
Т. А. Николаева

**НАРОДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО ТРАДИЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ**

(НА МАТЕРИАЛАХ УКРАИНЫ)

Традиционный костюм как элемент материальной и духовной культуры народа уже давно привлекает внимание этнографов, искусствоведов, художников. Народный опыт, передаваемый из поколения в поколение, имеет не только историческое значение. Он может оказаться важным источником для рационального и художественного моделирования одежды. Однако использование народного опыта в практике профессионального моделирования носило непоследовательный характер и часто сводилось либо к излишней этнографичности, либо к искусственному привнесению в современные модели отдельных декоративных элементов. В основе научного подхода к изучению народного опыта лежит ленинское положение о бережном отношении к духовному богатству, накопленному человечеством, сохранении и «развитии лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения мирозерцания марксизма...»¹.

Исследование факторов, способствующих формированию традиционного костюма, поможет раскрыть саму суть процесса народного моделирования, а также «с одной стороны, выявить положительные этнокультурные традиции и тем самым способствовать их развитию, а с другой — показать недопустимость идеализации отрицательных, псевдонациональных традиций и тем самым помогать их скорейшему преодолению»².

Главная задача данной статьи — анализ творчества украинского народа в процессе создания традиционного женского костюма и поиска экономичных и удобных приемов народного моделирования, приводящих к определенному эстетическому эффекту, и выявление возможностей использования положительного опыта в современной практике. Исследователи неоднократно подчеркивали, что среди традиционных форм народной одежды есть немало таких, вытеснение которых европейским городским костюмом далеко не всегда можно считать прогрессивным явлением, и что тут непочатый край и исследовательской и практической работы для этнографа³. Народный опыт в разных районах в силу ряда специфических условий реализовался по-разному, что

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 462.

² Ю. Бромлей. Этнография на современном этапе. — «Коммунист», 1974, № 16, с. 70.

³ С. А. Токарев. К методике этнографического изучения материальной культуры. — «Сов. этнография», 1970, № 4, с. 11; М. Н. Мерцалова. Поэзия народного костюма. М., 1975, с. 138.

Рис. 1. Комплекс традиционной украинской одежды: а — Полтавская область (реконструкция автора); б — Черниговское Полесье

проявилось в многообразии локальных вариантов отдельных элементов украинской традиционной одежды и комплексов в целом.

Автором в период с 1969 по 1975 гг. были предприняты экспедиции в различные области Украины с целью изучения и зарисовок народной одежды. В исследуемых районах традиционный костюм наиболее полно сохранился (хотя в основном в законсервированном виде в сундуках) в с. Блыстова Черниговской обл., с. Лыхолиты и с. Витязево Черкасской обл., с. Мирча Киевской обл., с. Петриковка Днепропетровской обл. и некоторых других. Бытующий еще и сегодня традиционный народный костюм был зафиксирован в с. Лыбохоры Львовской обл. и с. Долишний Шепот Черновицкой обл.

Собранные автором полевые материалы, наряду с архивными, литературными и музейными источниками, позволили выделить некоторые особенности основных частей украинской народной одежды, реконструировать ряд забытых комплексов (рис. 1). Кроме того, проанализирован опыт использования традиций украинского костюма художниками Киевского, Львовского и Днепропетровского домов моделей одежды и ряда промышленных предприятий, что позволило дать некоторые рекомендации по дальнейшему развитию лучших традиций украинского народного костюма.

На формирование различных видов современного костюма отдельные элементы традиционной одежды влияли по-разному. Остановимся на трех наиболее важных составных частях женской народной одежды — сорочке, поясной и нагрудной (безрукавной) одежде. В эволюции рассматриваемых элементов одежды проявилась и наиболее полно получила свое отражение одна из важнейших черт народного моделирования — рациональность, определяемая функциональной значимостью, социальными факторами, техническими возможностями, преемственностью традиций. В частности, восточнославянская сорочка, будучи нательной и одновременно верхней формой одежды, имела множество локальных вариантов и отвечала одному или сразу нескольким целевым назначениям. Это колоритно оформленные праздничные, более сдержанные «пожизненные», повседневные сорочки, которые еще в XIX в. часто были единственной одеждой девушек до определенного возраста⁴.

Украинские народные сорочки выполнялись в основном из полотна домашней работы, изготавливаемого из льняного или конопляного волокна различного качества. Наиболее тонкое, сотканное из пряжи высшего качества, старательно отбеленное полотно, требующее много времени и сил на изготовление, использовалось более зажиточной частью крестьянства. Основная масса населения употребляла его для изготовления праздничной или отдельных деталей повседневной сорочки. Примером рационального подхода может служить выбор тонкого полотна высокого качества вначале для неприкрытых другой одеждой частей сорочки — рукавов, плечевых вставок, воротника и манжет, а со временем и для всей ее верхней части — *станка*. Быстро изнашиваемые и прикрытые части сорочки (*ластовиця, підтичка* и др.) выполнялись из грубого полотна.

Ширина полотна зависела от возможностей ткацкого станка и в свою очередь в значительной мере определяла крой сорочки: количество полотен стана, ширину рукава и плечевых вставок. В XIX — начале XX в. на Украине было распространено несколько типов кроя сорочки (рис. 2): туникообразная (наиболее ранняя форма — *а, б*), с плечевыми вставками (*в, г, д, е*), с цельнокроенным рукавом (*ж, и, к, л, м*), на кокетке (*з*). Локальная специфика основных указанных типов кроя проявляется в способе соединения рукава со станом, в изменении размеров плечевой вставки, рукавов, ластовицы; характере сборок верхней части рукава и стана сорочки, в оформлении горловины (воротника) и низа рукавов (манжет). Рассмотренные ниже типы и локальные варианты кроя, разнообразные конструктивные решения плечевой части, горловины, низа рукавов, горизонтальное и вертикальное членение стана сорочек являются хорошим материалом для творческого использования в современных условиях.

В сорочках с плечевыми вставками (*уставки, плічки, полики*), пришедших на смену туникообразным, прямоугольные куски полотна вшивались между передней и задней полками по основе или утку стана сорочки. Хотя на значительной территории бытовали оба указанных способа, сорочка с плечевыми вставками, пришитыми по основе стана, считается более древней и получила название «украинская».

В процессе полевых исследований было выявлено, что на территории нынешних Киевской, Житомирской (кроме их северной части), Полтавской, Черкасской областей бытовала плечевая вставка, пришитая по основе во всю ширину крестьянского полотна. Соответственно рукав делали в полтора полотнища, присобирая его у плечевой вставки в *пухлі*, что создавало объемность верхней части сорочки (рис. 2, *д*). В Подолии же плечевая вставка выполнялась из половины ширины полотна и

⁴ Г. С. Маслова. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. — «Востоочнославянский этнографический сборник», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XXXI, М., 1956, с. 601.

была довольно длинная, рукав пришивался к ней неприсобраным (рис. 2, е). Такая конструкция делала сорочку менее объемной в плечах. Форма верхней части этих сорочек определялась размерами плечевой вставки.

Сорочки с пришитыми по утку плечевыми вставками, к которым гладко присоединены рукава, образующие со станом, подобно туникообразным, прямой угол, были распространены на территории украинского Полесья (рис. 2, в). На Полтавщине и центральной Киевщине такой рукав присобирался в густые сборки (рис. 2, г). Форма этих сорочек в значительной мере определялась размерами ластовицы.

Цельнокроенный рукав в украинских сорочках известен двух видов. В одном случае верхняя часть выкраивалась по форме плечевой вставки (рис. 2, ж, и) и рукав пришивался либо по основе (и), либо по утку (ж). Область распространения его совпадала с ареалом бытования сорочек с плечевыми вставками, пришитыми соответственно по основе или по утку.

В другом случае рукав собирался по всей ширине у горловины вместе с полками стана и пришивался только по основе, под мышку вставлялась ластовица (рис. 2, к, л). В Закарпатье был обнаружен рукав этого типа, который существенно менял форму верхней части сорочки. Ластовица (*вилка*) подрезалась на самом рукаве и пришивалась вместе с ним по основе стана. Рукав в плечевой части становился значительно меньше, вверху стан сорочки (*опліча*) закладывался в мелкие сборки (*рями*), что также уменьшало объем (рис. 2, м). Этот способ не отличался практичностью (сорочка быстро изнашивалась в месте ластовицы), однако он представляет интерес как конструктивный прием, стремление найти форму, отвечающую эстетическим представлениям местного населения.

Сорочка на кокетке — позднее явление для Украины — получила распространение сначала в южных, а в конце XIX — начале XX в. и в центральных областях (рис. 2, з). Этот тип сорочек как бы продолжает традиции народного кроя сорочек с плечевыми вставками, пришитыми по утку.

По сравнению с плечевой частью конструктивное решение стана сорочки (см. рис. 2) было проще и определялось количеством полотнищ (в зависимости от ширины их могло быть от трех до шести) и их расположением (симметричное и несимметричное относительно центра фигуры). Сорочка могла быть цельной (*суцільна, додільна*) либо разделенной горизонтальным швом на верхнюю часть (*станок*) и нижнюю (*підтичка*), выполняемую из более грубого полотна, которую иногда делали поперечной.

Локальная специфика украинских традиционных сорочек подчеркивалась орнаментом, его размещением, колоритом, техникой выполнения и используемыми для орнаментации материалами.

В узорном ткачестве, которым украшались сорочки, был обязателен геометрический орнамент. Многие композиции узорного ткачества легли в основу вышивок на сорочках (*низь, натігане, настилування, заволікання*). Геометрический рисунок дольше всего сохранился в районе Полесья и западных областях Украины (рис. 2, в, е). В XIX в. на Украине широко распространились мотивы растительного орнамента, иногда встречались стилизованные изображения насекомых (мотыльки, шмели — рис. 2, д, з, и). Такая вышивка выполнялась различными видами техники счетной глади, а также крестом. Геометрические, растительные, зооморфные мотивы могли образовывать отдельные композиции, иногда они объединялись (рис. 2, г).

Размещение орнамента определялось либо традициями, либо кроем. Зависело оно и от того, какие части сорочки закрывались другими элементами костюма. Количество декора было связано с назначением

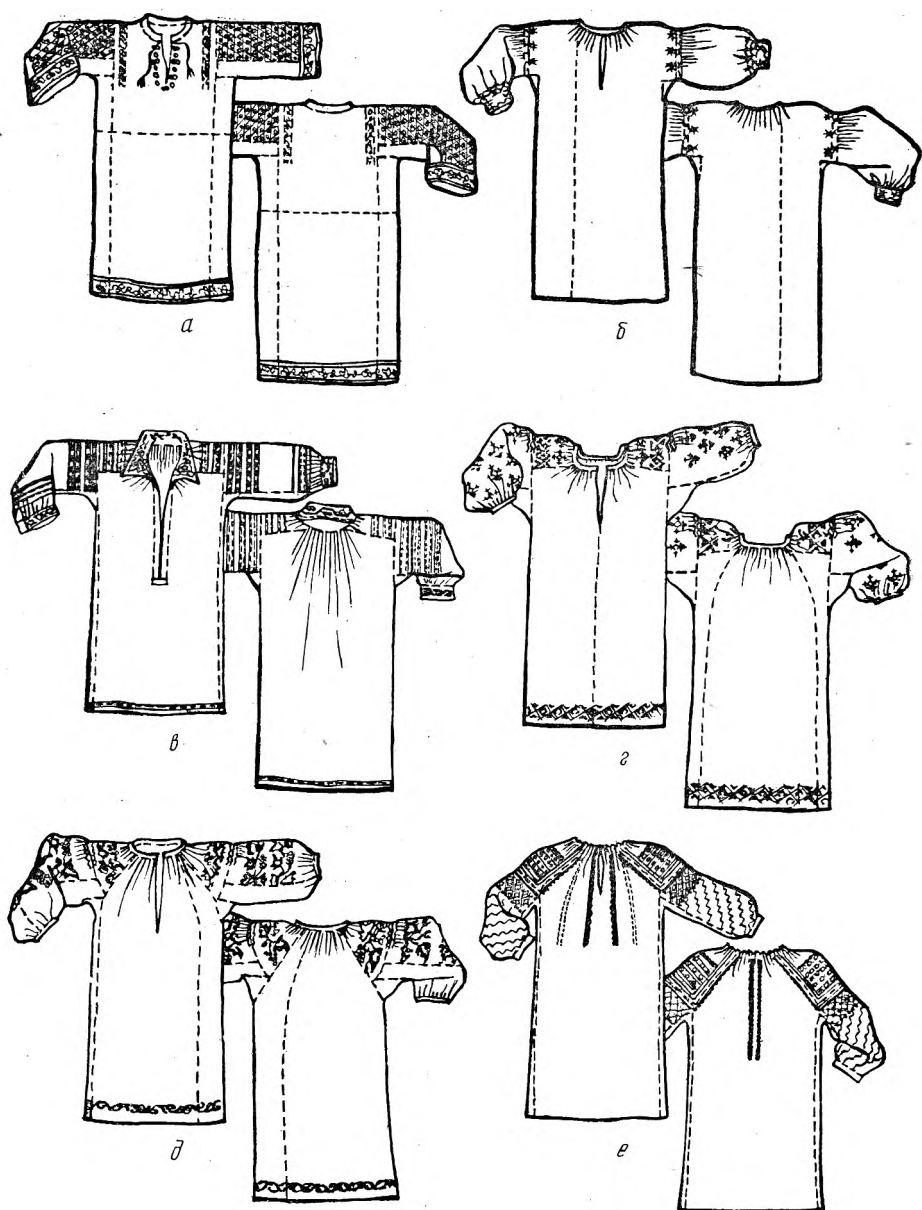
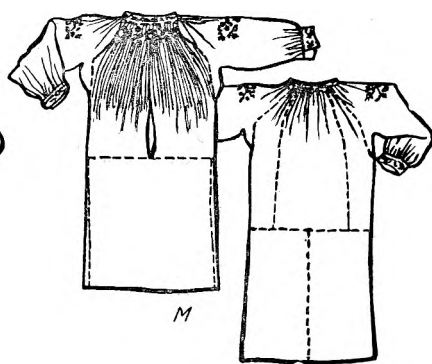
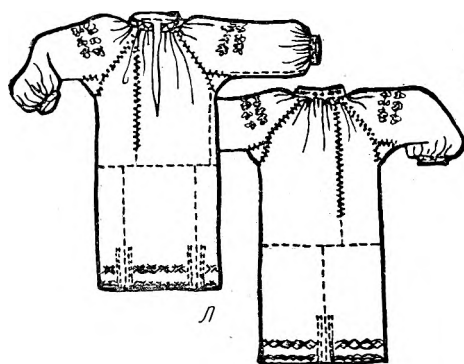
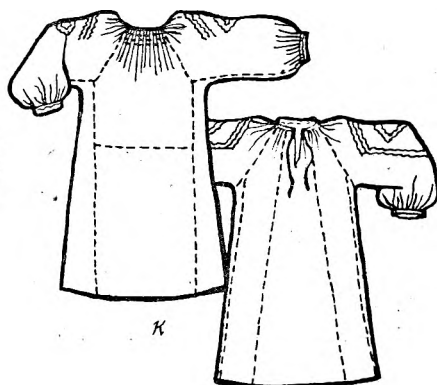
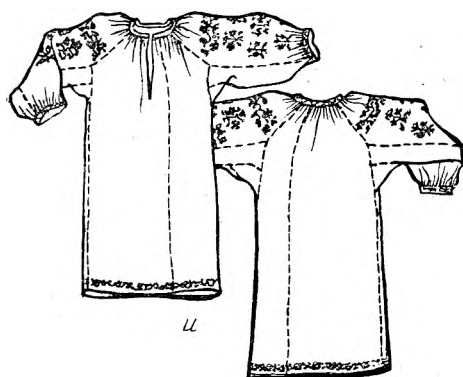
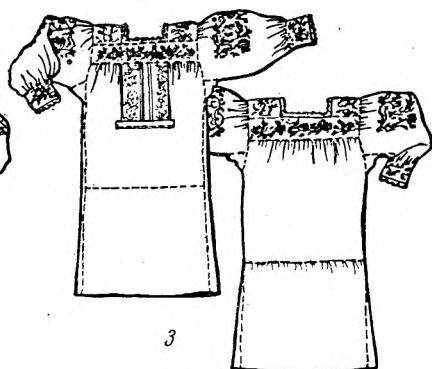
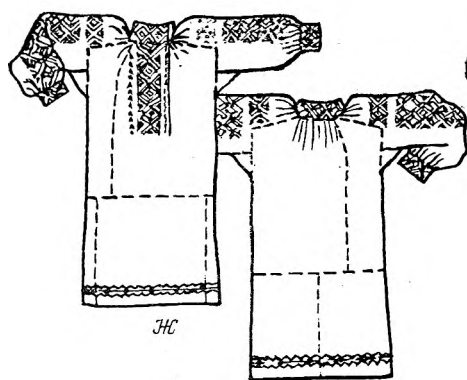

Рис. 2. Украинские народные сорочки (различные типы кроя): *а* — туникообразные, Черновицкая обл., XX в. (*Г. С. Маслова*. Указ. раб., стр. 606); *б* — туникообразные, Закарпатская обл., конец XIX — начало XX в.; *в* — с плечевыми вставками, пришитыми по утку стана и гладкоприсоединенным рукавом, с. Яполоть, Ровенской обл., XX в.; *г* — с плечевыми вставками, пришитыми по утку, и присобранным рукавом, Полтавская обл., конец XIX — начало XX в.; *д* — с плечевыми вставками, пришитыми по основе, присобранным в «пухлі» рукавом, шириной в полторы полки, Черкасская обл., Чернобаевский р-н, с. Лыхолиты, начало XX в.; *е* — с плечевыми вставками, пришитыми по основе, Тернопольская обл., XIX — начало XX в.;

сорочки, возрастом и степенью достатка крестьянки. В праздничных сорочках тканый орнамент заполнял весь рукав, вышивка же располагалась на верхней части и вдоль цельнокроеного рукава или на плечевой вставке, предплечье, воротнике, манжетах и подоле (рис. 2, *е, ж, и*). На территории Полесья украшалась и передняя часть сорочки (*пазушка*); к вертикальной полосе здесь иногда добавлялись еще две полосы орнамента (*погрудки* — рис. 2, *ж, з*).

ЖС — с цельнокроенным рукавом, пришитым по утку, Киевская обл., Бородянский р-н, вторая половина XIX в.; З — с кокеткой, Житомирская обл., с. Недашки, XX в.; И — с цельнокроенным рукавом в полторы полки, пришитым по основе, Черкасская обл., Чернобаевский р-н, с. Лыхолиты; К — с цельнокроенным рукавом, пришитым во всю ширину по основе стана сорочки, Закарпатская обл., конец XIX — начало XX в.; Л — с цельнокроенным рукавом, пришитым во всю ширину по основе стана сорочки, Черкасская обл., Звенигородский р-н, с. Шевченко, начало XX в.; М — с цельнокроенным рукавом и ластовицей, пришитыми по основе стана

Колорит орнамента сорочек обуславливался традициями, зависел от вида используемых нитей, наличия природных или привозных красителей. Из природных красителей использовались местные растения, плоды деревьев, насекомые (кошениль, червецы), минералы. На территории Полесья и на значительной части левобережья Днепра использовались льняные (конопляные) нитки, в центральных областях — хлопчатобумажные (заполоч), в западных областях — шерстяные, металлические, шелковые нити.

На Украине одновременно бытовали монохромный, двухцветный и полихромный орнамент народных сорочек. Для значительной части Полесья характерна монохромная красная орнаментация, к которой добавлялся синий, позже черный цвет. На севере Черниговской области была распространена и белая орнаментация с добавлением красного цвета. Белый орнамент, неотбеленный серый иногда с оттенком бежевого, голубого цветов украшал сорочки Полтавщины. В центральных районах Украины бытовал красно-черный орнамент, в котором оба цвета находились в относительном равновесии. Преобладание того или иного цвета могло зависеть от назначения сорочки и от возраста владелицы. С продвижением на запад к двум цветам добавляется третий — чаще желтый, и, наконец, для гуцульских сорочек (Ивано-Франковская обл.) характерен многоцветный орнамент.

В конце XIX — начале XX в. народная сорочка чаще выполняется из фабричной ткани, что способствует изменению ее кроя и характера орнаментации, а в дальнейшем приводит к замене в повседневном употреблении одеждой городского типа. Сохраняется традиционная сорочка только для особых случаев (на праздники, на свадьбу, на смерть).

В послереволюционный период, когда на основе народного опыта формировалось советское профессиональное моделирование, орнаментация и крой традиционных сорочек явились источником творческих поисков при создании новых форм одежды, получивших в дальнейшем широкое признание в нашей стране и за рубежом. С развитием легкой промышленности и сближением культуры города и села традиции народной сорочки используются для пошива блуз, платьев, платьев-пальто и др. В этой связи представляет интерес работа известного советского художника-модельера Н. П. Ламановой, которая на основе изучения народной одежды первая ввела в обиход такой тип современной одежды, как платье-рубашку⁵. Ее опыт получил развитие в работах художников следующих поколений⁶.

В настоящее время по народному костюму этнографами накоплен и систематизирован значительный материал, который находит применение в работе художников-модельеров. В традиционной сорочке художников привлекали конструктивно-декоративные приемы народного моделирования. Однако способы формообразования и орнаментации часто рассматривались изолированно, механически привносились в современную одежду в отрыве от ее назначения и функций. Такой подход, как и копирование устаревших образцов, неоднократно подвергался критике и рассматривался как непрофессиональный.

Творческое освоение народного опыта является одним из источников улучшения качества современной одежды. Использование украинских традиционных сорочек художниками Киевского, Львовского и Днепропетровского домов моделей подчинено общей задаче — поиску и созданию красивых и удобных форм одежды, отвечающих запросам советского человека.

Среди образцов современной одежды, разработанных художниками Киева, большой популярностью пользуются модели В. И. Григорьевой, которая успешно трансформирует народную вышивку и на основе этнографического материала творчески использует лучшие конструктивно-декоративные приемы моделирования украинских традиционных сорочек. Художница разработала большую серию выставочных и специальных моделей, в которых отражены локальные особенности сорочек Киевщины, Полтавщины, Черниговщины, Закарпатья; она создала образцы праздничной одежды (рис. 3) и одежды для сцены на основе

⁵ Т. К. Стриженова. Из истории советского костюма. М., 1972, с. 43—47.

⁶ М. Н. Шмелева, Е. В. Семенова. Народные традиции в моделировании современной одежды. — «Сов. этнография», 1952, № 4.

сорочек Полесья и Подолии⁷. Знание народного кроя, ритмики орнаментальных построений, колорита и использование этого в современном костюме характерно для моделей Т. Н. Забанновой. Положительным примером интерпретации сорочки с сохранением пропорций элементов ее конструктивного членения могут служить модели Л. В. Авдеевой. Дальнейшее развитие этого направления в работе киевских художников предполагает использование лучших традиций не только в выставочных образцах, но и в изделиях массового производства.

Для моделей, разработанных львовскими художниками, характерен сдержанный колорит, присущий наиболее давним комплексам народной одежды (гамма цветов: зелено-желто-горчично-коричневая). Представляют интерес примеры использования тканого рисунка и вышивок народных сорочек в современных орнаментированных тканях, трикотаже и машинной вышивке (рис. 4). Успешному созданию интересных образцов сопутствует постоянная творческая связь с Львовским государственным музеем этнографии и художественного промысла АН УССР с известными мастерами Косова.

Накоплен положительный опыт в использовании народных традиций художниками Днепропетровского дома моделей одежды. При художественном оформлении одежды они используют широкоизвестные народные росписи с. Петриковки Днепропетровской области и этнографические данные по одежде центрального Приднепровья. Так, например, художник Л. Н. Писемская на основе местных вариантов сорочек разрабатывает широкий ассортимент моделей и в том числе серию блуз из джинсовой ткани, украшенных машинной вышивкой по петриковским мотивам. Применительно к современным условиям массового производства коллективом художников используется такой прием народного моделирования сорочек, как чередование гладкокрашеных и орнаментальных плоскостей, выполненных не только с помощью машинной вышивки, но и путем использования орнаментированных тканей и отделочных материалов, выпускаемых легкой промышленностью (кружев, шитья, тесьмы). Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех возможностей использования в современной одежде приемов моделирования народной сорочки.

В народном костюме непосредственно на сорочку, прикрывая нижнюю часть фигуры, надевалась поясная одежда⁸, что объясняет простоту конструкции нижней половины сорочки. Связь нательной и поясной одежды требовала строгого соответствия их формы и художественного решения. Пышная горловина и рукава сорочки сдерживались строгостью поясной одежды или уравнивались дополнительной объемом, которая создавалась разными способами «подтыкания» ее нижней части.

В украинском народном женском костюме во второй половине XIX — начале XX в. наблюдается несколько способов создания поясной одежды с помощью несшитых, частично сшитых и сшитых прямоугольных деталей (рис. 5).

Наиболее древней формой является несшитая одежда — две запаски, которые бытовали почти на всей территории Украины. Двуплатовые запаски описаны еще П. П. Чубинским⁹. Они представляли собой два куска довольно толстого сукна разной ширины, чаще черного и синего цветов. В праздник молодые женщины (*молодиці*) носили зеленые

⁷ См.: «Украинские народные традиции в современной одежде. Альбом». Киев, 1970, с. 21.

⁸ К. І. Матейко. Український народний одяг. Київ, 1977, с. 73.

⁹ П. П. Чубинский. Труды этнографо-статистической экспедиции в Западнорусском крае, т. VII, вып. 2. СПб., 1877. с. 42.

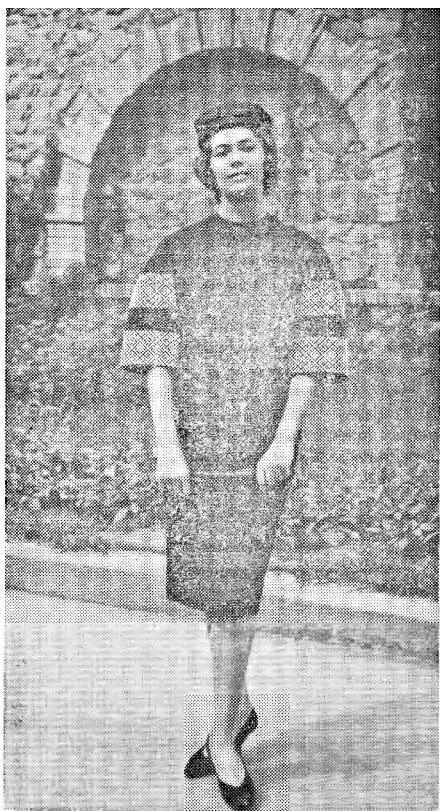

Рис. 3. Костюм с вышивкой, разработанной на основе орнаментаций западноукраинской сорочки; автор В. Григорьева, Киевский дом моделей одежды (1963 г.)

и красные покупные запаски¹⁰. Сначала надевали, завязывая на талии, заднюю, более широкую и длинную запаску черного цвета (*позадниця, сіряк, плахта*), спереди закрепляли вторую — более узкую и короткую, более плотную, выкрашенную в синий цвет (*попередницю*). Затем подпоясывались (однотонным или же с тканым рисунком) поясом (*крайкой*), концы которого свисали по бокам или сзади. Сорочка подтягивалась так, чтобы внизу был виден вышитый подол (*лиштва*). Запаски западных районов были затканы поперечным или продольным полосатым многоцветным рисунком с добавлением нарядной металлической нити. Передняя часть запасок Центральной Украины и Подолии часто украшалась тканым орнаментом, а позднее вышивкой (рис. 5, а, б).

Одноплатовая запахивающаяся одежда состояла из поперечного или же из нескольких продольно соединенных кусков сукна и имела свои локальные варианты: *дерга, обгортка, опинка*. Дерга в XIX в. в центральных районах Украины использовалась для повседневной работы и была чаще черного цвета. Дерга на Подолии,

опинка, обгортка в западных областях Украины, как и запаски, украшались многоцветным полосатым рисунком, создававшим сложную цветовую гамму.

Характерным элементом праздничного костюма в Среднем Приднпровье на протяжении всего XIX в. была плахта, относящаяся к частично сшитому виду набедренной одежды (рис. 5, в). Она упоминалась в документах XVI в.¹¹, изображения ее можно найти на рисунках А. Ригельмана¹². Орнаментальная ткань для запасок и опинок создавалась чередованием разноцветной уточной нити, а для плахты — нитей основы и утка¹³. Рассмотренные виды несшитой и частично сшитой одежды близки русской поневе.

Сшитая юбка (*спідниця*) — более поздняя по происхождению (распространяется с конца XVIII в.¹⁴). Шилась она из двух, трех, четырех и более (чаще расположенных вдоль) полотен, число их зависело от достатка хозяйки, назначения юбки, местных традиций. В XIX — начале XX в. юбка бытовала одновременно с несшитыми видами поясной одежды, постепенно вытесняя их.

¹⁰ Рукописный архив РГО, разр. 31, оп. 1 (№ 9). Сведения о жителях Полтавской губ., с. Сары, Гадячского уезда, 1851 г.

¹¹ Я. Головацкий. Черты домашнего быта русских на Подлясье. Вильна, 1888, с. 20; Г. Ю. Стельмах. Одяг. — «Українці. Історико-етнографічна монографія». Київ, 1959.

¹² А. Ригельман. Летописное повествование о малой России. М., 1847.

¹³ І. М. Кравец. Розвиток українського художнього ткацтва у дожовтневий період. Київ, 1969, с. 67.

¹⁴ А. Шафонский. Черниговского наместничества топографическое описание. Киев, 1851, с. 33.

На севере Черниговщины была распространена юбка *андарак* из красной шерстяной или полушерстяной ткани домашнего производства шириной в три-четыре полотнища (*пiлки*) с заложенными складками по спинке. Внизу андарака широкой полосой располагался тканый рисунок или вышивка (рис. 5, е).

Для севера Киевской и Житомирской областей характерна юбка (*лiтник*) из грубой шерстяной или полотняной самодельной ткани с рисунком в вертикальную или горизонтальную полосу (рис. 5, д). Часть юбки, закрываемая передником — запаской, часто выполнялась из ткани другого качества и цвета. На территории нынешней Львовской области юбка из домотканины в вертикальную яркую полосу с густо присобранными мелкими складками называлась *шорц* (рис. 5, е). На территории Волынской и Ровенской областей традиционная юбка (рис. 5, ж) выполнялась из белого полотна, в 5—6 полотнищ. Вся юбка, кроме переднего полотнища, часто сделанного из ткани другого качества, гофрировалась — собиралась в густые мелкие складочки. По низу широкой полосой размещался тканый рисунок или вышивка красного цвета (*рисовано до лiстви*). В ряде районов нынешних Львовской и Закарпатской областей бытовала юбка из белого полотна аналогичного кроя, однако иначе оформленная (*фартух*, рис. 5, з). Эта юбка была составной частью костюма бойков. Украшалась она по низу белой вышивкой (*циркой*), напоминающей полтавскую (*вирiзування*). У лемков гофрированная юбка (*сукня*) рассмотренного кроя выполнялась из яркой набивной ткани (рис. 5, и).

Кроме узорного ткачества и вышивки, в качестве художественной отделки поясной одежды на Украине в XVIII—XIX вв. широко использовалась ручная набойка¹⁵. Из набивных тканей шили женские юбки (*димки*, *мальованки*, *друкованиці*, *фартухи*, *запаски* — рис. 5, к). На эти ткани рисунок наносился масляной краской. Особенности орнаментальных мотивов отразились в местных названиях рисунка: *полосатка*, *зернятка*, *горошок*, *вовчі зуби* и т. д.¹⁶

В XIX в. с развитием мануфактурного производства фабричные ткани все больше проникают в село, постепенно вытесняя домотканые,

Рис. 4. Модели, разработанные художниками Львовского дома моделей (1972 г.)

¹⁵ С. Г. Колос. Традиції, стан і потреби художніх промислів України.— «Народна творчість та етнографія», 1957, № 4, с. 114.

¹⁶ Н. Сумцов. Очерк народного быта. Харьков, 1902, с. 33—34; «Орнамент української вибілки». Київ, 1960, с. 5—7.

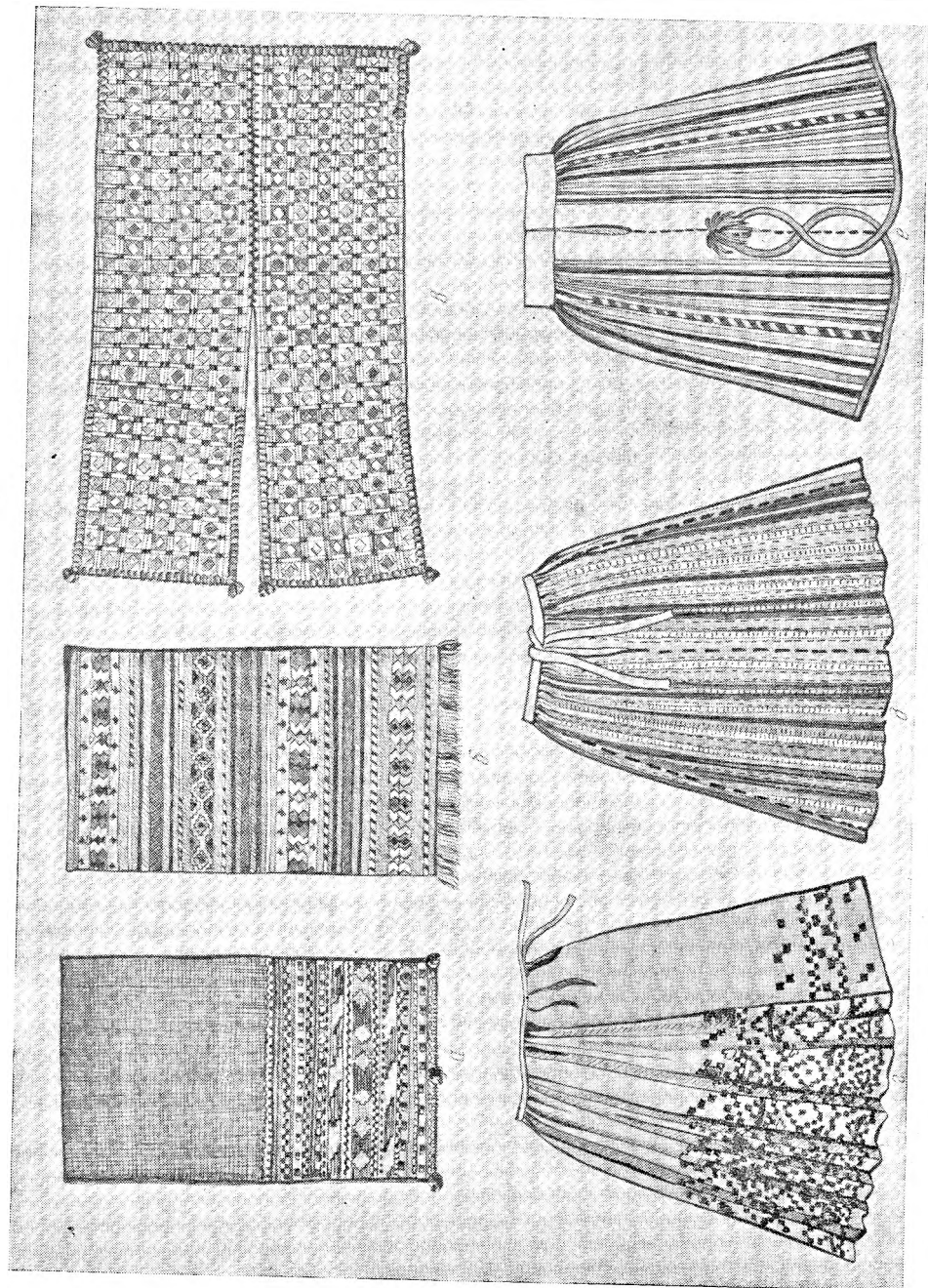
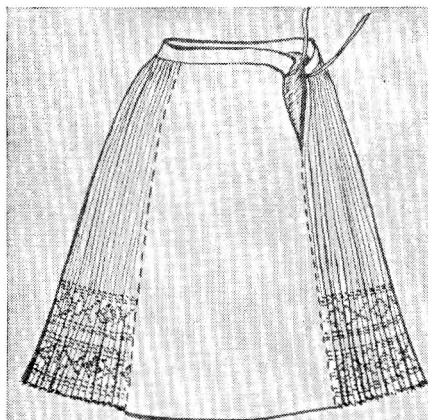

Рис. 5. Различные типы народной поясной одежды: *а* — *запасака*, украшенная тканым орнаментом, Киевская обл., вторая половина XIX в.; *б* — *запасака*, украшенная тканым орнаментом, Тернопольская обл., конец XIX — начало XX в.; *в* — *плахта*, Черниговская обл., с. Мрын, вторая половина XIX в. (на рис. плахта — *в* расположена поперек, длина ее полотнища 1,5—2 м); *г* — *андарик*, Черниговская обл., конец XIX — начало XX в.; *д* — *литник* из домотканной в вертикальную полоску, Киевская обл., Бородянский р-н, вторая половина XIX в.; *е* — *шорц* из домотканной, Львовская обл., вторая половина XIX в.

H

J

K

L

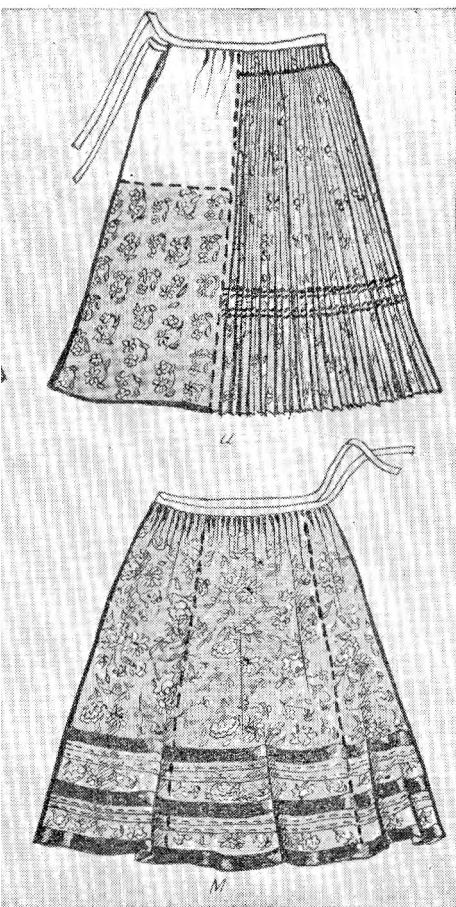

Рис. 5. *ж* — *спідниця* из белого полотна, украшенная тканым орнаментом, Волынская обл., Старовыживский р-н, вторая половина XIX в.; *з* — *фартух* из белого полотна, украшенный вышивкой, Львовская обл., Турковский р-н, с. Лыбохора, конец XIX — начало XX в.; *и* — *сукня* из набивной фабричной ткани, Закарпатская обл., Межигорский р-н, с. Верхнее Студеное, конец XIX — начало XX в.; *к* — *димка* из набивной самодельной ткани, Черниговская обл., XIX в.; *л* — *спідниця* из фабричной ткани с тканым рисунком, Днепропетровская обл., Царичанский р-н, с. Петриковка, конец XIX — начало XX в.; *м* — *спідниця* из фабричной набивной ткани, Черкасская обл., Чернобаевский р-н, с. Лыхолиты, конец XIX — начало XX в.

влияя на изменение форм и отделки, сглаживая локальные особенности юбок¹⁷. Юбки становятся более объемными (*рясними*) и украшаются различного рода нашивками, реже вышивкой¹⁸. Подбираемые народными мастерами фабричные ткани по цвету и рисунку соответствовали местным традициям (рис. 5, л, м). Эволюция этого вида одежды в большей степени, нежели сорочки, зависела от развития народного ткачества, а затем мануфактурного производства. Распространение и устойчивость форм поясной одежды обуславливались простотой и удобством ее конструкции, отвечающей характеру хозяйственной деятельности и естественно-географическим условиям.

В 1920-е годы юбки наряду с сорочками (блузами) получили широкое распространение в сельском и городском костюме¹⁹. Этот период, несмотря на известные трудности, характеризуется поиском народными мастерами и художниками-модельерами новых конструктивных решений одежды, отвечающей изменившемуся социальному положению женщин. Одним из примеров может служить использование народного способа орнаментации как средства устранения «монотонности» тканей первых лет Советской власти с целью обогащения их фактуры, усиления цветового звучания, распределения ритмических плоскостей. Орнамент рассматривают как элемент, объединяющий материал, крой, форму в строгом соответствии с назначением (праздничная, повседневная) создаваемой одежды, помогающей формировать новый быт²⁰.

В дальнейшем, с развитием текстильной промышленности, в крестьянской одежде для пошива юбок используются имеющиеся в продаже красочные набивные ситцы. Чтобы подчеркнуть достаток одновременно носили несколько густоприсборенных юбок.

На базе лучших традиций узорного народного ткачества разработано множество образцов современных тканей промышленного производства. Однако предпочтение отдается декоративно-бытовому направлению, в тканях же для одежды рассматриваемые традиции не получили должного развития. А между тем народное ткачество может служить образцом пластического сочетания фактуры ткани и орнаментально-колористического решения декора, ритмического чередования элементов орнамента, гармонического соотношения его величины с шириной полотна и назначением ткани и представляет прекрасную основу для дальнейшего развития лучших приемов декорирования.

Художники Киевского дома моделей одежды в разработанных образцах неоднократно использовали народный способ художественного оформления поясной одежды, рассматривая декор как элемент, разбивающий большие однотонные плоскости, подчеркивающий конструктивные членения, объединяющий форму, цвет и материал всех составных частей костюма. Из-за отсутствия соответствующих тканей имитация народного узорного ткачества достигалась вышивкой, из-за чего модель нельзя было пустить в массовое производство (рис. 6). Иногда художники для воплощения своего замысла использовали декоративные ткани, выпускаемые промышленностью для других целей.

Львовские художники также широко используют в современном костюме традиции узорного ткачества, привлекая народных мастеров для разработки образцов орнаментированных тканей.

Значительные возможности для дальнейшего развития принципов узорного народного ткачества заложены в трикотажном производстве. Создавая модель, художник начинает здесь с выбора пряжи и разработ-

¹⁷ В. И. Наулко. Развитие межэтнических связей на Украине. Киев, 1975, с. 224.

¹⁸ В. Миронов. Развитие украинского народного костюма за радянського часу.— «Народна творчість та етнографія», 1972, № 2.

¹⁹ М. Н. Мерцалова. История костюма. М., 1972, с. 112.

²⁰ Е. И. Прибыльская. Вышивка в настоящем производстве.— Ж. «Ателье». М., 1923, № 1, с. 7.

Рис. 6. Платья, в отделке которых использованы традиции узорного народного ткачества; авторы Т. Забаннова, О. Ирискина, Киевский дом моделей одежды (1963 г.)

ки полотна в форме необходимых деталей кроя (фанговый трикотаж), из которых затем выполняет задуманный образец, т. е. весь процесс во многом перекликается с последовательностью создания одежды народными мастерами. Художники Киевского дома моделей трикотажных изделий Т. А. Щедрина, Г. С. Митрохина, Н. П. Попова и др. постоянно разрабатывают на основе образцов поясной украинской одежды оригинальные современные модели, создавая для каждой из них конкретное фактурно-орнаментально-колористическое решение. Привлекает внимание работа члена Союза художников СССР Н. Б. Ройтер (трикотажная фабрика «Киянка»), которая в своих моделях использует локальные особенности орнаментального и цветного украинского народного ткачества (рис. 7). На основе ее моделей созданы серии фабричных образцов. Интересны также работы члена Союза художников СССР В. И. Верес. Она, освоив навыки народного ткачества, создает модели современной одежды, являющиеся поистине произведениями искусства. Они не раз экспонировались в музеях, но пока не внедрены в производство.

Рис. 7. Юбка и блузка, в отделке которых использованы традиции узорного ткачества; автор Н. Ройтер, фабрика «Киянка»

Народные способы формообразования несшитой, частично сшитой и сшитой украинской поясной одежды, как и русской поневы, практически находили применение всегда в виде так называемой юбки с запахом и легли в основу нового наиболее модного в 1976 г. силуэта²¹.

В украинской традиционной одежде непосредственно на сорочку, прикрывая верхнюю часть фигуры и выразительно влияя на общий силуэт, надевалась нагрудная одежда, которую можно разделить на безрукавную и с рукавами. Безрукавная нагрудная одежда представлена на Украине разнообразными типами, отличающимися использованием различных материалов, кроем и художественным оформлением и раскрывающими в определенной мере эволюцию этого вида одежды (рис. 8). Это — *катанка*, *керсетка* (Среднее Приднепровье, Восточная Украина), *лейбик*, *бруслик*, *кептар*, *бунда* (Западная Украина) и др.

Наиболее ранней является так называемая прямоспинная форма, сохранившаяся до настоящего времени в меховых и суконных безрукавках западных областей Украины. Самые древние — прямоспинные глухие со швом или распашные с застежкой на боку овчинные безрукавки характерны для горных районов Западной Украины (*бунда*, *камизоля*, рис. 8, а). Распашная овчинная безрукавка (*кептарь*, рис. 8, б) также сохраняет прямоспинный крой. Локальное своеобразие придают ей дли-

²¹ А. Ф. Бланк, Г. С. Горина, В. М. Зайцев. Народные традиции в современном костюме. — «Журнал мод», М., 1975, № 4.

на и характер отделки, достигающей высочайшего мастерства. В качестве исходного материала для отделки используются разноцветные шерстяные нитки, кожа, мех, металлические украшения, применяется множество приемов декорирования. Гуцульские кептари (Ивано-Франковская обл.), бытующие и в настоящее время, украшаются вышивкой шерстяными или шелковыми нитками; шнурами, косичками, кистями, сплетенными из этих ниток; аппликацией из цветной кожи; узконарезанными полосками кожи, продетыми через равномерно расположенные прорезы. Обязательными были металлические пестоны и меховая (овчинная, лисья, реже кунья) обшивка. Короткий кептарь (*бунда*, Закарпатская область) густо зашивался мелким цветочным орнаментом, выполненным разноцветными шерстяными нитками²². Использовалась и техника надрезания кожи по рисунку.

В коротких суконных безрукавках предгорья Карпат, наряду с прямоспинными (рис. 8, в, з), бытовали прилегающие укороченные — до талии (рис. 8, д) или же отрезные по талии (рис. 8, е) формы. Локальное своеобразие безрукавкам придавали и цвет сукна, и оформление, которое могло быть строгим (обшивка шнуром контрастного цвета) или же более нарядным — вышивка.

Для центральных областей Украины характерна безрукавная нагрудная одежда из фабричных тканей — керсетка, более удлиненная и расширенная книзу. У молодых женщин эта одежда была более длинной и с двумя, а то и с тремя клиньями (*вусиками*). На Черниговщине, по данным А. Г. Сластона, еще в начале XX в. пожилые женщины носили прямую белую суконную безрукавку, называемую катанкой²³. Это подтверждает предположение, что получившей распространение во второй половине XIX в. керсетке предшествовала прямоспинная безрукавка из домотканого сукна.

Использование для керсетки разнообразных покупных тканей и большая, по сравнению с другими элементами костюма, подверженность изменениям способствовали совершенствованию ее кроя²⁴. Увеличивался объем нижней части керсетки — постепенно добавлялись клинья (от 2 до 15), превращавшиеся в бантовые складки (при неотрезной спинке), или же расширялась и присборивалась ее подрезная нижняя часть (рис. 8, ж—о). В разных местностях этот вид одежды имел свои пропорции, особенности кроя. Локальные варианты различались расположением начала расширения нижней части керсетки (от линии груди или от талии), формой, количеством и способом вшивания клиньев, общей длиной. Например, для северной Черниговщины характерна достаточно короткая керсетка, расширенная от линии талии (что зрительно делило керсетку как бы на две равные части), со значительным количеством швов и бантовых (накладных) складок (до 15—17) на спинке (рис. 8, з). Керсетка центральной Киевщины была плотно затянута по линии груди, талия завышена, длина достигала середины бедра (рис. 8, и, к). На левобережной Киевщине и Черкащине она делалась длиннее, линия талии завышалась (рис. 8, л, м). Максимальной длины (до колен и ниже) керсетка достигала на Полтавщине (рис. 8, н, о). Завышенная линия талии создавала впечатление небольшой верхней части и значительно большей, выразительно расширенной нижней, композиционное равновесие вносили рукава сорочки.

Художественным своеобразием отличалась отделка керсеток. Материалом для отделки служили нитки, тесьма, ленты, шнуры, бархат. Размещалась орнаментация вдоль правой полки, с акцентом в нижнем

²² «Українське народне мистецтво. Вбрання». Київ, 1961, с. XXXIII.

²³ Ф. Волков. Этнографические особенности украинского народа. — «Украинский народ в его прошлом и настоящем», т. II, Пг., 1916, с. 562.

²⁴ Т. Николаева. Деякі особливості розвитку народного жіночого одягу Черкащини. — «Народна творчість та етнографія», 1971, № 4.

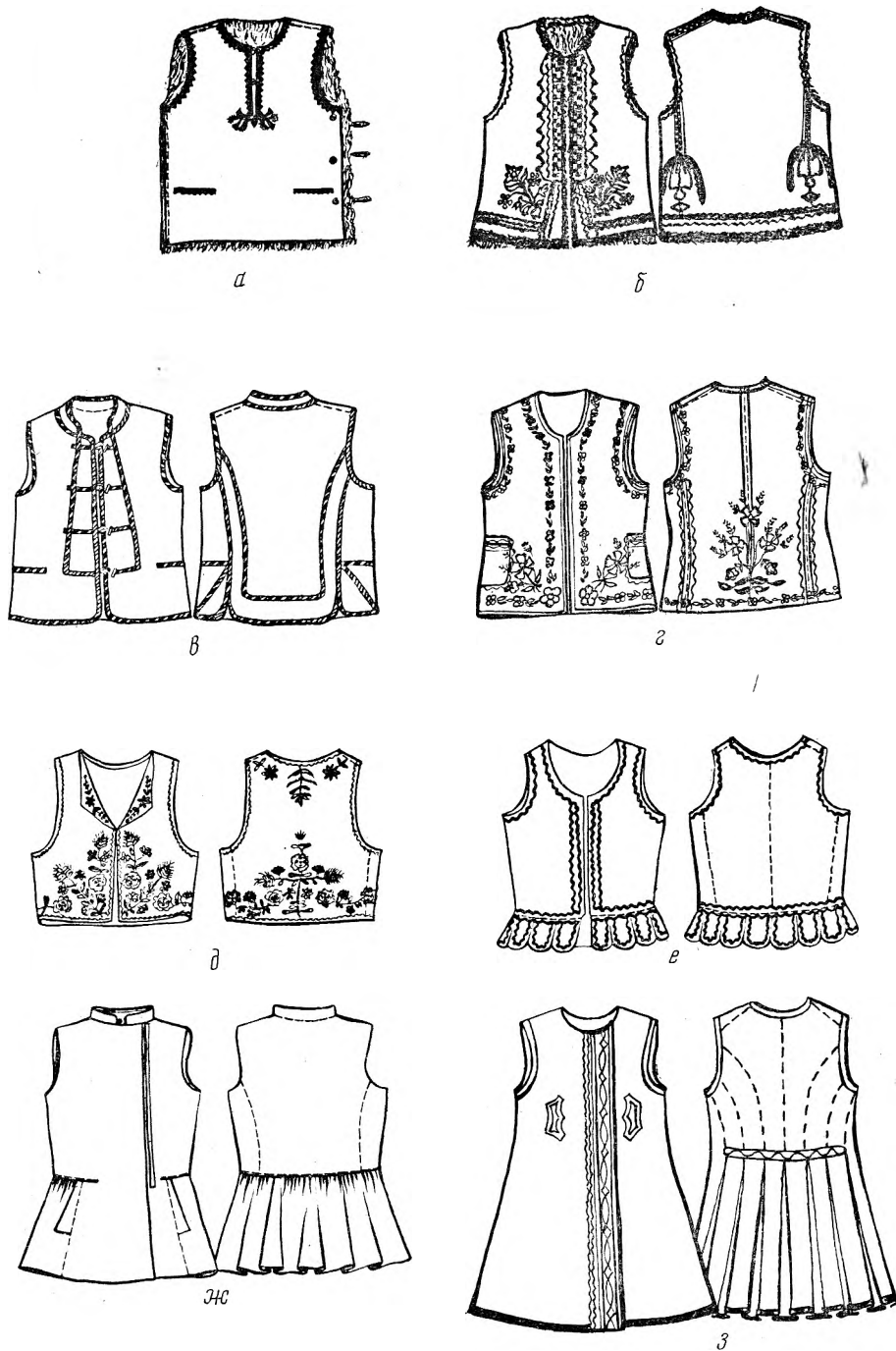

Рис. 8. Различные типы украинской народной безрукавной одежды: а — камизоля (меховая безрукавка), Закарпатская обл., XX в., Г. С. Маслова, Указ. раб., стр. 595; б — кептарь (меховая безрукавка), Львовская обл., Турковский р-н, с. Лыбохора, начало XX в.; в — лейбик (суконная безрукавка), Львовская обл., вторая половина XIX в.; г — камизоля из сукна, Закарпатская обл., Межигорский р-н, с. Верхнее Студеное, XX в.; д — камизоля из сукна, Закарпатская обл., Межигорский р-н, XX в.; е — суконная безрукавка, Львовская обл., конец XIX — начало XX в.; ж — керсетка из домотканного сукна, Черниговская обл., XIX в.; з — керсетка из фабричной ткани, Черниговская обл., начало XX в.;

Рис. 8 (продолжение)

керсетки — *ц, к* — Киевская обл., конец XIX — начало XX в.; *л, м* — Черкасская обл., конец XIX — начало XX в.; *н, о* — Полтавская обл., конец XIX — начало XX в.

правом углу (*квітка*), по низу, вокруг проймы и горловины, по спинке, в местах закрепления клиньев. С помощью отделки одновременно уплотняли и обрабатывали края, верхние углы клиньев и т. д. Отделка керсеток выполнялась в виде различных обшивок, аппликации, вышивки (в конце XIX в. — машинной строчкой). Это была одноцветная или

же многоцветная композиция растительного либо геометрического орнамента. Сложная орнаментальная одноцветная композиция, называемая *левадкой*, украшала полтавскую керсетку (рис. 8, о). Полихромностью и обилием декора отличалась безрукавка Киевщины (рис. 8, и, к).

Безрукавная одежда была распространена у многих других народов. Безрукавку мы встречаем в костюме всех восточных славян, у молдаван, в костюмах прибалтийских народов. Это еще раз подчеркивает ее практическую целесообразность. Украинская безрукавка раскрывает богатство и разнообразие приемов народного моделирования, его рациональность, высокую художественность. Не случайно начиная с 1920-х годов до настоящего времени художники-конструкторы при моделировании одежды неоднократно обращались к украинской безрукавке²⁵. Существует явная связь между моделями художников 1920-х годов — Н. Оршанской, О. Анисимовой²⁶ и 1970-х — Г. Мепена, уже упоминавшейся В. И. Григорьевой. Художница за последние два года работала на основе западноукраинских безрукавок и приднепровских керсеток целую коллекцию, которая раскрывает возможности расширения ассортимента современных изделий за счет использования безрукавок (распашных, глухих, безрукавок-накидок) различной длины и пропорций — от укороченных (выше талии) до удлиненных (до колен и ниже). Показана возможность использования различных материалов для создания облегченных и более утепленных безрукавок, соответствующих различным климатическим условиям и временам года. В современных моделях подчеркивается простота и рациональность конструктивных и технологических народных приемов, используемых в данном виде одежды, возможность применения их для массового производства. Творческое использование принципов декорирования народной безрукавки позволило создать современную одежду данного типа различного назначения: повседневную, спортивную, нарядную.

Изучение закономерностей народного моделирования на примере украинского костюма, а также обобщение опыта художников и конструкторов современной одежды в вопросах использования традиций позволяют выделить ряд направлений освоения народного опыта.

В первую очередь это переосмысление и использование прогрессивных приемов народного ткачества, отвечающих требованиям современного производства тканей и отделочных материалов; дальнейшее развитие народных традиций при подборе материалов в зависимости от назначения народной одежды; изучение разнообразных видов народного костюма с целью расширения ассортимента современной одежды; развитие принципов традиционного кроя при поисках новых конструктивных форм одежды.

Не менее важно использование рациональных и высокохудожественных способов обработки отдельных деталей народной одежды в технологии изготовления промышленных изделий; освоение и творческое применение разнообразных видов отделки традиционной одежды, художественных и технических приемов их создания; использование композиционных приемов, лежащих в основе моделирования отдельных компонентов и всего комплекса народной одежды в целом, характеризующего взаимосвязью материала, формы, цвета, отделки, подчинения их конкретному назначению.

²⁵ См. более подробно: Т. А. Николаева. О направлениях использования народного опыта в современной одежде. — «Швейная промышленность», 1976, № 3.

²⁶ Г. С. Горина. Народные традиции в моделировании одежды. М., 1974.