Областные певческие стили. 3 курс.

Отделение «Сольное народное пение»

29.04.2020 г. Тема: Костюм русского Севера

Задание:

1. Написать конспект

Северный народный женский костюм является составной частью женского русского костюма и является наиболее исторически сохранившийся его вариант, т.к. был менее подвержен изменениям, чем костюм центральной и южной территории, на него меньше оказывала влияние городская мода, в частности из-за высокого уровня традиционности северной культуры и территориальной удаленности. Характер северного костюма в большей мере соответствовал крестьянской эстетике.

Женский костюм по сравнению с мужским ярче выявляет черты местного своеобразия, а наиболее выразительным в художественно-образном решении является праздничный вариант, сохраняется традиционный покрой, но шили преимущественно из более дорогих, покупных тканей.

Региональные отличия, особенности северной женской одежды позволили ее выделить в северорусский комплекс женского народного костюма.

Северный костюм складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. К концу XIX-началу XX века он имел множество вариантов.

По всей северорусской зоне в качестве основной женской одежды бытовал традиционный комплекс рубахи с сарафаном. Обязательными элементами были головной убор, фартук/передник/или пояс, обувь. Одежда девушек и молодых женщин в праздники отличалась обилием украшений: бусы, серьги, кольца, браслеты, бреши.

Наиболее архаичной частью женского костюма была рубаха. Использовали грубое домотканое полотно/полотно/, различные хлопчатобумажные ткани: кумач, ситец/верх будничных рубах/, коленкор, миткаль/верх праздничных рубах/; лен, шерсть; полушерсть, пестрядь/смешанные ткани/.В отделке использовались тесьма, вышивки, кружево, покупные браные концы. Иногда рубахи крахмалили.

К традиционным относится и рубаха, состоящая из двух частей. Верхняя часть называлась “рукава”, а нижняя - стан, становина, станина/прямые полотнища, иногда с клиньями/. Региональные различия можно проследить даже в названиях, такие рубахи назывались еще ворот, воротушка, /мышница/.

Покрой верхней части рубах имел отличия: рубахи с цельными рукавами, пришитыми по утку ткани; с прямыми голиками, пришитыми по утку; с большим прямоугольным клином между рукавами полотнищем рубахи; с рукавами, пришитыми по основе ткани; позднее – рубахи на кокетке/приложения

Праздничным элементом одежды были парчовые коротены – нагрудная одежда на лямках/коротеньки, полушубок/. Вместе с сарафаном представляла единый ансамбль. Трапециевидный силуэт ее создавал дополнительный объем, поддерживал ритм костюма.

К концу XIX - началу XX века вместо рубах с сарафаном носят короткие кофты, аналогичные по покрою верхней части рубахи, отсюда их название: рукава, полурубашье, нарукавники и другие /приложения/. Шили изо льна, шерсти, полушерсти, сатина, бархата, миткаля и тюля.

Как самостоятельная часть одежды рубаха использовалась редко, в особых случаях, на покос, первый выгон скота/покосница/.

Северный костюм отличался и разнообразием сарафанов. Наиболее древний, косоклинный, до начала XX века бытовавший еще в Пинеге, соседствовал с более поздним прямым/широкий, сборчатый на коротких и длинных лямках/ и “современным” – на кокетке/юбка с лифом/.

Для шитья сарафанов использовались самые разные ткани, домашнего производства, покупные, как российские, так и импортные. Хлопчатобумажные ткани – кумач/красный, голубой/, ситец, реже сатин, бумазея, домотканая грубая или покупная китайка; льняное полотно; шерсть, в т.ч. привозные кашемир, гарус; смешанные ткани – пестрядь/лен, хлопок/, полушерсть, сукно. Праздничные сарафаны также шили из шелковых тканей – штоф, атлас, переливчатая /струйчатая ткань, с морями/ тафта, муар; а состоятельные поморки – из бархата и парчи. Для отделки сарафанов использовали вышивку, бахрому из золотых нитей, тесьму, шерстяной шнур, шелковые и кисейные ленты и кружева; позднее – оборки, полосы ткани контрастных цветов, кант из тесьмы, пуговицы, галун, хаз.

Названия сарафанам давались от вида ткани, от узора на ней. Косоклинные: синяк, китайник/синий/, костыч/лента от ворота до подола/, штофник. Прямые: кумачник, печатник или набивальник, дольник, пестрядинник или пестрядинные бумажники и нагольники /домотканые/, полушерстяные клеточники и сукманники, троелишный, штофный, шелковик, кашемирник и гарусник, тканник и тканевые хлопчатобумажные, ситник, травистый, датский/с ярким растительным узором, по аналогии с привозной тканью, но производство Владимирской губернии/, атласник.

В традициях у поморок, как у девушек, так и у молодиц, по большим праздникам было переодевание не менее трех раз: утром надевали самые нарядные и дорогие сарафаны из шелковых и кашемировых тканей, днем – тканники, а к вечеру наряд меняли на ситцевый и сатиновый.

Сарафан на кокетке/по покрою полуплатье/ с прямой сборчатой юбкой не получил широкого распространения на Севере.

Традиционный комплекс рубахи с сарафаном иногда дополняла нижняя юбка. Шили их из гаруса, льна, сукна, полушерстяной ткани, были они одноцветные, клетчатые, в продольную полоску. Но как самостоятельная часть одежды юбка могла входить в сенокосный костюм. Тогда тяжелый браный узор покрывал всю поверхность ее нижней части, поподолицы. В отдельных местностях поморки использовали юбки в качестве рабочей одежды.

Считалось правильным к сарафанам подбирать соответствующие ему другие элементы одежды, что позволяет порой их объединять в понятие “костям”. Подбирались к сарафану соответствующие рубахи. С праздничными сарафанами носили белые рукава из миткаля и коленкора, а так же шелковые кофты. С выходными ситцевыми и тканевыми сарафанами надевали рубахи с рукавами из полотна и из светлых ситцев, а к домотканым сарафанам подбирали рубахи из пестряди. Также подбирали фартуки и пояса. На Севере были традиционны длинные узкие ”передники”, широко орнаментированные. Подвязывались они высоко под грудь. Шили из соответствующих сарафанам материалов. С хлопчатобумажными сарафанами носили тканевые, ситцевые, сатиновые фартуки; с домоткаными – пестрядинные; с шерстяными – гарусные и кашемировые. В Поморье праздничные фартуки из гаруса и кашемира так же, как и подолы у соответствующих сарафанов, часто украшали вышивкой черным бисером и стеклярусом. С шелковыми сарафанами фартуки не носили, их подпоясывали.

Каждая деталь ансамбля северного костюма имела определенный смысл, она оберегала чело века от внешней среды.

Большое обережное значение закладывали северяне в пояс. Ткать узорные пояса умели все женщины. Поясом подпоясывали нательную, домашнюю, а большей частью и верхнюю одежду. Без пояса, как и без креста, ходить не полагалось. Деревенские детишки бегали в одних рубашках, но обязательно с поясом. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от лихого глаза, наговора и чужих жен.

Пояса на Севере изготовляли разнообразными способами: тканые на сволочке, на кружках или дощечках, бердышке; вязанные крючком и спицами; плетеные на пальцах и игле/в бутылку/. В декодировке поясов использовались известные геометрические мотивы: прямой и косой кресты, простые и гребенчатые ромбы, и др.

На плетеных поясах, как и вязаных, узор более прост и составляется из простого переплетения разноцветных нитей. Художественный эффект в них достигается благодаря избранным цветовым сочетаниям, цвета подбирали яркие. Наиболее распространенным цветом является сочетание всех оттенков красного и зеленого цветов по белой основе, с добавлением в кромку синей полосы. Иногда зеленый цвет заменяли, синим, что встречается редко, и еще реже – черным, красный заменялся на малиновый, что тоже встречается часто. Все пояса завершались кистями. Кисти могли быть одноярусные, просто одна кисть на конце, двух- и трехъярусные, когда над первой кистью делалось еще несколько. Также встречались кисти с двумя концами, т.е. из кисти на основном поясе идут уже два “хвостика”, которые тоже заканчивались кистями. Второй конец пришивался отдельно. Иногда вместо кисти делалась гроздь из мелких помпонов-шариков, которые и составляли кисть, делались они преимущественно на тканых поясах, но встречались довольно редко. Праздничные пояса украшались золотым шитьем, стеклярусом, прибасками, королечками.

Праздничные и будничные пояса отличаются не столько орнаментикой и цветом, сколько качеством и материалом. Новые пояса из цветного гаруса, льна, мулине, являлись праздничными, поношенные пояса или сделанные из грубой домашней шерсти употреблялись повседневно. Часто пояса делили на мужские и женские.

Все разнообразие и принципы головных уборов русского народного костюма нашли свое отражение и в головных уборах северянок, которые являются одним из самых важных и обязательных элементов женского костюма. Головной убор, как и повсеместно, отражает социально-возрастной статус женщины, степень экономической состоятельности ее семьи. Особенностью всех девичьих головных уборов является открытая макушка, в то время как женские уборы полностью закрывали волосы. По головному убору, его оформлению можно было определить, из какого уезда, а иногда и волости родом женщина. Наиболее дорогие и нарядные женщины носили в первые годы замужества, до рождения первого ребенка.

Уборы пожилых женщин были самыми скромными. Праздничные уборы в большинстве мест, особенно у девушек и молодых женщин, украшали золотым шитьем, речным жемчугом и бисером, галуном и перламутровыми плашками, блестками, цветными камнями, бахромой.

Шили из дорогих шелковых и парчовых тканей, из штофа, бархата. Будничные – из различных хлопчатобумажных тканей: холст, кумач, сатин, ситец, миткаль. Головные уборы были как на твердой основе картона/, так и мягкими. Головной убор составлял единое целое со всем комплексом одежды, поэтому определенные уборы носили в соответствующие дни и с соответствующей одеждой Праздничные уборы носили по самым большим праздникам, обрядовые – с обрядовой одеждой. Повседневно носили простенькие уборы и платки.

В будничные и выходные дни девушки носили ситцевые, шелковые и шерстяные платки, которые повязывали под подбородком или же сзади шее.

К девичьим уборам относятся различного вида повязки, на твердой основе и мягкие/сложенные в виде обруча шелковые косынки или палатки/; перевязки в виде усеченного конуса; почолки, коруны.

Самым распространенным женским головным убором долгий период был повойник/мягкая шапочка, верх – круг или овал на твердой основе, без отделки – будничный или у пожилых женщин; мягкий околыш спереди от 8 до 12 см, сзади сужается/. Местные названия повойников – кружок, сорока, сорока – по карельски, колпак, колпачок. Повойники были как будничные, так и праздничные/приложения

В обиходе у северянок были и другие головные уборы – сорока, сборник, кичкаилили поморская шапочка/высотой до 7 см, с плоским верхом, удлиненной затылочной частью/.

К началу XX века появляются шапочки – сколки, сшитые или сколотые из шелковой ткани с небольшими кустышками-рожками спереди.

Зимними меховыми шапками являются треухи, чабаки.

Поверх женских головных уборов, на плечах одевали различные платки, платы, шали. Большое распространение получили ситцевые платки из Карабанова, Александровского уезда Владимирской губернии.

Как свидетельство достатка девушки в северных деревнях, идя на гулянье, надевали на плечи до 10 шелковых платков, вниз подкладывали самый большой, а поверх – самый маленький, чтобы углы всех платков были видны. На руке девушки также держали несколько шалей одновременно. Про большие шали говорили: “концы до полу”, шали поменьше называли “полушалки”, а небольшие – “почалки” или “межумки”/Пинега/.

Шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма – скрывать форму женского тела.

Наличие в комплексе северного женского народного костюма нескольких рубах, сарафанов, головных уборов, платков и шалей, поясов и поясков характеризует одну из основных его региональных особенностей. Чем дороднее казалась крестьянка, тем красивее она считалась. Весной, в первый день выгона скота, молодица надевала на себя от трех до пяти юбок с широкой тканой или вышитой каймой и шла за водой на реку. Одна юбка виднелась из-под другой. Пожилые женщины придирчиво рассматривали узоры и решали, чья сноха рукодельнее.

Когда пинежская девушка шла на Метище, городовой праздник, из-под подобранного сарафана должен быть виден другой, так же, как платки и шали.

Стремление придать костюму пышность и величавость проявлялось в каждой детали праздничного комплекса

На примере пинежских, мезенских, каргопольских ансамблей женского костюма можно проследить наличие более частных региональных различий в рамках единого северного женского народного костюма.

Женская и девичья одежда Пинежского уезда Архангельской области устойчиво сохраняла свои черты вплоть до первой половины XX столетия.

Комплекс костюма повязочницы/так называли девушку, носившую на голове “повязку”/состоял из следующих основных элементов: рубаха, полурубашье, шелкового сарафана, коротены и головного убора – повязки. Обязательными атрибутами являлись также шелковые ярко-красные платки, которые носили на плечах, продевая концы под лямки сарафана и коротены, а также шейные и нагрудные украшения – бисерный наборочник, янтарные бусы и цепи с крестами.

Полурубашье, как правило, надевали поверх другой рубахи или даже нескольких, если наряжались на Метище. Рукава на запястьях подвязывали атласными лентами – “первязоцками”, по цвету их подбирали в зависимости от цвета сарафана – голубые, синие, лиловые, до темно-красных оттенков.

Для шитья сарафана/прямого, из шести полос ткани, верх собран под обивку, на лямках, подол подшит широкой полосой ситца/использовалась тафта и ее разновидность – шанжан/переливчатая, двоелицная ткань/.

На сарафан обязательно надевали пояс/ “опояску”/в виде широкой, грубой шелковой ленты, которую повязывали поверх узенького поясочка, концы ленты свободно – “струями” спадали на подол сарафана. Цвет лент также подбирали к цвету сарафана, не обязательно в тон, это могла быть и контрастная гамма: например, голубой сарафан и ярко-розовая лента.

Коротены/по покрою косоклинные/ шили из мишурной парчи с металлической нитью, серебристой или золотистой, с крупными темно-вишневыми бутонами цветов.

Повязка – высокой цилиндрической формы, на картонном каркасе, с лицевой стороны обшит недорогой парчой – позументом, а изнутри подбит ситцем. На Пинеге, также как и в других регионах Севера, сохранились традиции орнаментирования одежды, в том числе и головного убора. Налобная часть украшалась ажурной поднизью из бисера. Со стороны затылка повязку украшали тремя яркими шелковыми лентами с “ушками”, т.е. в виде банта. Эти ленты разноцветным каскадом спускались по спине. Повязка для девушки была настоящим украшением, ее “почетом”, но иметь такой головной убор могла только девушка из зажиточной семьи, и если в доме было несколько дочерей, то столь дорогой наряд доставался только старшей и был ее приданным.

В комплекс одежды с повязкой, сарафаном и котеной, входили и три ярко-красных шелковых платка. Первый платок стягивался на шее медным или серебряным кольцом/кто побогаче – золотым/, концы расправлялись на груди или прятались под сарафан. Есть и другой способ: концы платка укладываются на груди “в перекрест”, уголки аккуратно расправляются на груди, чтобы не было “морщин”.

Второй платок также накладывали на плечи, а его концы, каждый соответственно своей стороне, продевались/от головы/под лямки коротены и укладывались на плечи “крылышками”.

Третий, верхний, накладывали на первые два, концы пропускали под лямки коротены/от плеча/ и спускали на грудь/ это были “перышки”/.

Техника продевания платков была строго определена, за этим следили, и если что-то неладно, на гулянье могли и просмеять.

Шейные украшения, которые повязочница носила на шее, в названиях и описаниях имеют расхождения/наборочник, ожерелок, перлышко/.

Нагрудными украшениями являлись янтарные цепи с крестом. Одновременно могли надеть до пяти нитей, которые, спускаясь рядами одна за другой, украшали девичью грудь.

Среди других украшений в костюме повязочницы были жемчужные серьги – “кошели”, “пятиножки”, “семиножки”. Они имели форму петли и завершались подвесками – бусинками. Кроме того, на правой руке носили серебряные браслеты и кольца.

Обувь к такому наряду надевали кожаную, ботиночки на каблучке, с высоким голенищем на шнуровке.

Надевала свой наряд повязочница в большие весеннее – летние, как правило, престольные праздники. Если девушку после такого праздничного гулянья просватали и родители соглашались отдать ее в замужество, то комплекс костюма с повязкой был свадебным нарядом невесты, в нем она венчалась.

Наряд пинежской девушки – повязочницы является одним из ярких, интересных примеров, свидетельствующих о самобытности, богатстве и разнообразии народного костюма русских жителей различных регионов северного края.

Девичьи костюмы из Мезени, состоящие из широкой юбки, белой кисейной рубашки с полукороткими рукавами и безрукавной “коротены”, обшитой золотым позументом, девичьей повязкой с широкими лентами, сохранились неизменными от XYIII века. Костюмы же молодых женщин являются очень интересным сочетанием остатков старины с модой 90-х годов XIX века. Мезень в XYIII веке по приказу Екатерины II была объявлена городом, но вплоть до недавнего времени имела сообщение главным образом водными путями, поэтому там дольше сохранялся старинный костюм как обрядовый, т.е. девичий костюм невесты. Но и в такие отдаленные места проникло влияние моды, тем более, что какая-то часть жителей, занималась рыбным промыслом, имела определенный достаток. Воспитанные в уважении к традициям, молодые женщины старались в своем костюме сохранить что-то от старины, а что-то прибавить от моды. Так были не тронуты бархатные кички, надеваемые сверх женского повойника.

Очелье кички закрывали шелковым красным платком/сложенным сначала косынкой, а затем в виде ленты/, который завязывали спереди, а из кончиков делали ушки. Получался типичный по форме купеческий женский головной убор, широко распространенный в первой половине XIX век.

Сохранившиеся же до настоящего времени платья шили из шелковой материи “шанжан” с отрезным лифом и пышными вверху рукавами, какие носили в конце 90-х годов XIX века. Юбку/ на две четверти от низа/ отделывали узким белым, машинной работы кружевом, таким же кружевом украшали и ворот. Это платье в Мезени называется “сарафан”! Старинное название указывает на то, что, по-видимому, еще в середине XIX века молодые женщины действительно носили сарафаны. На плечи обязательно накидывали шелковую или полушелковую шаль с кистями, с крупным тканным рисунком двух или более цветов. Качество шали – а каждая женщина стремилась иметь несколько – служило вывеской достатка ее хозяйки.

В Каргополе верхней женской одеждой был “балахон”- летняя полукороткая без подкладки одежда из шерстяной довольно плотной ткани домашнего производства. Ее покрой – плотно облегающий лиф до талии, к нему пришита баска – прямая, чуть расширенная в боках, а на спине она сделана из трех частей, создающих три глубокие расклешенные фалды. Надо отдать должное этому виду крестьянской одежды – покрой ее интересный, и “балахон” хорошо сидел на тонкой девичьей фигуре, а четкость фалд на спине свидетельствовала о знании правил положения нитей ткани на них. Сарафан из холщевой набойки и рубашка был будничной одеждой крестьянок, но праздничные кашемировые сарафаны, обычные для Каргопольского края, широкие, прямые /по покрою/, по верхнему краю они были заложены небольшими складками, которые из – под обшивки свободно расходились на груди, а затем скреплялись фартуком – обязательной частью праздничного костюма. Белые/праздничные/ рубашки имели широкие пышные рукава, но не длинные, с облегающими вышитыми манжетами, обшитыми по краю довольно широкой, заложенной мелкими складками кружевной оборкой. Праздничные фартуки,.. по обычаю, из той же ткани и того же цвета, как и сарафаны… Кичка, или, вернее, “кика с рогом”, как наиболее древний и дорогой головной убор сохранялась главным образом в более зажиточных крестьянских семьях, и в конце XIX века ее носили по большим праздникам, но не с сарафаном, а с платьем/крестьянский вариант городского модного платья 90-х годов XIX века/. Это “старинное платье” шили из шелковых на бумажной основе тканей с тканым цветным рисунком.

Всю одежду, кроме верхней, женщина изготовляла себе сама, как сама плела, вышивала, ткала и вязала. Эти умения передавались от матери к дочери, обучать девочку ремеслам начинали с 4-5 лет, а к своему совершенствованию – пятнадцати – шестнадцати годам она должна была сама приготовить себе приданное: тканые и вышитые полотенца, скатерти, подзоры и наволочки, десятки метров самостоятельно сотканного холста, праздничные одежды. “Имея чутье на соразмерность и красоту, будучи лично заинтересованной, девушка, женщина нередко создавала себе одностильный, высокохудожественный и, конечно же, индивидуальный наряд”