они были уже, чем красивее было их цветовое сочетание, тем выше считалось мастерство исполнителя. Позднее стали отделять халаты тесьмой промышленного производства.

Праздничные, а особенно свадебные халаты орнаментировали сложными узорами-композициями, выполненными различными швами. Для вышивки пользовались покупными шелковыми нитками. В прошлом ульчи, негидальцы и нанайцы вышивали по ткани и ровдуге белым подшейным волосом оленя. Полы и спинку халата отделывали вышивкой, аппликацией из тончайшей сазаньей кожи. Низ подола, концы рукавов, поперечную полосу на талии отделывали выдровой опушкой. На подол выше опушки пришивали разноцветные орнаментальные полосы, сделанные из окрашенной в разные цвета рыбьей кожи, полосы коричневых и белых оленьих и собачьих камусов с вшитыми в мех шелковыми красными и синими кисточками. Узоры пришивали и на спинку (тут создавали из них своеобразные композиции).

Большим разнообразием отличались головные уборы, особенно женские. Встречались берестяные летние шляпы, зимние шапки делали из ткани на вате или на меху. И у мужчин, и у женщин они имели одну форму капора, но тем не менее женские шапки сильно отличались от мужских конусообразной формой и обилием вышивки и аппликации.

Все народы Нижнего Амура, кроме нивхов, носили маленькие охотничьи шапочки, размером с тюбетейку. Верх шапочки шили из камусов соболя и лисиц, а иногда и из камусов оленя, собак. К нему пришивали орнаментированные полосы ровдуги и выдровую опушку. Верховые нанайцы и удэгейцы к макушке такой шапки пришивали султан – хвост соболя или выдры, а также маленькие орнаментированные ушки. Ульчи и низовые нанайцы с такими шапочками носили отдельно надеваемые наушники. Под такую шапку надевали шлем из белой ткани, богато украшенный вышивкой и аппликацией. Шлем защищал шею охотника от снега. Летом его надевали для защиты от мошки и комаров.

Одним из необходимых предметов одежды были рукавицы. Они шились из ткани на вате, из ровдуги, из меха, из рыбьей кожи; последние носили чаще как чехол для защиты от износа рукавиц из других материалов. Женские рукавицы отличались от мужских размерами и формой обшлага. Тканевые и ровдужные рукавицы вышивались или украшались аппликацией на тыльной стороне, а также на большом пальце. Обшлага либо орнаментировали отдельно, либо украшали только разноцветными полосками тканей. меховые рукавицы украшали меховой мозаикой (особенно ульчи и нивхи). Вообще техника меховой мозаики использовалась народами Приамурья довольно широко. меховую мозаику применяли при шитье шелковых халатов на меху и при шитье обуви тунгусского типа. Обувь у народов Приамурья была двух типов: амурского и тунгусского. Разные типы обуви украшали по-разному. Передок на головке обуви амурского типа орнаментировали выпуклыми амурскими завитками специальным способом или вышивали узор оленьим волосом. Иногда орнамент просто рисовали красками. Обувь тунгусского типа украшали иначе. Само голенище сострачивалось из разноцветных полосок ткани, а самые верхние полосы украшали вышивкой и аппликацией. Такую обувь носили с чулком, сшитым из ткани на вате в виде сапожка. Верхний край чулка, выступающий из голенища, также украшали либо вышивкой, либо меховым мозаичным узором. Обувь амурского типа носили с коротким меховым чулком.

Техника аппликации на Амуре – одна из древнейших. Ее широко применяли не только при отделке тканевых и ровдужных халатов, но и при украшении других предметов. Особенно славились нанайские и ульчские ковры. Мастерицы сами придумывали узоры, красота и многообразие которых бесконечны. Из огромного числа ульчских и нанайских ковров невозможно найти двух одинаковых. Искусству создавать новые и новые вариации орнамента в едином амурском стиле учились с детских лет. Узоры отличаются криволинейностью, наличием завитушек. Рисунки группируются в центре квадратов, ромбов и прямоугольников, а также образуют вокруг них своеобразную кайму (рисунок 3).

Рисунок 3 - Элементы амурского орнамента

Поскольку основным занятием коренных народов Севера была охота и рыболовство, это определило своеобразие национальной одежды. Многие народы раньше вообще не знали ткани, у других она привозилась русскими. Ткачество развито не было. меховые, главным образом, оленьи шкуры обрабатывались, и из них шились верхняя и нижняя одежда, обувь, головные уборы. Сейчас национальный костюм в большинстве случаев стал достоянием семейных сундуков, своего рода семейной реликвией. В современную одежду переходят лишь отдельные элементы старинной одежды, главным образом, отделка – вышивка, аппликация и т.д. В повседневной жизни и городское и сельское население носит обычный русский костюм и обувь, купленные за деньги. Зимой в ходу более утепленный по сравнению с европейской частью страны комплект верхней одежды. У северных народов, особенно у оленеводов и охотников, и сейчас сохраняется зимняя меховая одежда. В суровых условиях тундры даже приезжее население охотно носит местную одежду и обувь из оленьих шкур, мягкую и теплую. Создается своеобразная одежда, в которой проявляется влияние как современных веяний моды, так и традиционных национальных форм. Летняя одежда, например, даже промысловая, повсюду современного вида. Только пожилых женщин иногда можно встретить в традиционных нарядах.

Матерчатые халаты старинного покроя, отделанные вышивкой, аппликацией из цветных тканей у нанайцев очень нарядны; отличаясь яркостью и гармонией красок, они до сих пор в обиходе. Легкая, с красивым орнаментом национальная обувь в виде домашних туфель наряду с халатами распространена и среди городского населения.

Раздел 2. Костюм народов Севера.

В декоративно-прикладном искусстве дальневосточных народов особое место занимает художественная обработка изделий из меха и кожи. В условиях холодного климата Севера в течение многих столетий у этих народов выработались определенные способы изготовления и декоративной отделки меховых и кожаных изделий, характер орнамента и его колорит. Мастерицы проявляют высокий художественный вкус при изготовлении и декорировании меховых изделий. Эта трудоемкая работа требует много терпения и высокого мастерства исполнения. Нужно уметь подобрать материал, принимая во внимание длину волоса, мягкость, цвет. Нужно хорошо знать свойства кожи, видеть, какую можно употребить только для изготовления обуви, а какую – для декоративной отделки.

Художественная обработка меха и кожи в народном искусстве народов Севера необычайно разнообразна. Особенно интересны способы декоративного оформления изделий из меха и кожи при помощи аппликаций кожей, мозаики из мелких различных по цвету кусочков кожи или меха, орнаментации подшейным волосом оленя и прорезками узких ремешков в прорези, нанесенные на коже. Мастерицы искусно подбирают различный по фактуре и цвету материал и одновременно применяют несколько технологических приемов его соединения и крепления.

Основным материалом для изготовления одежды, обуви, головных уборов и других предметов быта издавна служили олени шкуры и шкуры морских животных, которые в зависимости от сезона использовались с волосяным покровом или без него. Аборигены Дальнего Востока прекрасно знали возможности этих материалов. Так, например, одежду шили из шкур молодых оленей или из шкур взрослых оленей, но снятых в конце лета, когда волосяной покров не высокий, т.е. не переросший. Шкуры зимнего оленя использовались для изготовления спальных мешков, одежды для длительных переездов по тундре в зимнее время, а из подстриженных шкур шили меховые чулки и т.д. Чукотские мастерицы не только прекрасно выделывали шкуры животных, но и красили их настоем ольховой коры, иногда в соединении с минеральными красителями, продымливали над кострами, не только придавая красивый оттенок, но и усиливая водоотталкивающее свойство кожи.

Какой бы материал ни применяли в своих изделиях народы севера Дальнего Востока, всегда поражает рациональное и полное использование любых шкур. Так, например, центральную часть шкуры оленя употребляли для шитья верхней и нижней одежды; шкура, снятая с ног оленя, - *кабус* - шла на обувь, рукавицы; шкурки с ушей оленя использовали для шитья рукавиц, детской обуви; щетки (шкурки из-под копыт) шли на подошвы.

Особенно бережно мастерицы относились и относятся к отделочным материалам. *Мандарка* и *ровдуга* (выделанная местным способом замша из кожи оленя) используются в орнаментальных аппликациях, переплетениях различных по окраске ремешков и т.д.; кабус с низким ворсом – в меховой мозаике; мех собаки, лисы, выдры – для всевозможных опушек одежды и головных уборов. Крупные орнаментальные полосы состояются из небольших кусочков, иногда различных по фактуре и по цвету материалов.

Традиционная одежда чукчей и эскимосов

Чукчи и эскимосы носили одежды глухого покроя. Вся одежда делалась двойной, нижняя – мехом к телу и верхняя – мехом наружу. Покрой верхней и нижней одежды был одинаков.

Рисунок 1 - Кухлянка

Мужчины носили меховые штаны длиной до щиколоток, внизу штаны стягивались и завязывались с помощью ровдужных ремешков поверх голенищ сапог таким образом, чтобы снег не проникал в сапоги. Нижняя одежда из оленьего меха шерстью внутрь имела мездру, окрашенную настоем ольхи в оранжевый цвет. Рукава, ворот и низ оторачивался собачьим, волчьим или же росомашьим мехом (рисунок 1). Нижнюю одежду носили также в качестве домашней и летней. В зимнее время поверх нижней надевали верхнюю одежду шерстью наружу, которая была немного короче нижней, поэтому опушка нижней выступала из-под верхней. Одежду подпоясывали поясом. Украшалась верхняя одежда кисточками из меха нерпы, окрашенного в красный или оранжевый цвет.

Покрой такой одежды очень прост, в виде рубахи: рукава широкие в пройме и сужаются к кистям рук. Верхняя рубаха, которая называется *кухлянкою*, делается и другого покроя за счет вшитых клиньев и полос (рисунок 2).

Женщины носили меховой комбинезон длиной до колена. Комбинезон имел глубокий вырез. Поэтому его удобно было надевать через ворот. Вырез ворота украшали меховой опушкой из собачьего или росомашьего меха и завязывали кожа-

ными ремешками. Внизу комбинезон стягивался поверх обуви также при помощи ремешков. Комбинезонов было два – нижний и верхний.

Покрой женской верхней одежды был двух типов. Первый приближался к мужской рубашке, но был шире в подоле и длиннее, второй состоял из мелких деталей стана и имел капюшон, скроенный вместе с рукавами. По подолу пускали широкую полосу, отороченную собачьим мехом. К вороту пришивали нагрудник из оленьих камусов с мозаикой из белого и темного меха. Спинку и перед верхней женской одежды украшали кисточками из ровдуги, кусочками меха, окрашенного в красный цвет, а также полосками кожи с прорезами и продержкой в них узких ремешков из белой замши или мандарки. Украшением также являлись накладные кусочки кожи круглой формы, по существу, заплатки, которые закрывали дефекты оленьей кожи. К таким заплаткам иногда прикрепляли кусочки ровдуги с нарезанной бахромой.

Поверх меховой одежды, как мужчины, так и женщины надевали *камлейки*, сшитые из ровдуги или из привозных хлопчатобумажных тканей. Камлейки использовались чукчами в качестве чехлов на меховую одежду, а в летнее время служили самостоятельной одеждой. Береговые жители шили камлейки также из высушенных нерпичьих кишок и надевали их в ненастные дни, это были своего рода непромокаемые плащи для охотников, выходящих в море.

Оленеводы носили одежду из шкур оленя глухого покроя с капюшоном, но короткую, что диктовалось способом выпаса стада.

Дорожная одежда охотников шилась мехом наружу, с капюшоном, с опушкой из песцовых хвостиков, - этот вид одежды называли *анорак*. Анорак надевали поверх нижней кухлянки, что позволяло охотникам ночевать в снегу, не замерзая. Нижняя одежда делалась из шкур оленя в виде глухой, просторной и длинной рубашки с капюшоном. Носили такую рубашку с напуском, который выполнял роль своеобразного кармана. Рукава широкие в пройме резко сужались к запястью. Заканчивались рукава рукавицами, сшитыми из камуса. Если руки мерзли, то благодаря покрою напуска их втягивали вовнутрь и грели на груди.

Обувь, как мужская, так и женская, была сезонной. Зимой носили *торбаса* из оленьих камусов, с подошвой из оленьих щеток или моржовых или лахтачьих шкур мехом внутрь. По обеим сторонам пришивались ремешки из белой ровдуги, которые, перекрещиваясь сзади, завязывались спереди. Летнюю обувь шили из продыmlенных или прожиренных нерпичьих шкур. Прожиренная нерпичья кожа становилась эластичной, водонепроницаемой, приобретала темный, почти черный цвет.

Женская обувь была более высокой, чем мужская, порою доходила почти до колен и орнаментировалась обильнее. Прежде чем надеть обувь, на ноги надевали легкие теплые махровые чулки, сшитые мехом внутрь.

Головной убор чукчи и эскимосы, как и всю одежду. Делали двойным, мехом внутрь и мехом наружу. Наиболее характерным для них был *капор*, скроенный из трех частей: продольной полосы, закрывающей темя и затылок, и двух боковых деталей.

Мех для верха капора особенно тщательно подбирался из короткошерстных шкур оленя-пыжика. На опушку шел бобровый мех, мех собаки или росомахи. Украшали капор меховой мозаикой, а также полосками белой мандарки с геометрическим или растительным орнаментом.

Рукавицы в отличие от остальной одежды были одинарными. Зимние рукавицы шились из оленьих камусов мехом наружу; летние – из тюленьей кожи или ровдуги; весенние – из камуса и ровдуги. Часто кожу для рукавиц окрашивали в черный цвет или продыmlивали над костром. По верхнему краю рукавиц нашивали белую полосу кожи или окрашенную в ольховом настое. К полоске пришивали ровдужные ремешки, при помощи которых рукавицы крепились к поясу. Рукавицы

кроили целиком из одного куска кожи или шкуры и соединяли одним швом или кроили из трех отдельных частей.

Традиционная корякская одежда, ее украшение. Орнамент

Наиболее распространенной одеждой у коряков является глухая двойная меховая рубашка с капюшоном, сшитая из шкур оленьих телят - кухлянка. Одновременно коряки носят и одинарную кухлянку мехом внутрь. Отличительной чертой корякской кухлянки является *опуван* – широкая меховая полоса (10-12 см), пришиваемая к подолу и служащая предметом особого украшения.

Существует еще особый вид верхней одежды, похожей на кухлянку, но без капюшона и боковых вставных клиньев – *гагалья*.

Мужские зимние штаны – *конайты* – шьются двойными, так же, как и двойная кухлянка. Материалом для них тоже является шкура оленя. Летние *конайты* изготавливаются из ровдуги. В длину они доходят до щиколоток и имеют внизу штанин завязки. Нижние края штанин нередко украшаются орнаментальной полосой. Меховые рубашка и штаны - традиционная мужская одежда, хотя кухлянку и гагалью носят и женщины.

Традиционной женской одеждой является двойной меховой комбинезон, который надевается через ворот. Женский комбинезон – одежда цельнокроеная, он не имеет поперечного шва. Шов проходит или по бокам. Или спереди и сзади. Прямой длинный рукав вшивается. Его большая ширина в пройме позволяет женщине легко высвободить руку. Корякские женщины обычно так и носят комбинезон, свободно свисающим сбоку, - так удобнее работать. Ворот и рукава обшиваются мехом собаки, волка или другого животного с длинной шерстью.

Детской одеждой также является комбинезон, имеющий в своей конструкции некоторые отличия от женского.

Традиционная корякская обувь у мужчин и женщин – торбаса - имеет один покрой. Высота голенища достигает колен или чуть выше щиколотки.

Зимним мужским головным убором является шапка капоровидной формы с прямыми углами по бокам – *малахай*. Материалом для его изготовления служит камус. На опушку идут шкуры длинношерстных животных. Летняя шапочка у корякских пастухов круглой формы, одинарная, мехом внутрь.

Женщины зимой поверх комбинезона надевали кухлянку или гагалью и головным убором им служил капюшон.

Традиционные рукавицы у коряков одинарные, изготовленные мехом наружу. По верхнему краю пришивалась полоска кожи мехом внутрь или ровдуги. На эту полоску обычно наносился узор.

В изделиях мехом наружу главную роль играют свойства материала. Условием высокого мастерства является умение сшить несколько кусков оленьей шкуры так, чтобы шов был совсем незаметен. Общая поверхность кухлянки или торбасов должна производить впечатление сделанной из одной цельной шкуры. К тому же мастерица должна искусно скрыть под заплатками все дефекты шкуры. Умение шить так, чтобы ворс одного куска совпадал с ворсом другого, дает возможность создавать красивые одноцветные изделия. Чаще всего это комбинезоны для детей, выполненные из шкур молодых оленей – *пыжика*.

Естественная палитра оленьей шкуры невелика. Чаще всего олень бывает темно-коричневого цвета. Белый олень – редкость. Художественное решение многих меховых изделий у коряков строится на чередовании темных и светлых шкур. Иногда цвет подчеркивает конструкцию вещи. Коряки очень ценят шкуру пестрого оленя, которая бывает покрыта пятнами различной величины и случайного расположения. Для северных народов использование естественного узора пестрой шкуры оленя является излюбленным приемом декорирования меховой одежды. Они стараются распо-

лагать куски меха с природным рисунком так, чтобы он играл роль главного декорирующего элемента. Соединяя несколько пестрых шкур, мастерица следит за тем, чтобы их узоры слились в один общий орнамент и чтобы композиция, получившаяся в результате ее работы, выглядела, как естественный рисунок. Умение подобрать по рисунку камус необходимо при пошиве торбасов. Мастерица должна подобрать узоры так, чтобы действительно торбаса составили пару.

Чтобы подчеркнуть красоту естественного орнамента, соединяют пеструю шкуру со шкурой одноцветной, делая перед и спинку кухлянки пестрыми, а боковины – сплошь темными. Иногда полосу одноцветного меха подшивают только к низу или по краям изделия, выполненного из пестрой шкуры: на подол (опуван), на низ штанин и рукавов – своеобразный заключительный аккорд, точка. Такой прием корячки используют очень часто. Как правило, опуван делается темным, но в некоторых случаях он оживляется мелкими заплатками из шкуры белого цвета – «снежинками». Еще чаще опуваны, низ рукавов и штанин дополнительно украшаются меховой мозаикой с геометрическим орнаментом, который в большинстве случаев несложен: узкая полоска с редко расставленными геометрическими фигурами.

В искусстве геометрического орнамента мастерицы коряцкого народа проявляют большое чувство меры и вкуса. Чаще всего орнаментом украшают нагрудники и опуваны кухлянок, оторочки на конайтах, комбинезонах и торбасах. Иногда им подчеркивают конструктивные элементы кроя.

Техника изготовления меховой мозаики у коряков в основном та же самая, что и у чукчей. Отличительной чертой коряцкого орнамента является сочетание в нем разновеликих фигур, одинаковых по форме, расположенные по цвету в шахматном порядке в несколько рядов такие полосы обрамлены снизу и сверху прямолинейными полосами темного или светлого меха. Высокое мастерство заключается в кропотливом тщательном подборе нужных кусочков орнамента не только по цвету, но и по направлению ворса.

Кроме геометрического узора, на меховых опуванах коряцких кухлянок иногда встречается зооморфный орнамент. Чаще других используется изображение оленя, реже – моржа, медведя, песца, собаки, птицы. Порой изображаются целые сцены. Сюжетные мотивы при украшении одежды появились гораздо позже геометрического орнамента. Выполняются они тоже способом меховой мозаики – светлое изображение на темном фоне.

В настоящее время кухлянка мехом внутрь имеет большее распространение, чем мехом наружу. Ее безворсовая поверхность красится золотисто-красно-коричневой краской, приготовленной из ольховой коры. можно встретить самые разнообразные оттенки цвета: от светло-оранжевого до темно-коричневого. В кухлянке мехом внутрь выпускается меховой нагрудник, который своей ворсистой поверхностью контрастирует с гладкой фактурой одежды. Нагрудник декорируют так же, как и всю меховую одежду: чередующиеся светлые и темные полосы камуса, сложный геометрический орнамент в технике меховой мозаики, естественный узор меха.

Рукав и подол кухлянки оторачивают длинноворсовым мехом животных. Но основным украшением являются особые розетки – *йыг илгын*, что в переводе означает «луна». Раньше их собирали и сшивали из кусочков оленьей шкуры и когда их еще оторачивали длинноворсовым мехом, казалось, что они действительно светились. Теперь розетки чаще делают не из меха, а из бисера.

Узоры этого украшения разнообразны. Орнамент *йыг илгын* может быть составлен из секторов разной величины и цвета, концентрических окружностей и более сложных сочетаний геометрических фигур.

Традиционное украшение кухлянки мехом внутрь – свободно свисающие подвески из оленьей замши или из бисера и стеклянных бус. Другим украшением яв-

ляются кисточки из крашеного меха; ими украшают также торбаса и малахаи. Часто подвески и кисточки пришивают к розетке йыг илгын как продолжение ее осевого диаметра. Интересны также подвески, состоящие из одних ровдужных ремешков, которые вшиваются в шов.

Коряки более всего украшают спину изделия. Украшений здесь не только больше, но и по величине они крупнее, чем спереди.

Если при изготовлении одежды мехом наружу мастерицы всячески скрывали заплата, старались сделать ее незаметней, то, пришивая заплату на одежду мехом внутрь, они стремятся сосредоточить на ней все внимание. Заплата на кухлянке – один из самых распространенных приемов ее декоративного оформления. Раньше заплата обшивали подшейным волосом оленя, а теперь их обшивают белыми или цветными нитками. Чаще всего форма заплата круглая или овальная, но встречаются и заплата четырехугольные и многоугольные.

Художественным дополнением одежды служит пояс – белый замшевый или разноцветный бисерный. Аппликацией из белой замши украшают также рукава одежды и подол.

Вышивка нитками для коряков не является традиционной и появилась с приходом русских. Коряки вышивают швом «козлик». Вышитый орнамент часто повторяет геометрический орнамент, характерный для меховой мозаики. Вышивка нитками не делается на готовом изделии, к нему пришивают заранее вышитые полоски кожи. Причем, в отличие от чукчей, коряки заполняют вышивкой поверхность всей полоски кожи так, что фон становится не видно. Встречаются изделия из кожи, на которых вышитые орнаменты разбросаны в определенном ритме, оставляя просветы кожи. Чаще это растительные орнаменты. Вышивкой нитками украшают летние торбаса, рукавицы, шапки, но особое применение она находит в опуванах, которые пришиваются к подолу кухлянок. Сочетаясь с другими приемами – мозаикой, аппликацией, прорезкой ремешков, - вышитые цветные полосы кожи придают готовому изделию особую декоративность.

Раздел 3. Костюм народов Востока

Тема 1. Японский национальный костюм

Основу традиционного японского костюма составляет плечевая одежда туникообразного покроя типа халата. Она подразделяется на нательную и верхнюю и имеет две разновидности, представленные распашным или запашным кроем. Одежда выполняется из ткани, ширина которой обусловлена возможностью ткацкого станка и составляет примерно 35 см. Стан одежды плечевых видов, как правило, представляет собой два прямоугольных полотнища, перегнутых по линии плеча и соединенных посередине спинки и боковым краем. Рукава также имеют прямоугольную форму и вшиваются в прямые проймы. Крой мужской и женской одежды почти аналогичен и имеет всего два размера: для взрослых и детей. Каждый конкретный вид одежды, как плечевой, так и поясной, обладает своими характерными признаками и имеет некоторые разновидности. Данный материал рассматривается на основе исследования, обмеров и классификации образцов одежды второй половины XIX - первой половины XX в. из собрания отечественного Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого.

Мужская одежда

Верхней мужской японской одеждой является кимоно (плечевая) и хакама (поясная).

Кимоно (рис. 1) - просторная одежда, напоминающая запашный халат туникообразного кроя с длинными рукавами, на изготовление которого требуется до 9 м ткани шириной 35 см. Длина мужского кимоно измеряется от плеч до щиколоток. Надевают его так, чтобы был виден воротник ханэри, принадлежащий дзюбану.

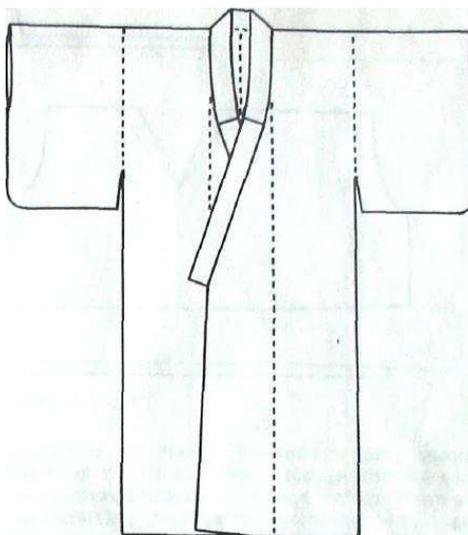

Рисунок 1 – Чертеж мужского кимоно

Кимоно состоит из следующих деталей: стана, рукавов, передних клиньев и воротника. Оно изготавливается из прямых полотнищ ткани, перекидываемых через плечи и соединяемых на середине спины швом. По бокам полотнища полочек и спинки сшивают, оставляя в верхней части от линии талии до плечевого сгиба прямые проймы размером от 35 до 55 см. В них вшивают рукава, представляющие собой прямоугольные полотнища ткани, перегнутые пополам и сшитые по поперечным срезам. Рукава вшиваются в проймы так, чтобы их плечевые сгибы совпадали с плечевыми сгибами полотнищ стана. Внизу рукава зашиваются, остаются лишь небольшие отверстия для рук размером 25-30 см. Рукава кимоно характеризуются большой шириной, достигающей обычно 40-55 см. Чаще всего они бывают гораздо шире, чем пройма. В таких случаях в пройму вшивается только соответствующая ей по размеру верхняя часть рукава, а излишняя часть сшивается по срезам. Соединенная таким образом с трех сторон нижняя часть рукава, провисая, образует подобие висячих мешков, которые могут использоваться в качестве карманов для мелких вещей. Манжеты в кимоно, как правило, отсутствуют.

Спереди к переднему срезу полочек пришиваются клинообразные полосы ткани, которые придают кимоно дополнительную ширину. По линии плечевого сгиба в центре стана делается горизонтальный разрез шириной 16-18 см, к которому сзади по линии горловины пришивается воротник - эри, спереди переходящий в окуми. Окуми представляет собой прямоугольную полоску ткани шириной 10-12 см, сложенную вдвое и пришитую к V-образному вырезу горловины. Длина окуми может быть различной. Как и дзюбан, кимоно, как правило, имеет съемный белый воротник - ханэри. Кимоно не имеет застежек, оно запахивается слева направо и придерживается поясом – оби (рис. 2). Мужские пояса повязываются ниже талии, на бедрах. В отличие от женских они бывают чаще всего темных цветов [14].

Мужское японское кимоно послужило Манцевич Александре (385 гр., 4 курс) источником творчества (рис. 3) для проектирования коллекции современных мужских пиджаков с новыми конструктивными линиями. Данная коллекция это результат курсовой работы по дисциплине «Художественное проектирование костюма». (Задание: проектирование современной одежды по источнику творчества «Исторический костюм»). Руководитель — доцент Санатова Светлана Виленовна).

Рисунок 2 – Мужское кимоно [28]

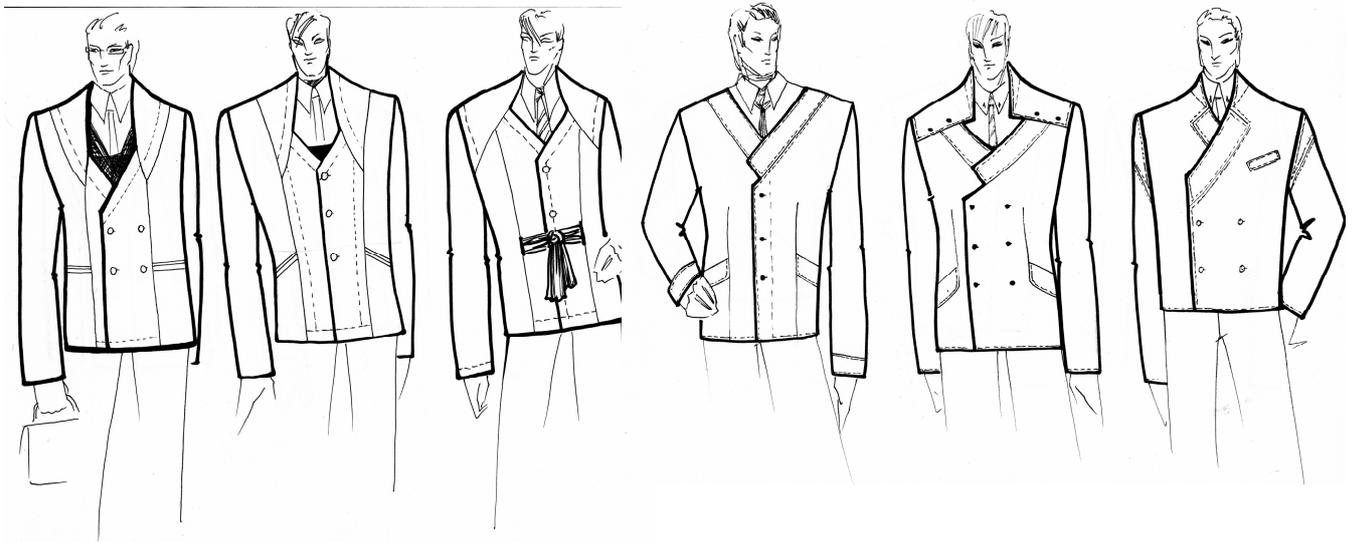

Рисунок 3 – Эскиз Манцевич А. Проектирование мужского современного пиджака по источнику творчества «Национальное японское мужское кимоно»

Поясная верхняя мужская одежда – хакама. По внешнему виду хакама напоминает широкую, доходящую до щиколоток юбку-брюки с жесткими складками (рис. 4, 5). Спереди симметрично от центра расположены по три односторонние складки, направленные в стороны боковых швов. Складки расположены так, что первая правосторонняя скрыта под левосторонними складками. В задней части хакама делается одна встречная складка. Имеются варианты хакама с тремя складками сзади, наложенными одна на другую. Они направлены слегка диагонально к поясу, причем первая правосторонняя складка закрыта встречной левосторонней, а вторая правосторонняя прикрывает левостороннюю.

Передняя и задняя части хакама, имеющие по боковым швам от талии до бедер разрезы, пришиваются к двум поясам с длинными завязками. В области шага хакама удлинен. Он характеризуется разновидностями кроя и обработки [14].

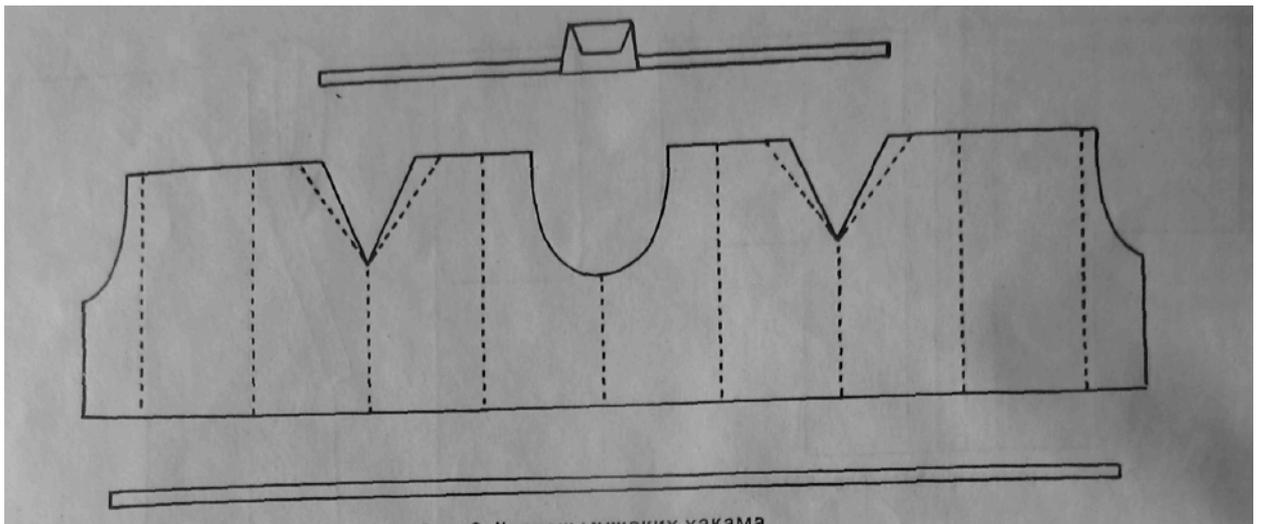

Рисунок 4 – Чертеж мужских штанов хакама

Рисунок 5 – Мужские штаны хакама, вид спереди и сзади

Складчатая структура и темный цвет японских мужских штанов хакама послужили Горшениной Марине (085 гр., 5 курс) источником творчества для создания центрального платья в творческой коллекции (рис. 6). Платье выполнялось на дисциплине «Изготовление проекта» (Задание: изготовление пробной модели по дипломному проекту. Руководитель — доцент Благова Татьяна Юрьевна, научный руководитель — ассистент Доронина Елена Владимировна).

Рисунок 6 – Фото коллекции одежды Горшениной М. на региональном конкурсе «Магия моды - 2005»

Женская одежда

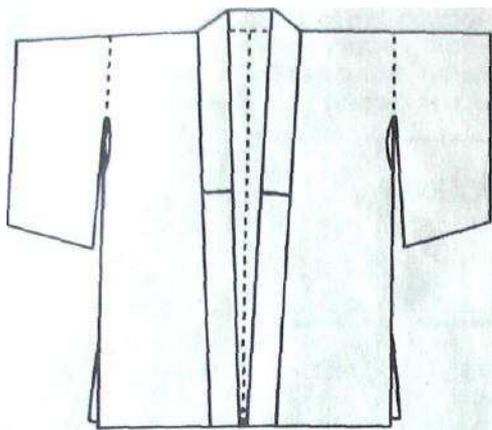

Рисунок 7 – Чертеж хададзюбана
(нижней одежды)

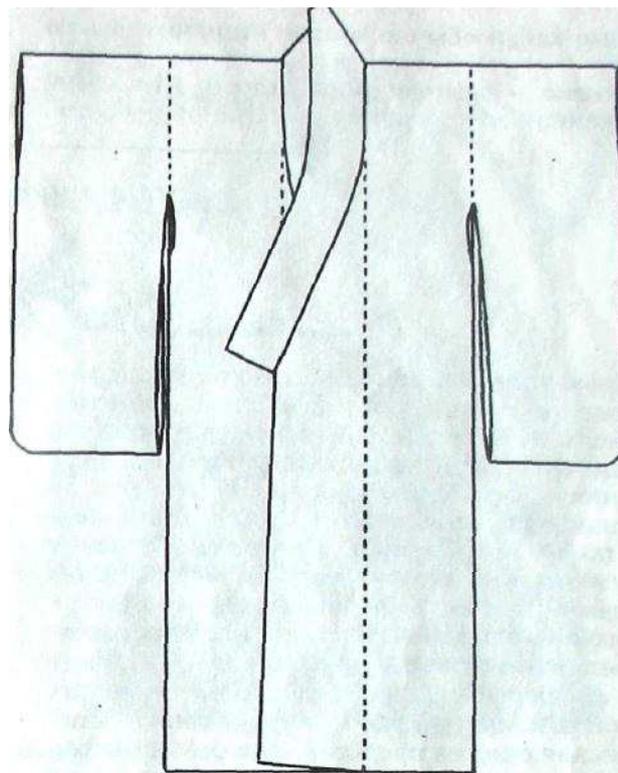

Рисунок 8 – Чертеж женского кимоно
(верхней одежды)

Нательная плечевая одежда женщин» выполняющая роль нижней рубашки, - хададзюбан или дзюбан (рис. 7). Обычно хададзюбан изготавливается из белого шелкового или хлопчатобумажного материала, но может быть выполнен и из цветной ткани светлых тонов. По виду и покрою он похож на мужской дзюбан, но в отличие от него имеет не зашитые в области подмышки проймы и рукава. Рукава могут быть прямыми или зауженными книзу, короткими или длинными. В последнем случае, если не позволяет ширина материала, они делаются из двух или трех соединенных продольных полотнищ. Хададзюбан может быть с ханэри или без него (если сверху надевают нагадзюбан).

Основные виды верхней одежды для женщин - кимоно и хаори. Женское кимоно (рис. 8) по количеству деталей и конструктивному строю аналогично мужскому. Отличительным признаком его являются не зашитые в области подмышки рукава и проймы. Женское кимоно длиннее мужского, оно шьется в рост человека и измеряется от макушки до пяток. Рукава, как правило, шире мужских и достигают иногда 150 см.

При общей стабильности кроя кимоно размеры его отдельных частей могут быть различны. Обмеры Р. А. Ксенофоновой женских кимоно из коллекции МАЭ показали, что ширина спинки по линии плеч равна 60-68 см, по линии низа на 1—8 см меньше (это говорит о том, что кимоно может быть немного зауженным книзу); ширина полочки по линии плеч составляет 22-24 см, по линии низа - 22-25 см; ширина клина 14-17 см; длина рукавов 31-34 см; размер отверстия для рук 21-23 см; ширина проймы колеблется от 31 до 49 см, ширина рукавов - от 46 до 80 см; ханэри имеют длину от 12 до 38 см. Ширина воротника, переходящего спереди в окуми, может быть 6-6,5 или 11-13 см. Широкие окуми характерны для праздничной и свадебно-церемониальной одежды. Кимоно подпоясывают поясом - оби. Он является главным украшением женской одежды и выполняется из дорогих тканей ярких и светлых тонов (рис. 9). [14].

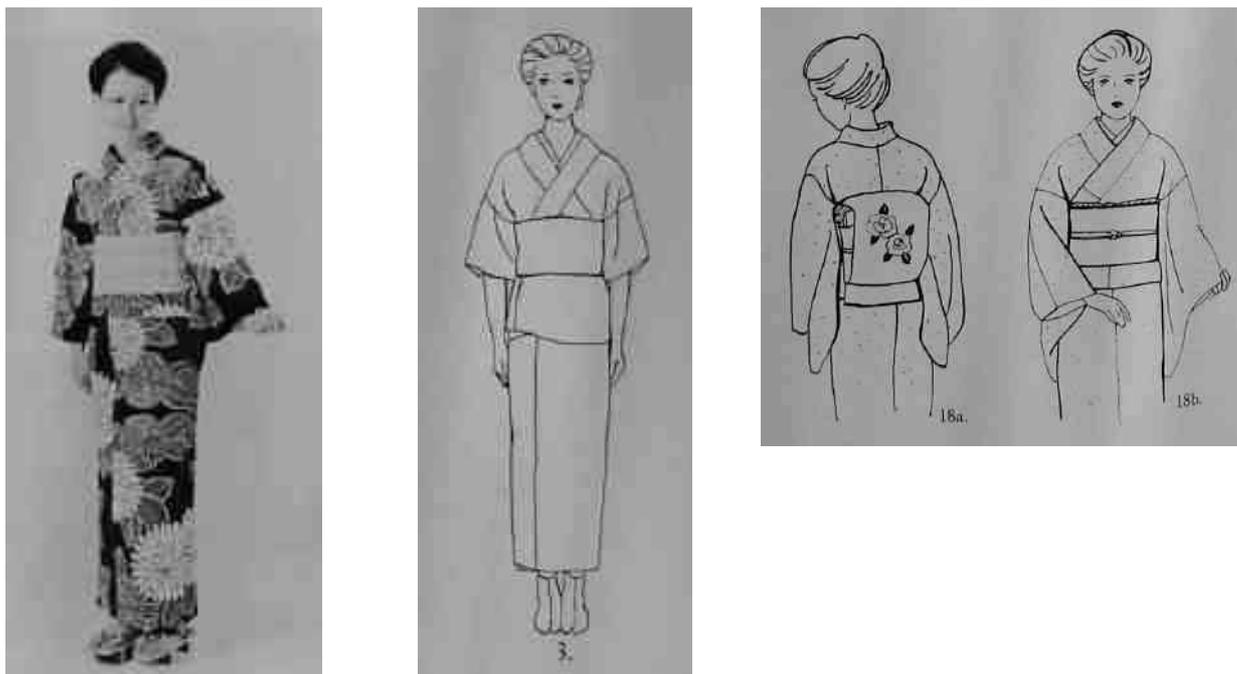

Рисунок 9 – Женское кимоно [28]

Конструкция женского японского кимоно и его декоративная отделка (вышивка ветки сакуры) послужили источником творчества Семиной Олесе (485 гр., 4 курс) (рис. 10).

Рисунок 10 – Эскиз Семиной О. Проект костюма по источнику творчества «Японское женское кимоно»

Китайский костюм

Идеал красоты. С течением времени идеал красоты менялся, но требования всегда оставались высокими, так как чувство красоты у китайцев развито сильно. Идеал мужчины – образованность, утонченность вкуса, грация и плавность в движениях, красивая осанка, тонкая талия. У женщины – круглое лицо, которое в поэзии сравнивали с луной, естественность красок, округлость форм, изящество манер, умение играть на лютне и петь, играть в шахматы, писать стихи, владеть искусством вышивки, каллиграфии, рисования. Женщины находились дома и призваны были создавать уют и тепло. Женщина-аристократка не работала, и самым лучшим украшением ее считалась маленькая нога «лотосовая ножка». Для этого она в детском возрасте подвергалась операции, заключающейся в тугом забинтовывании ног в кожаные ремни. Их рост в течение нескольких лет совершенно прекращался, пальцы ног подгибались при этом под подошву, в результате стопа сильно деформировалась.

Характерные особенности одежды. В традиционной одежде, пожалуй, наиболее полно прослеживается многообразие и многовековая история народностей Китая. Покрой одежды и материал, из которого она изготавливалась, зависели от природных условий, присущих той или иной местности. Если для северо-востока и северо-запада Китая, а также Внутренней Монголии, характерен длинный халат из плотной материи, то в центральном и южных районах одежду шили из более легкой хлопчатобумажной, конопляной, пеньковой ткани. Шелковую одежду имели право носить только знатные и богатые люди.

В холодных районах использовали халаты из луба, меховые шапки, одежду из рыбьей кожи. Во многом зависели от природных условий также узоры и орнаменты, которыми украшали одежду. Но еще более полное отражение нашли в них религиозные верования и представления о происхождении человечества. Так, женская одежда народности цзинпо декорирована украшениями из дутого серебра, напоминающими чешую дракона отзвук легенды, по которой именно женщина-дракон стала прародительницей этого народа. А наряды народности мяо украшены стилизованными изображениями дорог в горах и по воде – так в традиционном костюме сохранилась память о переселении их предков.

1.1. Мужская одежда

1.1.1. Основные виды одежды: халат, куртка, штаны, юбка, пояс. Халат – это верхняя одежда, которая покрывает всю фигуру до щиколотки или до земли распашная одежда с цельнокроеными рукавами, с разной конфигурацией пол. Куртку с большим запахом и застежкой под правой рукой носили с юбкой, или поверх более длинного халата. В халатах и кофтах застежка была или встык или смещенная с запахом под правой рукой. Застежка встык имела впереди одну завязку, смещенная имела завязку или текстильные пуговицы сбоку. Шаровидные узелковые пуговицы «обезьяний кулак» и петли делали из шнура или тесьмы обычно той же ткани, что и одежда. Были также пуговицы из меди, гладкие или с узором. Чаще всего на одежду нашивалось нечетное число пуговиц. Халаты со смещенной застежкой подразделялись на открытые и закрытые. У открытых халатов борта соединяются с помощью одной завязки или текстильной застежки на груди. Закрытые халаты имеют круглый ворот и застежку или завязку на правом плече у шеи, а также глубокие разрезы по бокам. В Китае, где человек ориентирован лицом на юг, левая сторона торса соотносилась с востоком, где зарождается день. Поэтому и у мужской и у женской одежды левая пола халатов была верхней. Правая, западная пола халата использовалась как верхняя только в погребальных комплектах, так как запад ассоциировался с концом дня и умершими. В мире живых на левую сторону запаховали пояса только евнухи.

Китайцы носили шан и пояс. Шан – нечто вроде распашной юбки, кусок ткани, которым обертывали нижнюю часть туловища и закрепляли завязками на талии. На пояс вешались разные предметы – кисть, тушечница, фамильная печатка, палочки для еды, а также нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, игла для распутывания памятных узлов.

С I тыс. до н. э. китайские мужчины иногда подвязывали халаты ткаными поясами. Разновидностью парадного мягкого пояса была широкая, охватывающая талию лента без видимого узла, из-под которой впереди свешивалась еще более широкая декоративная лента «пьяодай».

1.1.2. Придворные халаты. У придворных халатов были декоративные рукава, которые свисали до пола. Формы китайских халатов, как и ширина рукавов, различны. Виды халатов – это мань, куань-ин и рей. **Мань** – торжественная придворная одежда с застежкой под правой рукой и вдоль всего бока, со строго регламентированной и навечно утвержденной вышивкой с изображением драконов в разных вариациях – в зависимости от назначения халата, сословия, принадлежности. **Куань-ин** надевался под халат мань. Спереди на халате – отличительный знак **бидзи** – картинка квадратной формы с изображением зверя или птицы на фоне пейзажа. Он мог быть расположен и со стороны спины: у военных – это изображение барса, тигра, льва, у гражданских – птица. **Рей** – халат для всех, орнаментированный только по одному типу. Характер его орнамента – растительный или иероглифический.

Цвета халатов регламентировались по чинам: члены императорской фамилии носили желтый, воины – белый и красный, молодые воины – голубой, сановники – коричневый.

Рисунок 1 – Императорский костюм

Рисунок 4 – Халаты чиновников

1.1.3. Покрой халатов

Халат состоял из двух длинных полос ткани – левая и правая (перед и спина). На плечах не было шва. Две полосы сгибались, и каждая половина сшивалась таким образом, что шов шел по внутренней стороне рукава и вдоль бока. Затем правая и левая половина скреплялись швом на спине. К левой половинке пришивался кусок ткани для запаха. Эта запахивающаяся пола должна была покрывать всю переднюю часть правой половины халата (одежда должна запахиваться слева направо).

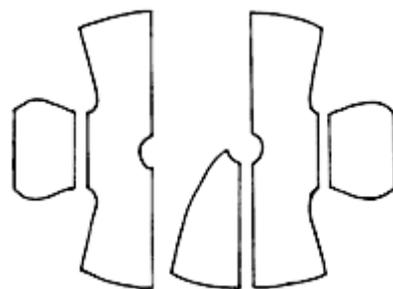
Мужские халаты

Халат чиновника

Халат ученого

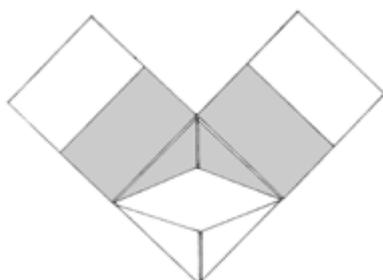

Чертеж кроя халата

Плоскостное изображение халатов и передников

1.1.4. Мужские штаны (ку, сяоишан, сяои, чжунчипао) в официальных костюмах были полностью скрыты длинными халатами или плахтами (плахта – запашная юбка) и у знатных людей считались неприличной деталью туалета. Покрой штанов в основе своей оставался неизменным – широкие, без застежки. Обычным материалом для штанов, были пеньковые или шелковые ткани. Позже к ним присоединились хлопчатобумажные ткани. В холодное время китайцы носили стеганные на вате штаны, поверх которых могли одевать ноговицы (отдельные штанины, крепящиеся к поясу при помощи тесемок), тоже обычно подбитые ватой. Китайцы очень часто носили штаны навывпуск. Иногда подвязывали их под коленом, иногда стягивали гамашами или вправляли в голенища сапог, либо в шитые, а зимой стеганные, сапожкообразные чулки.

1.1.5. Крой штанов. Широкие штанины расходятся вразлет и образуют угол, иногда превышающий 90 градусов. У таких штанов очень низкий шаг, что при сведенных вместе ногах придает складке мешкообразный характер. Штанина состоит из двух частей. На верхнюю часть штанов нашивается дополнительно широкая полоса ткани, часто другого, более светлого или совсем белого цвета, к

ней в прошлом иногда нашивались четыре петли, сквозь которые продевался пояс. Но чаще штаны держатся при помощи кушака, без всяких петель. Так как в талии они очень широки, при подпоясывании впереди образуется запахивающаяся направо складка.

Рисунок 7 – Схема кроя штанов

1.1.6. Нефритовые пояса. В период киданьской династии Ляо (916-1125 гг.) и чжурчжэньской династии Цзинь (1115-1234 гг.), правивших на северных территориях Китая, входят в моду поясные украшения из нефрита, с изображением на фоне цветов и листьев лотоса сокола, нападающего на лебедя. Данная сцена символизировала обряд весенней охоты у киданей (как и чжурчжэни – народ тунгусской группы), в еще недавнем прошлом ведущих кочевой образ жизни. С оборотной стороны пряжки имели петли для закрепления на поясе. В Китае такие изделия назывались «**Чунь шуй юй**» («Весенние воды нефрита»). Другим сюжетом для подобной поясной фурнитуры были черепахи на листьях лотоса. Оба сюжета сохраняли свою популярность в придворных кругах и при монгольской династии Юань, но с приходом к власти китайской династии Мин вышли из употребления. Китайские мастера делали эти украшения в технике глубокой и ажурной резьбы по нефриту. По традициям китайской эстетики растения, животные и птицы изображались натуралистично и живо, компактные овального абриса композиции наполнены внутренней динамикой, каждый вектор которой точно сбалансирован движением в противоположном направлении. При династии Мин получают распространение пояса с нефритовой пряжкой-петлей «дайкоу». Парные плоские пластины, покрытые изумительно тонкой ажурной резьбой, соединялись друг с другом петлей и крючком, вырезавшимися вместе с пластинами.

东汉 白玉夔龙宜子孙佩
高9.1cm 成交价：41.8万元
北京翰海拍卖有限公司 2005.6.20

Рисунок 8 – нефритовое украшение пояса

1.1.7. Головные уборы были разнообразны. Носили шляпы из тростника, стеблей растений, рисовой соломки, камыша, коры. Большинство шляп имело коническую форму. Из прозрачного шелка, газа шили небольшие шапочки. Основой их был проволочный каркас, картон, слой сильно проклеенного полотна. В торжественных случаях надевали головные уборы, напоминающие крыши пагод. Носили тюрбаны, головные повязки, войлочные колпаки. Головной убор считали частью костюма, его не снимали даже в торжественных случаях. По украшениям на головном уборе можно было определить социальное положение обладателя. Были распространены шапочки черного цвета, полусферической формы, которые сшивались из шести клиньев, околыша, завершением была пуговица, пришитая на макушке. Украшения дополняли прически и головные уборы. На гравюрах,

вышивках можно видеть ленты, спускающиеся чуть не до земли, шнуры, нити бус. Из драгоценностей больше всего любили жемчуг и нефрит. Шарики из этого трудного в обработке камня использовали для четок, шпилек, лобных украшений. Прически и головные уборы украшали также цветами, листьями.

При достижении юноши двадцати лет проводился ритуал надевания шапки – гуаньли. Таким образом, головной убор носили все совершеннолетние мужчины, кроме монахов. С этим была связана определенная символика, например, снять убор – значит, отказаться от должности или придти с повинной головой. Женщины обычно головные уборы не носили, их им заменяли прически. Только на свадьбу и в самых торжественных случаях женщины надевали сложный головной убор – фэнгуань.

Полуформальные шляпы чиновников двора преимущественно отличались тем, что они были летними или зимними. Зимние шляпы вообще включали черную ермолку с перевернутым краем меха, а летние шляпы были конической формы, которую ткали из полос бамбука, и обтягивали шелковой парчой. Короны обеих шляп были покрыты красным скрученным или шелковым краем.

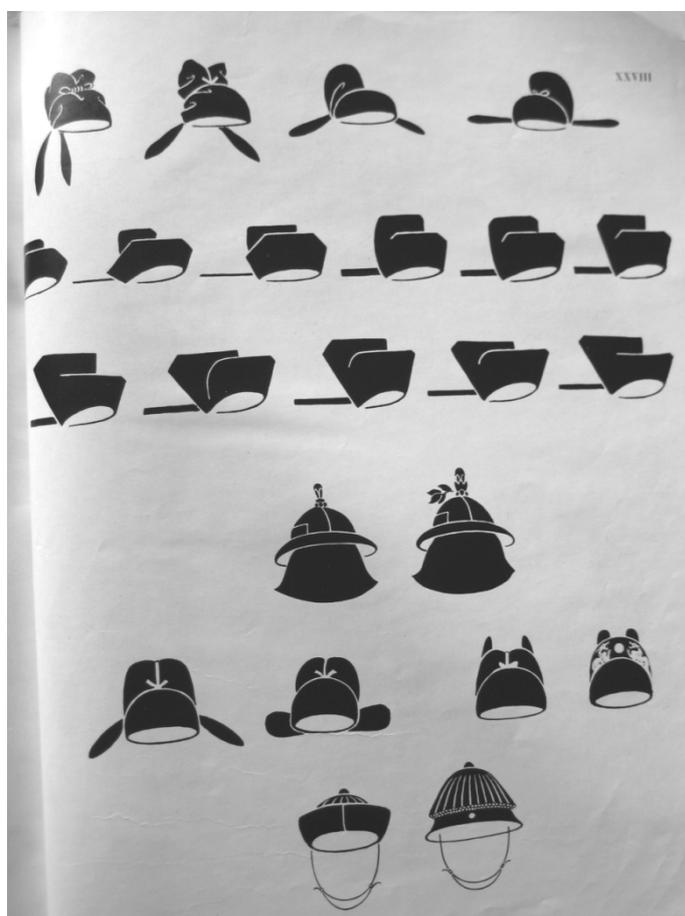

Рисунок 9 – разновидности головных уборов

1.1.8. Прически. Древние китайцы не стригли волосы, а собирали их в тугий узел – цзы – и укладывали на темени, закрепляя шпилькой. Надо лбом, на висках и на затылке волосы были тщательно приглажены. После захвата Китая манчжурами всех китайских мужчин заставили брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать па затылке в косу. Эта прическа стала своеобразным символом угнетения китайского народа. Поэтому участники восстаний срезали косу.

Мужчины или гладко брили лицо, или отращивали только усы, или отращивали усы и бороды. Длинные бороды окрашивали в белый, синий, зеленый, пурпурный цвета.

Бороды и усы завивали. Дети и юноши волос не стригли – носили их распущенными по плечам.

Мужчины белились и румянились, отращивали ногти и красили их в красный цвет. О благосостоянии китайца можно было судить по длине его ногтей. Особенно длинным был мизинец. Ногти подчеркивали неспособность к труду. Древние китайские воины для устрашения неприятеля расписывали лицо тушью.

1.1.9. Обувь

Китайцы славятся своей неординарной, разнообразной обувью. Многие до сих пор не могут понять, как такую обувь можно носить, но для китайцев такая обувь обычна. В качестве обуви китайцы носили легкие матерчатые или плетенные из пеньки или соломы туфли, которые иногда украшали орнаментом. У этих туфель толстые подошвы сделанные из нескольких слоев проклеенной бумаги или ткани, прошитых продольными рядами стежков. Иногда туфли делались из кожи. Торжественные туфли украшались кантиками. Боковая сторона подошвы белилась краской из толченых ракушек, а носок украшался надставкой, которая могла быть похожа на серебряный слиток или головку благопожелательного жезла. В дождливую погоду, использовали деревянные сандалии без верха, державшиеся на ногах при помощи матерчатых или плетеных жгутов. Были периоды, когда распространился обычай носить кожаные и матерчатые сапоги.

1.2. Женский костюм. Женщины в Китае, как и мужчины, носили халаты, кофты, широкие штаны, скрытые под одеждой, юбки. Крой их был аналогичен мужскому.

Рисунок 10 – костюмы аристократок

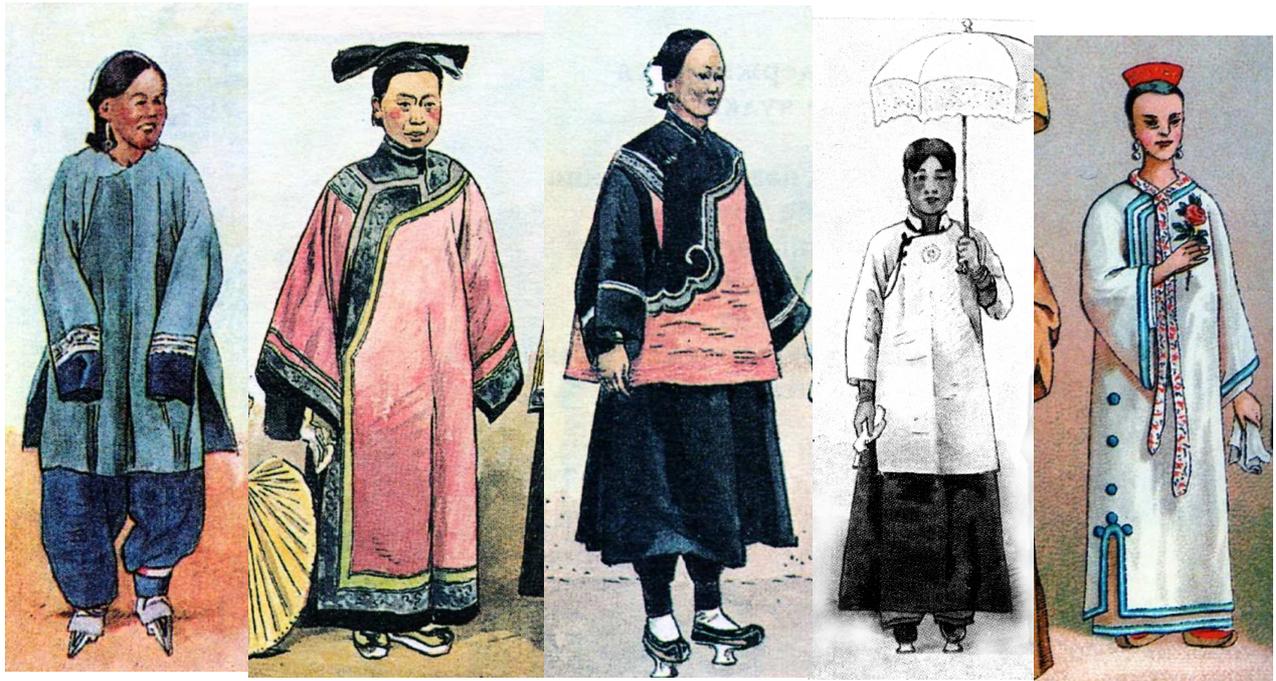

Рисунок 11 – Национальные костюмы

1.2.1. Символика вышивок на халатах. Костюм отличался от мужского исключительной красотой вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры заключались в декоративные круги – ту-ань. Все изображения в туанях были глубоко символичны. Цветы сливы и нарцисса олицетворяли зиму, пиона – весну, лотоса – лето и солнце, хризантемы – осень. Распространенным было изображение бабочки – символа семейного счастья. Супружеское счастье олицетворяла пара уток-мандаринок. Туани могли быть сюжетными: в них вышивали девушек и юношей, стариков и младенцев, изящные павильоны, сценки, иллюстрирующие знаменитые литературные произведения.

Верхней одежды у богатых женщин почти не было, так как они никуда не ходили, и, тем не менее, своим внешним видом они должны были отражать положение своих мужей.

Рисунок 12 – женская кофта

1.2.2. Крой одежды.

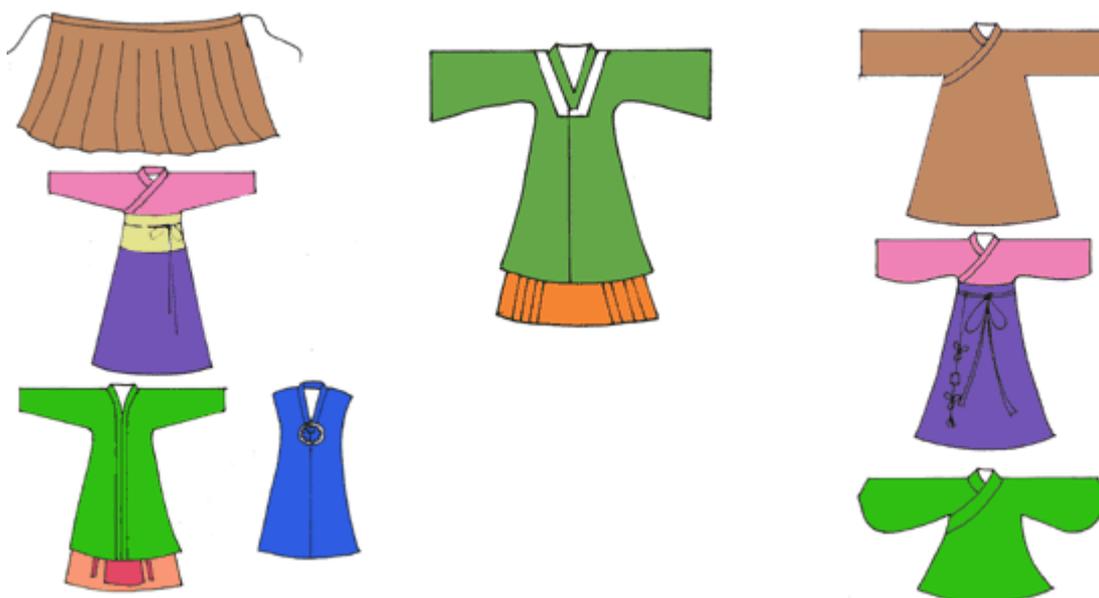
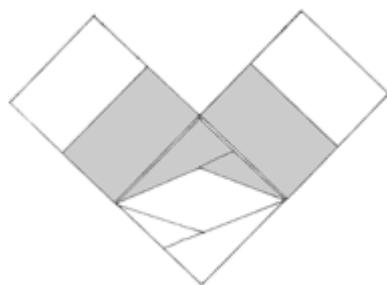

Рисунок 13 – Плоскостное изображение женских халатов, кофт, юбок

Покрой женских штанов незначительно отличается от мужских: шов не пересекает живот по вертикали, а идет наискось, т. к. сквозь шов легко проникает нечистая сила, что может повредить плод беременной женщины.

Рисунок 14 – Схема кроя женских штанов

1.2.3. Прически. Жены богатых людей меняли прическу по несколько раз в день, в зависимости от перемены погоды, смены настроения и т.д. Прически женщин сложные, изысканные, сооружались с помощью шпилек и гребней. Каждое утро горничные несколько часов укладывали дамам волосы. Их укладывали из прямых волос с несколькими проборами, симметричными волосяными петлями, валиками. Чтобы волосяные петли хорошо держались, их смазывали клейкими составами и наматывали на бархатные валики. Пучки, представлявшие собой высокие петли, в прическах закреплялись на темени или на затылке. В каждой прическе было 2-3 пучка. С висков волосы зачесывались наверх, а лоб обрамляла редкая короткая челка. Были и другие варианты причесок, без челки, со спускающимися с висков длинными прямыми прядями, с прикрепленными парными украшениями. Прикрепляли цветы, веточки с мелкими почками, листьями. Украшения помогали крепить пучки, петли волос. Знатные дамы носили парики, которые были причесаны и украшены так же, как и естественные волосы.

Парики делали из шерсти животных, морской травы, шелковых шнуров, нитей, лент. Часто волосы прически посыпали сверху цветной пудрой, которая придавала желаемый оттенок. Волосы пропитывали маслами, эссенциями, лаками, смазывали воском. Перед свадьбой волосы невесты скручивали в жгут или заплетали в тугую косу, укрепляя двумя длинными шпильками на темени, крест-накрест. Для украшения в височные пряди вплетали цветные шелковые шнуры, гирлянды мелких цветов, нити жемчуга. Во время

обряд венчания волосы невесты срезали под углом на висках, на лбу выстригали по прямой линии.

Бедные женщины гладко зачесывали волосы со лба назад и укладывали их на затылке или низко на шее в пучок типа улитки или объемного полушария. Внутрь пучка прокладывали подушечку или шерсть животных – это придавало пучку устойчивость. Прически из завитых волос делали только храмовые танцовщицы – баядерки. Волосы густо пропитывались маслами, которые не только придавали им блеск, но и предохраняли кожу головы от солнечных лучей. Иногда их подкрашивали растительными красителями, придавая медный оттенок. Красители обладали лечебными свойствами, способствовали росту волос. Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентами. Заплетали одну боковую, две височные косы. Иногда делали пучки над ушами, волосы на затылке распускались свободно.

Рисунок 15 – Женские прически

У китайнок была очень популярна **косметика**. С 7 лет девочки пользовались белилами и румянами. Глаза они старались искусственно уменьшить. Губы красили помадой различных оттенков. Брови выщипывались и подводились. На гладко выбритые виски наклеплялись шелковые мушки различных цветов. На левой руке богатые китайки отращивали длинные ногти, красили их, даже надевали на них серебряные футляры.

1.2.4. Обувь аристократок

с-
но
к
16
–
Вы
ши
ты
е

Женские туфли
Музей Текстиль
Писатель XVI
плотни», на
рекоменду
ножками.
которой
то раз
бинт
хара
сти
т

туфли из ткани для «лотосовой ножки»

Туфли. XIX в.

юбка и у
иносказате
Ту же р
головной
жение «

Рисунок 17 – Разновидности вышитых туфель аристократок

Арабский костюм

Мужской костюм.

Большинство мужчин носят традиционную одежду, которая представляет собой длинную рубашку, называемую в ОАЭ дишдаша, реже — гандура. Обычно она белого цвета, но в сельской местности, а также в городе в зимние месяцы можно встретить также голубую, черную и коричневую дишдашу. Данью современности в дишдаше стали привычный для нас воротник и наличие карманов.

Приглядевшись, можно заметить у городских жителей «галстук» - шнурок, который может быть различной формы, и называется тарбуша. Головной платок — гутра — обычно белый. Зимой он может быть из более плотной материи с добавлением шерсти и с красным орнаментом. Удерживающий его на голове игаль, имеющий вид толстого шнура, по преданию, восходит к веревке, которой бедуин привязывал на ночь верблюдов, а днем, свернув, хранил ее на голове. У жителей ОАЭ часто можно видеть два тонких черных шнура, свисающие с игаля, — для пущей красоты. Концами гутры можно закрывать нижнюю часть лица, спасаясь от песка или холода, а можно закидывать их наверх или затыкать под игаль, сооружая нечто вроде тюрбана, чтобы не мешались. Под гутру надевают кружевную тюбетейку гахфин.

Если вам встретится дишдаша более традиционная — без современного воротника и карманов, более узко скроенная а, возможно, даже иного цвета, чем все перечисленные выше, значит, перед вами житель соседнего государства — султаната Оман. Впрочем, оманца легко узнать прежде всего по тюрбану, который он носит вместо головного платка. Тюрбан сложно закручен, обычно он яркого цвета и с вышивкой по краю.

Напоминающая плащ или бурку широкая накидка на дишдашу (чаще черного цвета), рас-

шитая по краю золотым или серебряным галуном, называется бишт. Материал, из которого она сделана, и его качество зависели когда-то от социального положения хозяина. Бишт надевается по особо торжественным случаям и на свадьбу. Хороший бишт с ручной вышивкой стоит недешево.

Женская одежда.

Традиционная одежда, в которой женщина показывается на публике, — черное длинное платье — абак. У женщин побережья абаи сделаны из легкой ткани (шелк, сатин), у бедуинок ткань более плотная и грубая. Под абаей может быть традиционная арабская одежда, например, традиционное цветное платье (гандура), украшенное вышивкой (из золотых и серебряных нитей или талли — из цветных и серебряных нитей), а могут быть и самые дорогие модели из Парижа или Милана. Под гандуру надеваются шальвары (сируаль). Голова женщины вне дома покрыта черным платком или шарфом (шея), а лицо может быть скрыто под тонким черным газом-вуалью (гишуа), который дает возможность видеть вас, но не дает вам возможности рассмотреть то, что под ним. Возможен другой вариант, когда платком закрыта нижняя часть лица, оставляющая на воле только глаза. В сельской местности и у пожилых женщин встречаются полумаски (бырга) из ткани, закрывающие большую часть лица. Арабки в европейской одежде с непокрытой головой скорее всего приехали в Дубай из другой арабской страны,

На видимых частях тела используется макияж: кохль — черная краска, которой подводят глаза, и хна (хвнна) — натуральный краситель из листьев небольшого дерева лавсонии, красно-желтого или более темного цвета, которым изображаются причудливые узоры, сохраняющиеся в течение 2-4 недель.

В отличие от некоторых других стран Ближнего Востока, в Дубае отсутствуют строгие условности в отношении одежды. Так, на пляже допустимы плавки и купальные костюмы вплоть до бикини (но топлес и нудистский вариант исключены!). Тем не менее люди здесь привыкли придерживаться определенных традиций. Поэтому в общественных местах стоит избегать одежды, которая может быть воспринята как вызывающая или оскорбляющая местные традиции: женщинам не стоит носить откровенно открытую одежду (обнаженные плечи, большой вырез, мини-юбки), сильно обтягивающие брюки, а мужчинам — появляться в плавках, шортах, майках и резиновых тапочках. Особенно тщательно желательно следить за своей одеждой во время мусульманских праздников и Рамадана — месяца мусульманского поста. В дорогой ресторан мужчинам принято надевать пиджак и галстук, женщинам — платье. Можно надеть соответствующую одежду азиатского стиля. Появление в общественном месте в арабской одежде иностранцам запрещено.