

TRADITIONAL AND NEW MOTIVES
IN THE WORKS OF “AMATEUR”
EMBROIDERY MASTERS IN UKRAINE

A. Varyvonchik, Candidate of Art sciences, Associate Professor
Kyiv Pedagogical University named after B.D. Grinchenko, Ukraine

In this article the author considers the works of the outstanding masters-embroiderers who used to work on the Ukrainian territory: the Carpathians, Bukovina, Hutsulshchyna. The author characterized different embroidery works of art, which served as symbols of artistic taste and skill of masters due to ornamental motives.

Keywords: clothing, embroidery, carpet-embroidery, jewelry, charms, symbols.

Conference participant,
National championship in scientific analytics

ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ МОТИВЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ «САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ»
МАСТЕРОВ ВЫШИВАНИЯ В УКРАИНЕ

Варивончик А.В., канд. искусствоведения, доцент
Киевский Университет им. Б. Гринченко, Украина

В статье рассматриваются творчество выдающихся мастериц-вышивальщиц которые работали на территории Украины: Прикарпатье, Буковина, Гуцульщина. Охарактеризованы различные вышивальные произведения искусств, которые служили показателем художественного вкуса и высокого мастерства мастериц, благодаря орнаментальным мотивам.

Ключевые слова: одежда, вышивка, мастерица-вышивальщица, украшения-обереги, символы.

Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике

 Digital Object Identification: <http://dx.doi.org/10.18007/gisap:csah.v0i5.894>

Народное искусство Украины издавна славится своими мастерами. Важное место в прикладном творчестве Прикарпатья и Гуцульщины принадлежит мастерам народной вышивки Михайлине Сабадаш из Коломыи, Анне Герасимович из Косова, Параски Клим и Елене Гасюк с. Виженка Черновицкой области и многие другие [4, с. 160]. Вместе с тем, наряду с мастерами упомянутыми и многими неназванными центрами коллективного труда, и независимо от них в художественном производстве продолжалась традиция самостоятельного народного искусства вышивания.

С детства работая на выполнение заказанных мужских сорочек, женских блуз, скатертей, полотенец, наволочек, они благодаря упорному труду и врожденному таланту стали выдающимися мастерами. Создавая новые и новые узоры, мастерицы не только совершенствовали свое мастерство, но и развивали личный стиль и технику. В их работах воспроизведены орнаменты, типичные для Прикарпатья и Гуцульщины, в которых преобладают мотивы и символы плодородия. К таким, в частности, принадлежит орнаментальный магический ромб – мотив сеяного поля.

Этот древнейший элемент дошел до наших дней и имеет разнообразные местные модификации и местные названия – «решетка», «глаза», «первые лидзики» и другие. Однако исследователи считают, что широкое использование этого элемента орна-

мента является отголоском древнего культа женщины-матери. Он встречается и на полотенцах, и на платках, и на одежде [6, с. 191].

Вышивка в украинской народной одежде всегда использовалась с элементами мотива защиты – орнамент на одежде обрамляли одной или несколькими полосами, даже неокрашенной нити. В народе считалось, что за этими полосками «сохраняется способность служить оберегом от злых сил» [7, с. 150].

В западных регионах Украины встречаются женские рубашки с мотивом «дерево жизни» на рукавах. Вариантов этих мотивов очень много, они являются специфическими для каждой конкретной местности. Колорит и техника его выполнения предоставляют рисунки различных художественных образов – от больших насыщенных, почти монументальных форм в изящной, миниатюрной, хрупкой графике [2]. Этот мотив широко используется для украшения вышивкой и аппликацией кожных [1, с. 448].

Символика, рожденная в давние времена, постепенно развивалась с развитием представлений человека об окружающем мире. Так, в творчестве одного из самых известных мастериц Украины – Михайлины Александровны Сабодаш древние мотивы вышивки сочетаются с современными. Известными произведениями мастерицы есть: «Овцы мои овцы», «Вечерние зори», «Горы дымят», построенные на контрастном сопоставлении

цветов – черного и красного, которые вызывают поэтические образы, пространственные в творчестве», – пишет искусствовед Т. Кара-Васильева [5, с. 146]. Народные мастера-вышивальщицы Гуцульщины оставили нам великие сокровища, которые они переняли и сохранили от своих предков.

Яворивская вышивки Львовской области в 20-30 годах переживают обновление художественно-образного языка. Мелкоузорные орнаменты, которые украшали изделия домашнего полотна, уступили место сочным, крупно рельефным, многоцветным орнаментам на фабричной цветной ткани [6, с. 191].

Вышивка гладью, что на Лвовщині имеет название (шитье) гапт, или заключения, в эти годы получает распространение на территории Киевской области. Широко бытуют «писаные» или «рисованные» женские мужские рубашки, в которых украшают детали одежды. Это условно решены разнообразные формы. Вышивания «писаных» рубашек требовало немалой ловкости и художественного таланта, как в композиционном построении орнаментов, так и в их размещении и ритмично связанной схеме рубашки [3]. Так в с. Мусийки Ивановского района лучшей мастерицей была Анна Ермоленко, в с. Сукачи – Екатерина Онопiенко. Известной вышивальщицей была мать Марии Приймаченко – Прасковья Васильевна Приймаченко из села Болотня [4, с. 160].

Осматривая эволюцию использования традиционной народной

вышивки в моделировании одежды в начале XX века, в межвоенные десятилетия (1920-1941), надлежит заметить: изготовление изделий остается преимущественно делом ручной работы. Относительно формального аспекта, то становятся заметны тенденции к осовремениванию как самих моделей одежды, так и характера использования в них образцов и мотивов народного вышивания. Благодаря влиянию профессиональных художников, представителей различных тогдашних стилистических направлений (модерн, кубизм, супрематизм, конструктивизм) как общими мировоззренческими представлениями и творческими концепциями, так и путем непосредственного участия в практической работе по изготовлению одежды именно традиционное искусство вышивания приобретает новые декоративно-стилистические признаки.

References:

1. Vasina S. Ukrainskii letopis' naryad: nauchno-khudozhestvennye rekonstruktsii [Ukrainian outfit chronicle: scientific and artistic reconstruction]., kniga-al'бом v 2-kh t. [album-book in 2 tomes], Zinaida Vasina (ed., art. reconstruction). – Kyiv., Iskusstvo [Art], 2003., Vol. 2. – 448 P.
2. Vyshivka kontsa XIX – nachala XX veka [Embroidery of late XIX – early XX century]., [Electronic resource]., Kara-Vasil'eva T., Chernomorets A., Ukrainskaya vyshivka [Ukrainian embroidery]. – Kyiv., Lybid', 2005., Access mode: [http://about-](http://about-ukraine.com/index.php?text=691)

[ukraine.com/index.php?text=691](http://about-ukraine.com/index.php?text=691)

3. Vyshivka Poles'ya i primery osnovnykh vidov vyshivaniya [Embroidery of Polesie and examples of main types of embroidery]., [Electronic resource], Title from the screen. – Kara-Vasil'eva T., Chernomorets A. Ukrainskaya vyshivka [Ukrainian embroidery]. – Kyiv., Lybid', 2005., Access mode: <http://about-ukraine.com/index.php?text=696>
4. Kara-Vasil'eva T.V. Ukrainskaya vyshivka [Ukrainian embroidery], T.V. Kara-Vasil'eva, A.D. Chernomorets. – Kyiv., Lybid', 2003. – 160 P.
5. Kara-Vasil'eva T.V. Ukrainskaya rubashka (Tainy volshebnoi niti) [Ukrainian shirt (Mysteries of the magic thread)]; [album], T.V. Kara-Vasil'eva. – Kyiv., Iskusstvo [Art], 1982. – 146 P.
6. Kostyshina M.V. Ukrainskii narodnyi kostyum Severnoi Bukoviny: Traditsii i sovremennost' [Ukrainian folk costume of Northern Bukovina: Traditions and modernity], Mirra Vasil'evna Kostyshina; Nauchno-issledovatel'skii tsentr bukovinoznavstva [Research Center of Bukovina-related issues], A.V. Lupul (ed.). – Chernovtsy., Ruta, 1996. – 191 P.
7. Mateiko K.I. Ukrainskaya narodnaya odezhda [Ukrainian folk costumes], K.I. Mateiko. – Kyiv., Nauk. Dumka [Scientific thought], 1977. – 150 P.

Литература:

1. Васина С. Украинский летопись наряд: научно-художественные реконструкции: [книга-альбом в 2-х т.]

/ Зинаида Васина (сост. авт. текста, худож. реконструкции). – К.: Искусство, 2003. – Т. 2. – 448 с.

2. Вышивка конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс] // Кара-Васильева Т., Черноморец А. Украинская вышивка. – К.: Лыбидь, 2005. – Режим доступа:<http://about-ukraine.com/index.php?text=691>
3. Вышивка Полесья и примеры основных видов вышивания [Электронный ресурс] // Заглавие с титул. экрана. – Кара-Васильева Т., Черноморец А. Украинская вышивка. – К.: Лыбидь, 2005. – Режим доступа: <http://about-ukraine.com/index.php?text=696>
4. Кара-Васильева Т.В. Украинская вышивка / Т.В. Кара-Васильева, А.Д. Черноморец. – К.: Лыбидь, 2003. – 160 с.
5. Кара-Васильева Т.В. Украинская рубашка (Тайны волшебной нити): [альбом] / Т.В. Кара-Васильева. – К.: Искусство, 1982. – 146 с.
6. Костышина М.В. Украинский народный костюм Северной Буковины: Традиции и современность / Мирра Васильевна Костышина; Научно-исследовательский центр буковинизма / А.В. Лупул (відп.ред.). – Черновцы : Рута, 1996. – 191 с. : ил.
7. Матейко К.И. Украинская народная одежда / К.И. Матейко. – К.: Nauk. dumka, 1977. – 150 с.

Information about author:

Anastasia Varyvonchuk – Candidate of Art sciences, Associate Professor, Kyiv Pedagogical University named after B.D. Grinchenko; address: Ukraine, Kyiv city; e-mail: varivonchik@ukr.net

