

Копцева Татьяна Анатольевна
Tatiana Koptseva

кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
Ph.D., senior researcher of the Federal State Budget Institution «Institute of Art Education and
Cultural Sciences of the Russian
Academy of Education», Moscow
e-mail: koptseva@yandex.ru

Бобыкина Наталья Юрьевна
Natalia Bobykina

стажер ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования»,
руководитель текстильной мастерской Творческого
центра культуры и искусства «Артмосфера», Москва
Intern of the Federal State Budget Institution «Institute
of Art Education and Cultural Sciences of the Russian Academy of Education», Head of the textile
workshop of the «Artmosfera»
Creative Centre for Culture and Art, Moscow
e-mail: naboba@yandex.ru

ОБУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: К ВОПРОСУ СЕМАНТИКИ ЦВЕТА

Teaching traditional folk embroidery to children and adults: on the issue of color semantics

Ключевые слова: обучение, традиции, народная вышивка, традиционное народное искусство, символика, выбор, цвет, обучающиеся.

Keywords: training, traditions, folk embroidery, traditional folk art, symbolism, choice, color, students.

Аннотация. В данной статье описываются некоторые аспекты изучения значения цвета в искусстве древних народов и его символики, отмечается, что особый интерес представляет преобладание красного цвета в вышивках XVI-XIX вв., осуществляется «палеонтологическое» исследование слова «красный» и его связь со словами «образ», «красота» и др. Делается вывод о том, что потеря смыслов красного цвета вышивки способствует потере вековых традиций народов России в части символической основы декоративно-прикладного искусства. На основе выводов проведенного естественного эксперимента и анкетирования выявляется необходимость создания благоприятных педагогических условий с целью сохранения традиций и возможности использования индивидуальной цветовой палитры вышивальщика, соответствующего предпочтениям самого вышивальщика, без ущерба бытующей в этом регионе цветовой символической традиции.

Abstract. This article describes some aspects of the color values in the art of ancient peoples and its symbolism, it is noted that of particular interest is the predominance of red colors in the embroideries

XVI-XIX centuries, is "paleontology" the study of the word "red" and its link with the words "image", "beauty" etc. concluded that the loss of red color embroidery meaning promotes the loss of the Russian peoples ancient traditions in the part of the decorative art symbolic basis. Based on the findings of the natural experiment and the survey revealed the necessity of favorable pedagogical conditions creation for the purpose of traditions preservation and the possibility of using individually color palette of the embroiderer, appropriate to the nature of the embroiderer, without prejudice prevailing in this region, the color symbolic tradition.

**Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания 2019 года
(номер для публикаций 27.7394.2017/8.9)**

Учитывая, что современное художественное образование вовлечено в процессы глобализации и цифровизации, сохранение отечественных традиций, уходящих своими корнями в народное декоративно-прикладное искусство, является важной задачей системы образовательных отношений [1]. В данной статье мы хотели бы рассмотреть исторические особенности развития цветовых предпочтений разных народов и их влияние на продукты художественной деятельности (в нашем случае – это искусство вышивки). Цель данной статьи заключается в выявлении особенностей традиции выбора цветовой гаммы народной вышивки, обоснование возможностей использования этих знаний на курсах обучения традиционной народной вышивке, что в свою очередь будет способствовать модернизации профессионального художественного образования, дальнейшей разработке эффективных образовательных технологий.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:

1. Определить значение красного цвета в культуре древних народов.
2. Выявить необходимость использования красного цвета при обучении традиционной народной вышивке в настоящее время.
3. Рассмотреть вопрос использования других оттенков цветового спектра для вышивания традиционных народных узоров России и сохранения сложившихся традиций обучения.

Исследователями традиционной народной вышивки было давно отмечено интенсивное использование красного цвета в вышивках и народных костюмах народов России, в том числе русских, татар, украинцев, белорусов, удмуртов, чувашей и др. [4; 11]. Анализ исторической литературы позволил понять, почему выбор пал на красный цвет и какова его символика в искусстве древних народов, в искусстве игрушки, народного костюма, в том числе и в вышиваемом узорочье.

В истории искусства известны архетипические цвета, которые человек «подчинил» себе, сначала в ритуальном декоре, в живописи, а затем и повседневной жизни [9]. Красный или пурпурный цвет считался цветом знати в древнем искусстве Египта, Греции, Китае, Индии, Римской империи и др. Лазутина Т.В. отмечает, что в искусстве Древнего Египта «цвету принадлежит важная роль – выступать в качестве символа» [5, с. 274]. По мнению исследователя, красный цвет у египтян использовался при создании образов, передающих яркие эмоциональные переживания и олицетворял дихотомическое – двойственное эмоциональное действие на человека, две непересекающиеся части бытия: добро и зло, любовь и

агрессию и др. Дихотомия (греч. – *dichotomia*, *dicha* – две части и *tome* – сечение) – это деление на две части, несовместимые друг с другом [13]. Использование символики цвета в древнем искусстве – это олицетворение четырех природных стихий (что можно отметить при обучении детей), – вода, воздух, земля, огонь, – символы которых позволяют постичь невидимое, божественное и визуализировать его в конкретные образы [6, с. 171].

Изучением цвета занимались такие известные философы, как Пифагор, Аристотель и др. В период христианства, а особенно в эпоху Возрождения, цвет стал рассматриваться как «проявление метафизического света», воплощенного в природе [5]. В эпоху Нового времени к вопросу исследования символики цвета обращались такие известные философы, как Ф. Бэкон, И. Кант, Дж. Локк, Д. Юм и др., позднее этот вопрос изучался поэтами и художниками, такими как И.В. Гёте, В.В. Кандинский, М.К. Чюрленис и др.

При обучении взрослых важно подчеркнуть, что символ – это «идейно-образная конструкция», «определенная форма знаний человека или для человека при помощи образа или стилизованного знака» [14, с. 386]. Цвет в этом вопросе играет важную роль для человека, обеспечивая «возможность общения с богами» [14, с. 386], при визуализации невидимых божественных сил обозначая тем или иным цветом части природы, иерархию божеств и человеческого общества, формируя для себя особые цветовые каноны. В буддизме определено пять важных цветов: белый, красный, желтый, зеленый, синий, как элементов космической системы мироздания, имеющих возможность вместе представить полную его модель. Среди основных цветов древнего Египта особое место было определено белому и красному цветам. Белый, как божественный цвет, противопоставлялся красному, как атрибуту воплощенного на земле бога – фараона [14, с. 387]. Значит, в этом случае белый и красный – это пара, обозначающая взаимодействие божественного с земным.

В традиционной народной вышивке России наблюдается та же иерархия символов и цветов, но особое отношение проявляется к красному цвету, о чем необходимо говорить обучающимся разного возраста. По мнению Н.П. Гринковой слово «красный» имеет корень *рас-*, который объединяет его со словами «украсы», «красота» и имеет в русском языке обозначение «превосходный», «хороший», «лучший» [3, с. 185]. К ним относятся такие словосочетания, как «красная изба», «красный угол», «красное крыльцо», «красный поезд» и др., определяющие чистоту, святость, торжественность, важность названных мест. В таком случае глагол «красить» и существительные «краски» и «красный» определенно происходят от одного слова и непосредственно связаны со словами «красота», «украсы» и «украшение». С корнем *ras* || *raz* связано и другое слово «образ», которое по словарю И.И. Срезневского обозначает в том числе «икону», «знак», «символ» [13]. Такой «палеонтологический» анализ значения красного цвета позволил Н.П. Гринковой сделать вывод о том, что красный цвет в вышивке является символом проявления божественного образа на земном уровне. Вышивание или ткачество красного узора на белом полотне – это проявление на белом свете (божественном, светлом) красного (земного) воплощения модели

космической системы мироздания. Знакомство детей и взрослых с этимологией и символикой цвета в дальнейшем способствовала зарождению у них интереса к искусству, осуществлению учащимися поисковых работ.

Интересна этимология и слова «узор». Его происхождение Н.П. Гринкова ведет от слова «взор», объясняя это общим корнем «зор», восходящим к эпохе раннего феодализма. Слова «узор» и «узорочье» связаны с такими словами, как «заря», «жар», «солнце», «небо» (горный мир, -зор -гор) и являются их символами и знаками [3, с. 183]. Узорочье обязательно связывалось с традиционными обрядами, часто играло роль даров и жертвоприношений.

Красный цвет распознается быстрее, чем другие цвета, в связи с его самой большой длиной волны (620-760 нм) и попаданием первым в поле зрения человеческого глаза [10, с. 7-8]. Эта психофизиологическая «активность» красного цвета, скорее всего, определила выбор красного цвета, как основного в русской традиционной вышивке. При формировании образовательной стратегии обучения народной вышивке в прошлом и ныне семантике этого цвета уделяется особое значение. Многие образовательные программы по декоративному и народному искусству включают такие учебные разделы как «Цвет и образ», «Цвет и символ».

На выразительные качества красного цвета указывали многие исследователи, подчеркивая его символическое значение в произведении. Природные ассоциации красного цвета, как цвета закатного солнца, крови и огня, оказывали влияние на вышивальщицу, в старину она осознанно отдавала именно этому цвету предпочтение. Каковы предпочтения современных вышивальщиц? Оказывает ли на их предпочтения тенденции современного искусства, изобилие и дешевизна современных синтетических красителей нитей?

В результате проведенного естественного эксперимента, опроса на тему «Твой любимый цвет» и педагогических наблюдений удалось определить цветовые предпочтения современных детей и взрослых к выбору цвета на занятиях традиционной народной вышивки. Была использована проективная методика «Домики» О.А. Ореховой [8], которая показала, что многие дети отдают предпочтение черному, фиолетовому и разным оттенкам сиреневого и розового цветов. У взрослых любимый цвет определялся при выборе цвета вышиваемых изделий на практических занятиях, среди которых преобладали зеленый, сиреневый и коричневый цвета.

Социокультурная среда XX-XXI вв. привнесла в человеческое общество атеистическое мышление и изменила отношение к цвету предметов искусства. Вышитые узоры стали украшением, а не связью с божественным миром. На первый план вышло не сакральное значение узора, а мастерство художника, его знания по цветоведению и умение показать цветовой гаммой свою историю восприятия внешнего мира. В этой связи перед руководителем курсов по традиционной народной вышивке встает вопрос, какой цвет выбирать при обучении вышивке, если традиционный красный цвет не воспринимается самими обучающимися как предпочтительный.

Имющийся опыт изучения и обучения вышивке в Балашихинском центре искусств и ремесел и творческом клубе «Светлица» при Балашихинской картинной

галерее, обучения вышивки на уроках технологии и внеурочных занятиях в общеобразовательных школах г.о. Балашиха Московской области (2018-2019 гг.), занятиях со взрослыми группами в Творческом центре культуры и искусства «Артмосфера» г. Москвы (2017-2019 гг.) показал, что все чаще и чаще обучающиеся на курсах традиционной народной вышивки выбирают для вышивания зеленый, синий, коричневый и многочисленные оттенки фиолетового и сиреневого тонов, отказываясь от традиционного красного цвета. На выбор цвета вышивки оказывает влияние внешней среды, повсеместное использование ярких фиолетовых и сиреневых цветов в сувенирах, рекламе, мультипликационных фильмах русского и иностранного производства, что, несомненно, изменяет отношение к традиционному красному цвету, уводя его на второстепенный план.

Детские и взрослые группы обучения вышивке становятся невосприимчивыми к красному цвету, где-то даже отрицательно относящимися к нему. Тем интереснее становится опыт вышивания традиционно красных образцов другим цветом или даже несколькими цветами. В этом случае получают предметы искусства, целиком откликающиеся на спектральную чувствительность глаз вышивальщика и выражающие ее отношение к внешнему миру и цвету характера самого человека (по М. Люшеру, [7]). Дети 8-12 лет выбирают чаще всего черный или сиреневый цвета, взрослые используют вместо красного розовый, фиолетовый и сиреневый цвет вышивальных ниток. Если следовать концепции структуры цвета М. Люшера [7] и его понимания 4-х цветного характера человека, то становится понятным выбор цвета современными вышивальщиками. Но это, к сожалению, отдаляет нас от традиции.

В истории развития крестьянской и городской вышивки, можно увидеть, что в некоторых областях России, где в доступе находится цветное многообразие вышивальных нитей, используются нехарактерные для русской традиции оттенки мулине [2]. Это связано еще и с тем, что вышивальщицам не хватало ниток определенного цвета и они вводили в свои узоры другие цвета ниток, которые привозились в поселения бродячими торговцами-разносчиками.

Таким образом, сегодня при преподавании вышивки на курсах дополнительного профессионального обучения, было выявлено следующее: отход от традиции красного цвета в вышивке в среде молодежи и взрослого населения; активное использование оттенков сиреневого и фиолетовых тонов; нежелание использовать чистые цвета, традиционно бытующие в народной среде России; особенность характера (по Люшеру [7] самого вышивающего человека влияет на выбор цвета вышивки.

Мы проследили традиционность использования красного цвета в вышивке прошлых веков, потерю сакральности традиционных узоров сегодня и влияние цвета характера вышивальщика (по Люшеру, [7]) на конкретный узор. Выявленная проблема требует дальнейшего изучения вопроса сохранения традиционности в выборе цвета вышивки. Начатые исследования будут продолжены в процессе проведения занятий по традиционной народной вышивке среди молодежи и взрослого населения.

Авторы выражают благодарность за поддержку работы и полезные рекомендации:

Илькевичу Борису Владимировичу, доктору педагогических наук, профессору, академику международной академии наук педагогического образования;

Фоминой Наталье Николаевне, доктору педагогических наук, члену-корреспонденту Российской академии образования, заведующей лабораторией музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования».

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М. Возможности современных педагогических технологий в непрерывном художественном образовании [Электронный ресурс] / Е.М. Акишина // Педагогика искусства. – 2018. – № 2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_8-14.pdf. – Дата обращения: 18.11.2019г.
2. Бобыкина, Н.Ю. Происхождение вышитых орнаментов [Текст] / Н. Ю. Бобыкина. – М.: ИП Скороходов В.А., 2014. – 208 с.
3. Гринкова, Н.П. Термины вышивания в русских диалектах [Текст] / Н.П. Гринкова // Учен. зап. ЛГПИ. – Ленинград, 1939. – Т. XX. – С. 173-191.
4. Кашекова, И.Э. Национальные особенности русского искусства в современных авторских произведениях народных мастеров: развивающий потенциал игрушек [Текст] / И.Э. Кашекова // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 01.11.2018. – Том 7. – № 4. – С. 778-789.
5. Лазутина, Т.В. Символика цвета в искусстве Древнего Египта [Текст] / Т.В. Лазутина // Теория и практика общественного развития, 2015. – № 18. – С. 273-275.
6. Лазутина, Т.В. Символика цвета в языке дизайна [Текст] / Т.В. Лазутина // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 17. – С. 170-172.
7. Люшер, М. Цвет вашего характера [Электронный ресурс] / М. Люшер. – М. Вече, 1997. – URL: <https://avidreaders.ru/book/cvet-vashego-haraktera.html>. (дата обращения: 08.09.2019).
8. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций. Типология развития. Монография. – СПб.: Речь; – М.: Сфера, 2008. – 176 с.
9. Пастуро, М. Красный. История цвета; пер. с фр. Нины Кулиш [Текст] / М. Пастуро. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 160 с. (Серия Библиотека журнала «Теория моды»).
10. Прокопенко, В.Т. Психология зрительного восприятия [Электронный ресурс] / В.Т. Прокопенко, В.А. Трофимов, Л.П. Шарок // Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2006. – 73 с. – URL: <https://avidreaders.ru/book/cvet-vashego-haraktera.html>. (дата обращения: 08.09.2019).
11. Севрюкова, Н.В. Отражение народных художественных традиций в духовно-нравственном воспитании учащихся [Текст] / Н.В. Севрюкова // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2018. – Том 7. – № 4. – С. 731-741.
12. Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам [Текст] / И.И. Срезневский. – СПб.: Издание Отделения русского языка и словесности Императорской АН, 1893. – Т. 1. – 1420 с.
13. Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – URL: <https://terme.ru/termin/dihotomija.html>. (дата обращения: 07.09.2019).
14. Шалимова, Л.А. Социокультурные категории цветовой символики [Текст] / Л.А. Шалимова // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 1 (50). – С. 385-388.