

Республиканский конкурс
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты

Узорное ВЯЗАНИЕ КОМИ

Автор:

Агафонова Александра,
учащаяся 8б класс

Руководитель:

Маслова Оксана Григорьевна,
учитель информатики

Воркута
2012

Содержание

Введение.....	3
1. История узорного вязания коми.....	4
2. Удорская разновидность женских чулок	7
3. Ижемская разновидность женских чулок.....	9
4. Изготовление чулков с ижемским орнаментом.....	11
Заключение.....	13
Литература.....	14

Введение

В век научно-технического прогресса появляется потребность в создании рукотворных вещей, и особое значение приобретают предметы традиционных художественных промыслов. И уж если в 2013 году дизайнеры всего мира заявляют в качестве самого модного зимнего аксессуара яркие узорные варежки и носки, то почему узор на них должен быть скандинавский? Ижемский, удорский орнамент может достойно представить нашу национальную культуру на известнейших подиумах мира.

Настоящая работа посвящена изучению особенностей узорного вязания на пяти спицах ижемских и удорских мастериц. Автор производит сравнительный анализ компонентов орнамента женских чулок различных районов коми, относящихся к периоду конца 19 – начала 20 веков, наиболее пристально рассматривается ижемская разновидность. Автором выполнены основные образцы вязания, а также произведено восстановление схемы узора выходных ижемских женских чулок по фотографиям и воспроизведение модели по описаниям особенностей выполнения.

Цель работы: приобщение к культурному, этническому и природному наследию родного края через изучение узорного вязания как одного из видов традиционного искусства коми народа.

Задачи:

- анализ орнаментированных изделий;
- анализ образцов вязания чулок в Ижемском и Удорском районах Коми и определение районных отличий;
- изготовление ижемских женских чулок.

При написании работы были использованы следующие методы исследования:

- изучение монографических публикаций, статей, диссертаций;
- сравнительный метод;
- аналитический метод;
- знаковое моделирование;
- предметное моделирование.

1. История узорного вязания коми

Северная группа коми – коми-зыряне, или просто коми – проживает на территории Республики Коми, в бассейнах крупных рек и их главных притоков: Печоры, Вычегды, Сысолы, Ижмы, Лузы. Южная группа коми – коми-пермяки. Основная их часть живет в Коми-Пермяцком автономном округе, входящем в состав Пермской области.

Народ коми живет и жил в условиях суровой северной природы. Средства существования доставались здесь трудно. Однако, не хлебом единым жил человек. Богатой и разнообразной была и духовная жизнь, проявлявшаяся в различных формах, в том числе и в художественной обработке рукотворных изделий.

Крестьяне делали своими руками почти все, что нужно в быту, при этом создавая не просто практически необходимый предмет, но и украшал его художественно. Народы коми достигли высокого мастерства во всех областях своей рукотворной деятельности.

Одной из основных частей народного творчества коми в конце 19 – начале 20 веков был орнамент. Самое широкое воплощение орнамент нашел в текстильных и вязаных изделиях. Вязаный орнамент коми – сложное явление, он формировался в процессе постепенного усвоения и обработки отдельными группами населения тех или иных узоров. Искусство орнамента передавалось из поколения в поколение. Привитие навыка начиналось в детстве. Стимулом для совершенного владения традиционным мастерством являлось то, что многие орнаментированные изделия вводились в обиход во время свадьбы, и по ним давалась оценка невесте как мастерице и хозяйке.

Узорное вязание на пяти спицах занимает одно из значительных мест среди других видов традиционного искусства коми. Согласно письменным источникам, оно было известно на земле коми уже в 18 веке. В конце 19 – начале 20 веков оно бытовало почти по всей территории. Украшались в основном рукавицы и чулки, реже перчатки. Вязались также запястья и наколенники изделий. Орнаменты передавали не просто красоту северного края, по ним можно было прочесть даже историю рода. Вертикальные, наклонные полосы пересекались, превращая варежку или чулок в подобие фамильного герба. Постепенно узоры стали упрощаться. В настоящее время в узорном вязании используют 2-3 цвета, тогда как мастерицы позапрошлого столетия применяли большее число цветов.

Вязанию девочек начинали обучать рано, начиная с простых узоров. Лет в 14-15 девушка начинала вязать чулки и рукавицы для приданого. Готовые вещи складывались в специальное лукошко и хранились до свадьбы. Их дарили родственникам жениха. В 30-е

годы 20 столетия вязаные вещи у коми перестали быть обязательным элементом приданого невесты и перешли в разряд обычных бытовых вещей.

Мужские узорные чулки вышли из употребления в первую очередь. Женские узорные чулки в повседневной жизни в настоящее время также встречаются крайне редко, чаще в комплектах национальной одежды на праздниках и фестивалях.

Более счастливая судьба выпала на долю узорных рукавиц. Их до сих пор вяжут и носят и молодые, и пожилые. Кроме того, узорное вязание шапок, шарфов, варежек, носков является модной тенденцией в мировом масштабе.

В конце 19 – начале 20 веков вязали в основном из овечьей шерсти. Натуральный цвет белой и коричневой овечьей шерсти поставляла сама природа. Нужный цвет пряжи получали путем окрашивания белой нити. У коми-зырян существовали собственные рецепты крашения, часто у каждого мастера свои. В качестве красителей коми использовали кап (наплыв на стволе, ветвях и корнях дерева, идущий на токарные и столярные изделия; капокорень), листья, отвары трав, кору, мох, голубику и даже жижу из-под точильного камня, местные глины и другие минеральные компоненты. В качестве сырья использовались как свежие, так и высушенные растения. Но о растительных красителях помнят мастерицы старшего поколения больше по рассказам, пользоваться ими им приходилось мало. Чаще они использовали анилиновые красители, или вязали из цветной шерстяной пряжи, купленной на ярмарках.

Образцами вязания являются:

- чулочная вязка (выполняются основные части изделий) (рис.1);
- рубчик (края рукавиц) (рис.2);
- резинка (края чулок) (рис.3).

Рис. 1. Чулочное вязание.

Рис. 2. Вязание в «рубчик».

Рис. 3. Вязание «резинкой 1x1».

На рубеже 19-20 веков искусством одноцветного и узорного вязания владела каждая женщина коми, ежегодно ей приходилось вязать по несколько пар вещей на разные случаи – для работы, на выход.

При орнаментировании изделий мастерицы придерживались установившихся норм: пользовались определенным набором узоров и цветовых сочетаний, располагая их на изделии в определенном порядке. Художественные нормы не были едины на всей

территории коми, в результате чего выделяются несколько локальных разновидностей узорного вязания женских чулок.

2. Удорская разновидность

К ней относится орнамент вязаных изделий бассейна реки Вашки, левого притока Мезени. В чулках орнаментируется вся верхняя часть (паголенок). По узорам и расцветке орнамент делится на две части: верхнюю и нижнюю. Верх заполняют сетчатым узором или широким бордюром из диагонально-геометрических мотивов, а низ провязывается еще одним сетчатым узором или окаймленными семеричными бордюрами (рис. 4).

Рис. 4. Паголенки (верхние части) удорских чулок (из книги Г.Н. Климовой).

Наиболее распространенными фигурами в удорском орнаменте являются: вертикальные, наклонные отрезки на поперечине, точки, крестики, квадраты, реже треугольники (рис.5).

Рис. 5. Наиболее распространенные мотивы удорских узоров.

В последние годы вязальщицы нередко отступают от деления паголенка на две части и целиком украшают его или только одним сетчатым узором, или только окаймленными семеричными бордюрами.

Цветовая гамма вязаных изделий зависит от того, какими узорами они украшены (таблица 1).

Таблица 1

Зависимость расцветки удорского вязания от узора

Узор	Расцветка
Сетчатые узоры	Двухцветные (черно-белые, черно-желтые, черно-красные, желто-бордовые и т.д.)
Широкие бордюры	Чаще двухцветны (черно-белые, черно-желтые, сине-желтые, красно-зеленые)
Семеричные бордюры	Двойки по расцветке: 1) желто-черные с красными вкраплениями или без них; 2) зелено-красные с желтыми вкраплениями или без них.
Окаймляющие бордюры	Двойки по расцветке: 1) красно-желтые (белые) окаймляют красно-зеленые бордюры; 2) черно-желтые (белые) окаймляют черно-желтые семеричные бордюры.

3. Ижемская разновидность

Распространена в районах расселения коми, приживающихся на территории бассейна среднего течения реки Печоры и ее притоков Усы и Ижмы. Ижемки вяжут чулки, носки, рукавицы, реже запястья и наколенники. Носки, запястья и наколенники выполняются одноцветными или украшаются поперечными полосами. По настоящему узорными являются рукавицы и чулки. Используются сетчатые узоры, состоящие из простых геометрических мотивов: диагональных линий, вертикальных зигзагов, точек и реже крестиков (таблица 2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика ижемских женских чулок

Будничные чулки	Выходные чулки
Не украшаются, цветом делятся на две части: верхнюю черную, нижнюю – синюю. Другие цвета использовались редко.	Всегда орнаментируются, несколько орнаментальных схем, общим является деление паголенка (верхней части) на две части. <u>Верхняя часть</u> : один узор (ровные поперечные полосы, горизонтальные зигзаги, крестики, треугольники, сетчатые узоры, композиции из семеричных бордюров) (рис. 6). <u>Нижняя часть</u> : Чаще всего одноцветная (черная, синяя, темно-фиолетовая), иногда украшается узором из поперечных полос.

Рис. 6. Семеричные бордюры (из книги Г.Н. Климовой).

Особенность ижемских орнаментальных схем в том, что они недостаточно устойчивы, допускаются различные отклонения от них (рис. 7).

Рис. 7. Основные мотивы ижемского узора.

Расцветка орнамента ижемских чулок зависит от характера узоров. Сетчатые узоры и узоры в полосу двуцветны, по преимуществу красно-черные (красно-синие, вместо красного часто использовался желтый или оранжевый) (рис. 8).

Рис. 8. Верхние части (паголенки) ижемских женских чулок (из книги Климовой Г.Н.)

Таким образом, анализ материала показывает, что вязаный орнамент коми – сложное явление, он формировался в процессе постепенного усвоения и отработки отдельными группами населения тех или иных узоров. Одни узоры наслаивались на другие, обогащались родственными узорами за счет других видов техники, путем многократных повторений складывался определенный порядок расположения узоров на изделии, отбирались наиболее звучные цветовые сочетания. Вязание как вид искусства не стояло на месте, оно постепенно изменялось и совершенствовалось. В результате всего этого в каждом отдельном районе выработалась своя художественная разновидность. В

совокупности эти разновидности создают неповторимый облик узорного вязания народов КОМИ.

4. Изготовление чулков с ижемским орнаментом

Автором были воспроизведены женские чулки с использованием ижемского орнамента. Для этого по фотографии был восстановлен один из ижемских орнаментов, использованных у женщин коми при вязании выходных чулок (рис. 9).

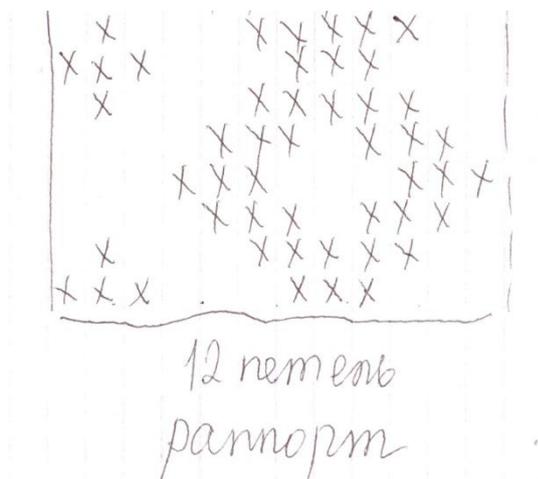

Рис. 9. Восстановленная схема орнамента по фотографии (рисунок автора).

При выполнении изделия использовался комплект из пяти спиц. Шерстяные нитки черного и красного цвета, т.к. изделие выполнено сетчатым узором в традиционной цветовой гамме ижемского орнамента.

Рис. 10. Ижемский женский выходной чулок (работа автора)

Рис.11. Верхняя часть ижемского женского чулка (паголенок) (работа автора).

Заключение

Орнамент интересен как совершенное художественное явление, вобравшее в себя эстетический опыт народа. Поэтому тщательное изучение основных особенностей орнамента необходимо для дальнейшего развития современного прикладного искусства и для привития молодому поколению художественного вкуса.

Наряду с практической значимостью орнамент несет в себе обширную научную информацию, на основании которой можно решать вопросы классификации орнамента происхождения и развития типов, распространения их во времени и пространстве.

Дальнейший интерес представляет освоение традиционного многоцветного узорного вязания коми на 5 спицах, распространенного в 18-19 веках, когда в орнаменте использовалось не менее 6 цветов.

Литература

1. Климова Г.Н. Текстильный орнамент коми. – Кудымкар: «Коми-Перм. кн. издательство», 1994. – 130с
2. Гагиева Н.Г. Коми узорное вязание XIX-XX в контексте традиционной культуры: Диссертация канд. истор. наук. Сыктывкар, 2011. 230 с.
3. Романова Г.Н. Традиционные домашние ремесла и кустарные промыслы коми (конец XIX - начало XX вв.): Диссертация канд. истор. наук. Сыктывкар, 1975. 230 с.
4. www.finnougr.ru (Статьи о финно-угорской культуре и традициях).