

«НЕ ШЕЙ ТЫ МНЕ, МАТУШКА, КРАСНЫЙ САРАФАН...»

Анна ШОКИНА,
студентка журфака МГУ,
г. Москва

*Именно так пелось в старинном русском романсе...
И хотя композиции скорее о несчастной девушке,
не желающей выходить замуж, она доказывает,
насколько сильно жизнь человека отражалась на
Руси в одежде: красные сарафаны было принято
шить перед свадьбой. В целом же на протяжении
долгого времени одежда русских крестьян вообще
напрямую зависела от социального статуса,
жизненного уклада, географического положения и
региона. Однако характерные детали и элементы
одежды остава,тсь постоянными...*

Кроме стандартного различия одежды по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная и так далее), семейному положению и возрасту следует выделить также формы северного и южного русских костюмов. На это разделение повлияли условия исторического развития начиная с XII—XIII вв. В XIII—XV веках северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно процветали внешняя торговля и художественные ремёсла. Начиная с XV в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому долго сохранял целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера характерно отражаются национальные черты и совершенно не прослеживается иноземное влияние. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орёл, Курск, Калуга) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие её видов.

Этнографы выделяют как минимум четыре комплекса женской одежды на территории России:

- с сарафаном;
- с понёвой;
- с кубельком;
- с юбкой-андараком.

Последние два комплекса были не столь распространены. В нарядах сибирских переселенцев можно заметить большое разнообразие видов и стилей, а в одежде старообрядцев наоборот: традиционный покрой и отделка костюма.

При переселении старообрядцев костюм установился в большинстве своём благодаря Указу Петра I от 1722 года. Он гласил: «А раскольникам и бородачам, какого они звания ни были, носить же указанное раскольническое платье, чтобы оные по тому во всех местах явны были...» Старообрядцы — типичные представители северорусского комплекса. Здесь преобладает сарафан.

Крестьянство, по сути, стало хранителем традиций и народного идеала в костюме. Ведь после петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменилось даже эстетическое представление о красоте человека.

Трапецевидный силуэт, основные виды кроя, яркое декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII—XIX веков.

Во второй половине XIX — начале XX века крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды: используют фабричные ткани, разнообразные отделки, головные уборы и обувь.

Формы одежды меняются позднее.

Знаками различия костюмов того или иного сословия, как правило, были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество вышитых и вытканых узоров, применение золотых, серебряных и шелковых ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Не зря же понятия «красный» и «красивый» были равнозначны (стоит вспомнить любое из произведений того времени — сколько там эпитетов вроде «красна девица», «красно солнышко»).

Поскольку видов и образов складывается много, хотелось бы разобрать несколько отдельных региональных костюмов.

Начну я, пожалуй, с московского костюма с синим сарафаном. Его форма строится на основе трёх опорных поясов: головного, плечевого и грудного — которые в целом присущи северорусскому народному костюму. На первом — головном — поясе крепится кокошник. В основном он выигрышно подчёркивал овал и черты лица. Следующий, плечевой опорный пояс, содержит рубаху, и на нём же крепится сарафан. Грудной пояс, можно сказать, формирует лиф костюма. Это достигается за счёт того, что он подчёркивает верхний край сарафана и передника и за счёт крепления передника на фигуре. Стоит обратить внимание на пластическое решение костюма: его геометрическая форма — трапеция. Однако в профильном силуэтом изображении — треугольник. Композиция костюма также очень интересна. В ней присутствует несколько центров — плечевой пояс и рукава, низ костюма. Они соединены между собой через орнаментально-цветовое решение передника. И, естественно, композицию костюма замыкают специфичный головной убор и обувь — элементы, вообще типичные для русского севера народного сарафанного комплекса. Московский костюм очень динамичен и величественен. Причина тому — общее направление движения снизу вверх, то есть вертикальные линии формы направлены кверху и как бы смыкаются у головного убора.

Особую декоративность и красочность костюму придают ткани и полосы с орнаментами на переднике, рубахе и по низу сарафана. И хотя на первый взгляд он может показаться пёстрым, в нём чётко прочитывается тонально-ритмическое построение орнаментов и объёмов. Основные цвета — это сочетание красного и синего, оттенённых вкраплением жёлтого и незначительного количества белого цветов. В общем комплекс воспринимается очень нарядно и красочно — в большинстве своём из-за того, что все элементы костюма согласованы между собой по принципу контраста.

Следующий комплекс, который я рассматривала, — это каргопольский, ярким примером которого является архангельский костюм с душегреей. Форма этого костюма опять-таки строится исходя из головного, плечевого и грудного опорных (конструктивных) поясов. Однако на головном опорном поясе помимо кокошника крепится и колоритный головной платок. На плечевом опорном поясе строится рубаха, крепятся сарафан и душегрея. Отличительная черта каргопольского костюма — это впечатление монументальности и величия фигуры (основной и плечевой опорные пояса, а также длина сарафана до щиколоток скрывают строение фигуры). Динамику же костюму придают наклонные и вертикальные линии душегреи и сарафана. Геометрическая форма — снова трапеция, и снова в профильном силуэтом изображении — треугольник. Элементы формы согласованы в костюме по принципу контраста: форма сарафана переходит в форму душегреи в сочетании с платком или в форму душегреи с формой головного убора (кокошника). Интересно, что грудной пояс лишь акцентируется верхним краем сарафана и душегреи и орнаментальной полосой, которая пересекается с вертикальной. Это создаёт симметричную композицию костюма. Центры композиции смещены вверх: головной убор, линия выреза горловины, плечевой пояс, линия груди — все они согласованы между собой и составляют единство и целостность.

Основное сосредоточение декоративных элементов — это горловина и нагрудный разрез рубахи, линия плечевого пояса рубахи, верхний край душегреи — спереди и сзади, вдоль линии борта пол душегреи и сарафана. Орнаментальные мотивы в костюме связаны между собой в единое целое по правилам орнаментального ритма и симметрии, однако они условны, стилизованы и схематичны.

Этот костюм является типичным представителем традиционного русского костюма. Можно сказать, это живая иллюстрация того, что изначально понятие «красный» употреблялось на Руси в народной речи для обозначения чего-то хорошего, светлого и нарядного. Ведь особое звучание костюму придают именно красный цвет и его оттенки, а уже потом золотисто-серебристые цвета.

Эмоциональный настрой костюму сообщает наряду с линиями формы и цветом фактурное и декоративное решения. В результате сочетаний линий, цветов, фактур создан облик праздничного костюма, и бытовая вещь приобрела некую поэтичность.

Вологодский костюм с набивным сарафаном — Никольский комплекс. Форма костюма неизменна. Она строится с учётом головного, плечевого и талиевого опорных (конструктивных) поясов. Как и в некоторых других костюмах, на головном поясе крепятся кокошник и платок. На плечевом опорном поясе

строится рубаха. Особенностью построения является её объёмная форма, созданная за счёт технологии присборивания полотнищ вокруг шеи и линии выреза горловины. На плечевом поясе крепятся сарафан и верхняя одежда с рукавами, вдеваемая в рукава. Грудной пояс подчёркивается верхним краем полотнищ сарафана. Линия талии — поясом и прилегающей к фигуре верхней одеждой. Контрастное соотношение нижней и верхней частей костюма, а также асимметричное решение полушубка по линии борта спереди создают динамику формы. Однако асимметрия полушубка уравнивается благодаря организованности формы костюма в целом.

Декор в подавляющем большинстве сосредоточен в композиции костюма на линиях, оконтуривающих форму, и на конструктивных линиях — вырезе горловины, линии плеч, низках рукавов, верхнем крае сарафана, линии борта, низе, кармане и низках рукавов полушубка. Геометрический вид формы костюма — трапеция, в профильном изображении — треугольник (замечу, что такая постановка формы уже стандартна).

Этот костюм воспринимается наиболее лаконично и целостно, а обувь в соединении с одеждой и дополнениями корректирует костюм, составляя единую замкнутую систему. Композиционным центром костюма являются головной и плечевой пояса.

Костюм построен на сочетании красного, синего, белого и чёрного цветов. Элементы формы согласованы в костюме по принципу контраста. Красно-белый пояс завершает формирование пластического и колористического решения костюма (его летнего варианта). Костюм построен на благородном сочетании фактур, цветов и рисунков материалов, в основном домашнего производства, и являет собой костюм-образ русского народного северного костюма в целом.

Орнаментально-цветовым акцентом в целостном костюме является знаменитый красочный платок. Растительные и геометрические мотивы орнамента сарафана, рубахи, платка и полушубка — просты, взаимосвязаны по правилам ритма и симметрии.

Орловский костюм с понёвой и красным передником, так называемый свадебный костюм. В его форме ничего не меняется; она снова строится, исходя из головного, плечевого и талиевого опорных поясов. Однако в этот раз акцент падает одновременно на все перечисленные опорные пояса. Хотя более выделены необычная форма головного убора, плечевого пояса рубахи, декоративное решение рубахи вокруг горловины, способ ношения её и передника. Длинные рукава перехвачены у линии локтя, созданы напуск верхней части рукавов и спадание «веером» декоративной нижней части рукавов. Форма костюма делится на своеобразные части подпоясыванием на линии талии широкого пояса со свободно спадающими сзади длинными концами. Выделяется несколько композиционных центров — головной убор, плечевой пояс, нижняя часть костюма, низки рукавов. Все они прекрасно сочетаются друг с другом.

Этот комплекс особенно выразительно выглядит в движении. Геометрический вид формы — в основном прямоугольник, расчленённый линией талии.

Красочное решение костюма немного отличается от привычной красно-золотой гаммы, хотя в композиции костюма и представлены большим количеством красные цвета — передник, пояс, низ понёвы, головной убор, элементы декора рубахи. В чуть меньшем объёме в композиции костюма присутствуют белый (рубаха), тёмно-синий (понёва) и жёлтый цвета. Так же озвучивает цветовую композицию вкрапление зелёного цвета. В целом же орловский костюм — пример одного из интереснейших распределений цветовых пятен в композиции.

Тульский костюм с понёвой — композиция южнорусского понёвного комплекса. В его форме присутствуют уже не три, а четыре опорных (конструктивных) пояса: головной, плечевой, грудной и талиевый. По-прежнему остаются неизменными геометрический вид формы (трапеция) и направление движения формы костюма (снизу вверх). Последнее качество костюма подчёркивается декоративным решением низа рубахи, понёвы и передника. Однако здесь складываются уже иные пропорции в костюме, и в сочетании с верхней одеждой происходит перераспределение соотношения элементов. Построение костюма чёткое, тонально-ритмическое во всех положениях его формы. Наконец-то можно наблюдать сосредоточение композиции в одном центре — низе костюма. Грудной пояс подчёркивается присборенной линией верхнего притачного среза полотнища стана к лифу передника. Линия талии подчёркивается силуэтным изображением вида костюма сзади, членением костюма на стыке рубахи и понёвы.

Цветовая гамма снова выполнена в красных тонах, которые выгодно воспринимаются на фоне белого цвета рубахи, передника, шушпана, а также понёвы и декоративных полос передника. Игре цвета в композиции костюма способствует сочетание разнообразных фактур материалов и техники декоративного шитья.