Дещо з історії української народної вишивки та сорочки

Сорочка - один з найдавніших елементів народного вбрання слов’янських народів і є його основною складовою частиною. Будучи найстарішим видом шитого народного одягу, вона найдовше затрималась в народному побуті – аж до наших днів.

Оригінали українських сорочок збереглись у музеях, починаючи лише з ХVIII ст. Це пояснюється тим, що полотно не може зберегтися більш тривалий час. Про більш ранні сорочки, їх оздоблення і крій можна судити лише з малюнків та розписів, що залишилися ще з часів Київської Русі.

Сорочка – захисний кокон людини, це спідній одяг, перша одежина і в ній можна було ходити тільки вдома. Сорочки з домотканого полотна носили протягом усього року бо у них влітку не жарко, а зимою не холодно.

Виходячи за ворота жінка одягала свиту або керсетку, у Західній Україні кептар чи кожушок. Не гоже було виходити за ворота без плечового одягу навіть у плахті чи спідниці. Це правило стосувалось так само й дівчат. У більш теплих районах – на Півдні та на Заході - керсетка не була обов’язковим елементом одягу, але у цьому випадку на сорочках спереду, а іноді й ззаду вишивались погрудки.

Сорочку завжди шили з нефарбованого вибіленого льняного чи конопляного полотна. У давні часи чоловічі й жіночі сорочки були однаковими за кроєм і сягали довжиною майже до кісточок. Найдовшими були чернігівські та вінницькі сорочки, їх носили з великим напуском і в такому силуеті жінки були схожі на древніх скіфських баб. Напуск давав можливість багато чого носити і ховати за пазухою. Дівки для забави насипали туди насіння, і віртуозним ударом коліна по напуску викидали його назовні через розпоріх, вправно ловлячи насінини на льоту. Потрібно було мати неабияке вміння, щоб носити такий одяг, комфортно себе почувати і не плутатись, не спотикатись у ньому. На свято жінки вдягалися за допомогою подруг. Особливо складно було самій дівчині впоратися з головним убором, на який чіплялося безліч стрічок, квіток, пір’їн. З плином часу одяг значно спростився, зникли складні головні убори, незшитий поясний одяг, сорочки вкоротилися, перетворившись на вишиті блузи.

Чоловічі й жіночі сорочки, в залежності від їхнього призначення, а також від заможності сім’ї шилися з полотна різної якості. Найтонше й найбіліше полотно використовувалось для пошиття святкових сорочок. Повсякденні сорочки шили з грубішого сіруватого полотна. Полотно гіршої якості використовувалось також для частин сорочки, які закривалися іншим одягом.

Сорочки та іншу полотняну білизну завжди виготовляла в домі жінка для всіх членів своєї родини – цей обов’язок покладався на дружину та старших дочок. Наречений приносив у дім з рідної сім’ї кілька сорочок, які йому готувала матір або сестра. Якщо від моменту заручин до весілля був деякий час, то наречена готувала білизну для майбутнього чоловіка, і часто вже на весілля жених був одягнений у сорочку, що її для нього пошила й вишила молода. Весільні рушники та сорочки дівчата вишивали наперед програмуючи собі долю, тому їхня увага цілком була зосереджена на тому об’єкті, заради якого вони це робили, не думаючи про те щоби як-небудь поскоріше закінчити те шиття, закинути його десь у дальній куток та мерщій побігти на вулицю. Ці знання баби й матері передавали своїм донькам та онукам, вони говорили, що дівчина, вишиваючи, сама призиває, готує собі долю. Під час вишивки потрібно мати гарний настрій, позитивне мислення, думати про свого нареченого, який він буде гарний, який добрий, який розумний, який працьовитий, які в них будуть гарні діти, як вони будуть заможно й щасливо жити, і усе це, як код, зашивається у будь-яке шитво. Зараз мало хто з дівчат відвідує вишивальні студії та гуртки, основна частина дітей вишиває на уроках праці “з-під палки”, пригадуючи при цьому відповідні вірші про прокляте Богом шиття, де вишивала кріпачка, яку заставляли це робити. Уявіть собі, що понесе у собі виготовлена таким чином річ. Але, в основному, вишивані речі випромінюють добро, випромінюють любов. Має значення, хто вишиває, як вишиває, з яким серцем вишиває.

У деяких місцевостях України існує повір’я, що навіть дочка не повинна вдягати сорочку матері, щоб не повторювати її долю. Тому взагалі не варто вдягати сорочку “з чужого плеча”, бо давитиме інша енергетика, вступаючи у протидію з нашою. Відомі випадки, коли актрисам доводилося перевдягатися посеред концерту в інші речі, бо сорочка починає прямо душити, хоч і ідеально підходить за розміром. Є люди, що дуже чутливі до таких проявів.

Дуже часто у наш час на сорочках вишиваються будь-які орнаменти без розбору, аби тільки узор сподобався. Так рушникові орнаменти частково або повністю використовуються для вишивання на сорочках і навпаки. При цьому композиція орнаментів іноді просто перевертається догори чи донизу, і це вже вважається готовим зразком для вишивки рушника чи сорочки. Так вчинили на Західній Україні, де рушників взагалі раніше не було, а потім їх стали вишивати, використовуючи для цього сорочкові орнаменти. Якщо це просто декоративний рушник, то композиція орнаментів на ньому не має такого важливого значення. Якщо ж це річ ритуальна, або це сорочка, яку людина вдягає на себе і носить її тривалий час, то перш, ніж вишивати таку річ, необхідно хоч трохи вивчити і історії, і теорії, і багато дечого іншого, щоб не завдати собі шкоди.

Шитво є процесом магічним. У даному випадку слово “магія “ перекладається як дія. Шитво - це дія нанесення на тканину сакральних знаків. Зараз ніхто не може точно встановити, хто першим придумав оті знаки і сказав, що їх треба вишивати саме так. Ці знання передані нам разом з традиціями. Традиції це те, чим ми ще можемо пишатися. Цивілізований світ давно їх уже втратив. Але первинне губиться у незапам’ятних часах, коли люди ще напряму мали спілкування з Всевишнім, коли були відкриті духовні органи, і через них вищі знання переносились у матеріальний світ, трансформуючись і розвиваючись у ньому.

Українська сорочка мала велике обрядово-ритуальне значення в житті простого народу. Такі сорочки, що призначались на свята, весілля завжди шились з цілого шматка полотна, багато і щедро оздоблювались вишивкою. Літні жінки вишивали собі сорочки “на смерть”. У давнину в багатьох областях України весільна сорочка одягалась тільки один раз за життя і другий раз “на смерть”. З плином часу цей обряд дещо пом’якшився і таку сорочку дозволялось одягати, коли жінка була “посаженною матір’ю” у своїх хрещеників, а далі вже дозволялось приходити у ній до храму на великі релігійні свята. Такі сорочки мали магічно-містичні якості і супроводжували людину протягом усього життя.

У сучасному мистецтвознавстві вважається, що жінки вишивали для того, щоб лише прикрашати свою хату, одяг, побутові та ужиткові речі, тим самим створюючи затишок у своїй оселі, її неповторний стиль і колорит. Про це написано велику кількість статей, наукових робіт. Насправді всі ці речі у першу чергу несуть на собі обрядову сакральну функцію, а вже у другу чергу вони є речами декоративними. Мудрі говорять :”Бог – це краса, і той хто промовить слово “краса” спасенним буде”. Тут нема суперечностей, але треба розуміти, що краса – вторинне, вона підпорядкована первинній сакральній функції, яку несе дана вишивка. Давня вишивка несе на собі священні знаки світу, її узори геометричні, вони повторюються і гармонійно укладаються у певній послідовності, у певному порядку на рукавах, на манишках та інших деталях крою.

Коли життя було підпорядковане календарю і, пов’язаному з ним циклу землеробства, вишивка мала багато зображень і символів культів родючості, землеробських культів. У гармонійному зв’язку зображалися всі стихії – сонце, місяць, зорі, вогонь, повітря, земля і вода. Люди працюючи із землею, водночас працювали і спілкувалися і з духами природи, з духами землі, вогню повітря, води. Коли почала процвітати індустріалізація і ця потреба зникла, людина втратила сакральний зв’язок із землею. Уже не треба було вдягати чоловікові на косовицю чи сівбу спеціальні сорочки, які носив дід-прадід зі спеціальними знаками, бо всі роботи виконувала техніка. Форма та декор сорочок залишились, але орнамент почав грати суто декоративну роль. Чомусь Бог попустив так, що раптом такий значний пласт інформації втратився і сакральна вишивка замінилася на пишний декор. Це почалося з приходом до нас, так званої, “брокарівської” вишивки.

Брокар і його компанія виникли у середині ХІХ ст., тому вишивки з їх мотивами не належать до нашого старовинного народного мистецтва, хоч бувають кремі курйозні випадки, коли майстрині копіюють, відроджують саме такі вишивки, такі мотиви, вважаючи їх нашими народними, втраченими. У селянському середовищі “брокарівщина” поширилася у середині ХІХ ст. Найбільший розголос цих вишивок наступив у кінці ХІХ - поч. ХХ ст. Необхідно відмітити, що саме тоді в Україні поширилася техніка вишивання “хрестиком”, до того часу його у вишивці її вживали дуже мало. Сумно також визнавати, що такі вишивані речі демонструються за кордоном, і видаються як наше старовинне народне шиття. На зламі ХІХ-ХХ ст. в Україні відбувається кардинальна зміна художньо-образного вирішення народної вишивки, зокрема рушників. Пояснюється це поширенням техніки хрестика. Він відомий у Європі з ХVІІІ століття, а в Росії та Україні – з початку ХІХ століття. Цією технікою вишивали у містах та у панських маєтках різноманітні предмети інтер”єрного призначення: декоративні панно, оздоби на меблі, скатерки, серветки, тощо. Здебільшого це були натюрморти, пишні букети з об”ємно-живописними формами квітів, багатою гамою колірних відтінків. У народному вишиванні ця техніка викликана появою нових рослинних натуралістичних мотивів у червоно-чорній гамі. Техніка хрестика поступово витісняє давні засоби шитва, сталу колористичну гаму, традиційні орнаментальні мотиви. Майстрині почали надавати перевагу натуралістичним мотивам троянд, гвоздик, лілій, жоржин, хмелю, винограду, які широко поширились через друковані та рекламні взірці, дешеві альбоми у псевдонародному стилі.

До “брокарівських” вишивок відносяться усі натуралістичні квіти, рози, вази, пави, папуги, пір’я, китиці або їх елементи, ці речі видно здаля. На старих фотографіях, де сфотографовані, наприклад мама, дочка і бабуся, старше покоління у традиційних сорочках, а молоде одягнуте по новій моді. Згубний вплив на розвиток народної вишивки виявили і тогочасні театральні колективи, які виготовляли для сцени костюми, стилізовані під народний одяг. Для їх оформлення використовували “брокарівську” вишивку, яку добре видно здаля зі сцени. Навіть видатні актори та актриси вдягали на сцені таке вбрання. Добре відомо, що саме актори часто стають законодавцями мод, і всі, особливо молодь, переймають їх стиль. Це саме сталось і у той час.

Існує видання ХІХ ст. старих народних узорів, яким займалась мати Лесі Українки – Олена Пілка. Вона збирала стародавні українські узори, багато писала про псування нашого українського хисту, і що та мода йде згори, з модних журналів аж до простих швачок. Коли повсюдно з’явилися в орнаментиці мотиви рози, то ними почали зашивати геть усе - пишні смуги на рукавах, всуціль заквітчані рушники. Вважалось, що чим більше нашито і чим пишніше, тим краща майстриня. Майстриню цінували теж і по кількості нашитого. Такі критерії оцінки призводили до аляпуватості вишитого виробу, навіть виникло таке порівняння: гарні рукави, ніби у кров вмочені. Деяким з таких сорочок народ дав назву “узір “пекло”, бо він нагадує червоно-чорне місиво диму і вогню. Чоловічі сорочки теж почали вишивати квітами, хоча переважна більшість узорів усе ж залишилась геометричною, але у фондах музеїв достатня кількість чоловічих сорочок вишитих розами, гвоздиками і навіть ліліями (символ лілії суто жіночий). Ці сорочки дуже декоративні, тому мистецтвознавці у захваті від них. Дуже часто такі вироби рекламують працівники телебачення, не розуміючи сакрального значення істинно народного вишиття. Таким чином сталася підміна сакральної вишивки, і це співпало у часі з відчуженням людей від землі. Відійшли у забуття біло-сіре ткання, червоне ткання, вишивка червоно-чорна, червоно-синя, у різних комбінаціях геометричні орнаменти. Замість традиційних орнаментів на рушниках з’являються різноманітні червоно-чорні квітки.

Таким чином сталася підміна сакральної вишивки, і це співпало у часі з відчуженням людей від землі. “Брокарівські” узори називаються поза регіональними бо вони не мають нічого спільного з давніми традиціями, з колоритом, який був на тих теренах. “Брокарівська” вишивка зараз у музеях виділена окремо. Нажаль більша частина українців вважає, що наша давня народна вишивка – це червоно-чорні крупні квіткові мотиви вишиті хрестиком. Це думка докорінно не вірна, бо саме через проникнення “хрестика” у нашу вишивку втрачені майже всі, окрім гладі, інші стародавні вишивальні техніки, які тепер ми повинні відроджувати. Мало хто сьогодні знає про багатство наших старовинних народних швів і вміє ними користуватися.

Але поступово вишивальниці навчилися домагатися цілісності, ритмічного співвідношення білого тла рушника і яскравої насиченої вишивки. Мотиви, збагачені власною творчою фантазією вишивальниць, далеко відійшли від першоджерела й у кожній місцевості отримали своє трактування.

Техніка хрестика вдосконалювалась нашими майстринями і набула дещо нового звучання. Вона часто імітує традиційні шви, як більш легкий і доступний засіб зображення. У зв’язку з цим на Київщині з’явилась нова техніка вишивки - “обманна мережка”, на Чернігівщині вона звалась ”фальшиве вирізування”, широко побутувала ця техніка і на Вінниччині. Вона справляє враження ажурної наскрізної техніки, яка полягає в тому, що напівхрестиком зашивається тло узору через один, а сам узор залишається білим і сприймається як орнамент. Рослинні узори, виконані цією технікою, втрачають натуралістичне трактування й набувають легкості та ажурності.

Сьогоднішні майстри, які розібралися з цим питанням, відмовляються від вишивання “хрестиком”, він для них уже не цікавий, вишивати ним нудно, вишиті ним узори - грубі, і саме головне, що не на користь “хрестика”, це те, що він дає однобічну поверхню. Якщо ми подивимося на наші давні вишивки, то вони майже ідентичні з обох боків, що дуже важливо для ритуальних речей, а “хрестик” такої поверхні не дає.

У наш час дуже важливо відродити наше суто народне мистецтво вишивання, повернути до вжитку рушники, елементи народного одягу, інтер”єрно-декоративні речі. Для цього у Києві при музеї ім. І. Гончара створена студія народної вишивки “Оріяна”, у якій всі бажаючі навчаються вершинам цього мистецтва протягом двох років. Керує студією майстер народної вишивки, завідуючий сектором “Тканина” музею - Юрій Олексійович Мельничук. Члени студії глибоко вивчають історію, символіку та семантику народної вишивки, пов’язані з нею давні традиції і обряди. Поряд з цим проводиться значна пошукова робота, під час якої у різних куточках України відшукуються зразки, замальовки, фотографії старовинного шитва. Збережені речі та уцілілі зразки передаються до музею. По зразкам та фотографіям студійці відтворюють, відшивають нові речі, даруючи їм нове життя у сьогоденні.

Ми повинні, кожен у своєму районі, селищі, селі намагатися відшукати ще збережені зразки народної вишивки, ткацтва та інших речей народного вжитку і за прикладом роботи київського музею ім.. І. Гончара зберігати та відроджувати нашу народну спадщину.

З усьго вищенаведеного виходить, що народне декоративно-ужиткове мистецтво зберігається тільки музейних експонатах та виробах поодиноких майстрів, які також майже втратили традицію і наслідують сьогоденну моду.

Майстри, як правило, не розуміють символіки та семантики народних виробів, тому їх “продукція” не має належної ціни, хоча в неї вкладено багато матеріалів, сил і часу.

Керівники навчальних закладів не мають методичної літератури з народних ремесел, потрібних матеріалів. Часто посадовіособи не розуміють значення народного декоративно-ужиткового мистецтва, надаючи перевагу яскравим речам зі штучних матеріалів, придбаним на промтоварних ринках.

З кожним роком покидають наш світ старі майстри та носії народних традицій і фольклору. Старовинні речі зношуються і зникають. З поховальними обрядами ідуть від нас в могили рушники, одяг, “наглавники” та інші ужитково-культові речі.

Те що залишилось в селах викрадається злодіями, перекуповується “ділками” та переправляється за кордон або знищується.

Якісні вироби народних майстрів коштують дуже дорого і продаються, в основному, за кордон.

За таким розвитком подій не буде перебільшенням заявити, що народне декоративно-ужиткове мистецтво приречене на цілковите знищення та загибель.

Пропозиції.

1. Налагодити випуск методичної літератури, яка зберігається в Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання в електронному варіанті, а саме: “Моя сорочка шита красним шовком”, “І на тім рушничкові”, “Що таке рослинні фарби ?”, “Великодня веселка” (про писанку), програма роботи етнографічного гуртка з елементами різних видів рукоділля – “Віночок”. Розповсюдити ці матеріали по області.

2. Організовувати науково-практичні семінари, творчі зустрічі та конференції для майстрів, педагогів, працівників культури і посадових осіб.

3. На базі існуючих профтехучилищ організувати відділення з відродження народних ремесел – вишивки, ткацтва, гончарства та ін. по типу Кролевецького вищого профтехучилища № 23 (Сумська область). Зробити їх вироби доступними для широких верств населення.

4. Скерувати роботу ЗМІ на роз’яснення населенню цінностей народної спадщини, її символічного змісту та енергетично-оберегової дії.

Символіка орнаментації української сорочки

Ще сто років тому, досліджуючи вишивку, В. Стасов відзначав: “У народів древнього світу орнамент ніколи не містив у собі жодної зайвої лінії, кожна рисочка мала тут своє певне значення... Це складна мова, послідовна мелодія, що має свою основну причину і призначена не лише для очей, а й для розуму і почуттів”. Дійсно, всі образи народного мистецтва пройняті глибоким змістом і сьогодні важко з’ясувати початкову семантику сюжетів, бо з плином часу все забулось і переплуталось. Цілісні композиції були розділені на частини, з’явились поєднання компонентів з різних сюжетів, функції давніх образів втратили своє первинне значення, набуваючи нового змісту. Повністю прочитати і розшифрувати орнаменти сьогодні неможливо. Тому досить часто серед дослідників відбувається наукова спекуляція на власних асоціаціях.

Ми повинні усвідомити, що слово семантика означає таємне значення, прихований зміст, які вкладені у ту чи іншу річ, орнамент, візерунок. Її варто розглядати у трьох площинах - екзотерично, понятійно та езотерично. Екзотерично розглядається зовнішній план, тобто те, що ми бачимо власними очима. У вишивці - це колір, лінії, геометричні знаки і позначки, весь масив народних назв – “жучки”, “павучки”, “гадючки” і т. д. Народ, зазвичай, давав назви морфологічно, асоціативно, по видимій формі, а з другого боку збереглись і більш давні назви, як то, наприклад, на свастику і досі кажуть – павук, хоча там немає і ніколи не було ніякого павука. Взагалі павук є символом творця, що з самого себе тче, (снує) по спіралі павутину, засновує , освоює, обживає свій власний світ. З цього поняття символ переходить до символу Самого Творця, Засновника світу.

Понятійний рівень – це інформація, яка пошарово накладається на певні знаки і символи і з якої ми можемо черпати, як з криниці без дна. Цей рівень залежить від ерудиціі, науковості, обізнаності з предметом. Наприклад, коло з крапкою – символ сонця, інший рівень понять – це символ Творця, сфера діяльності Духа, центр, з якого Він почав Свою дію, яку Він свідомо обмежує, щоб вона не розповзалась, не розтікалась, а з хаотичного стану організовувалась у конкретні форми. Тобто це є символом Логоса, Творця. Про подібні речі можна говорити та сперечатися дуже довго, бо символіка неоднозначна, вона багатошарова, багатопланова – це, як ми вже казали, криниця без дна.

Третій, езотеричний, рівень - прихований від фізичних очей, і інформацію про нього ми можемо отримати із наших духовних центрів або чакр. Цей рівень передбачає невимовність, прихованість почуттів, які неможливо висловити словами. У кожної людини певний орнамент викликає індивідуальні асоціації.

Не можна бути категоричними у трактуванні символів, символіка багатогранна, як кристал.

Сьогоднішня вишивка поліхромна, різнобарвна, виготовлена крамними нитками бо у людей з’явилося бажання не обмежуватися білим чи червоно-чорним вишиттям, а зробити його більш яскравим. Ці експерименти не завжди вдалі. Мені доводилось не раз бачити на конкурсах вишиванок речі, оздоблені старовинними орнаментами, які колись були вишиті білим по білому, або у стриманій, пастельній гамі. Майстрині беруть ці орнаменти за основу, розцвічують яскравими насиченими кольорами. Подібні речі стають крикливими, негармонійними, без жодного вияву смаку.

Поліхромність більш притаманна при вишивці вовняними нитками, бо при фарбуванні білкові нитки, як то вовна і шовк, краще вбирають барвник. Рослинні волокна фарбувати важче. У середині 19 ст. з’явилися анілінові барвники. Вони дали змогу значно розширити спектр кольорів. Природні фарбники не мають такої насиченості та яскравості кольорів.

У всіх районах України колись вишивали “біллю”, тобто білим по білому. “Біль” - це якомога рівніше випрядені, добре вибілені нитки. Таку нитку зсукували і спрядали удвоє, щоб вона не так розшурхувалася і розкручувалась, бо якщо крутка одинарна, то нитка швидко розлазиться і рветься. Нитки вибілювались на сонці, на морозі, на росі, то був процес магічний у якому брали участь усі стихії. Зазвичай нитку ще й золили у жлукті попелом і гарячою вдою. Так само вибілювали й полотно на сорочки та інші ужиткові речі. Білим по білому вишивали не тільки по всій території України, а й у багатьох країнах світу, зокрема у Європі.

Таку повагу до білого кольору можна пояснити тим, що білий об’єднує усі кольори. Кожен з наших духовних центрів забарвлений у певний колір, а білий знаходиться над ними зверху, над головою. Чорний колір, навпаки, як антипод білого знаходиться внизу. Між білим і чорним лежить увесь спектр кольорів.

Перший центр є кореневим центром життя (піч). Він має червоний колір.

Другий пупочний – оранжевий.

Третій - сонячне сплетіння – жовтий.

Четвертий серце – зелений і також рожевий.

П’ятий горловий блакитний.

Шостий - третє око – синій.

Сьомий - чакра корона – фіолетовий.

Над головою починається біле світло. Різнокольорова вишивка дає вітальне насичення для всіх чакр, особливо для нижніх. Кожна людина потребує того чи іншого кольору для насичення чакр. Хворі на онкологію люди потребують багато зеленого. Білий колір сприймають не всі, для декого ці вишивки не мають сенсу, вони їх бачать і , в той же час, не бачать. Ці вишивки для духовного споглядання, це високий смисловий і духовний план, висока, чиста, тонка енергетика. Дуже багато людей живуть, в основному, нижніми чакрами, - це ті, хто насамперед прагне задовольнити природні інстинкти - поїсти, випити, поспати. Такі особи ці речі не сприймають їм подавай дещо “веселенькое”. Вони люблять одяг типу “Попугай на вечеринці” щоб усі кольори райдуги були там присутні. Інша категорія це вітально сильні люди, як, наприклад жителі Карпат, що потребують поліхромності на генетичному рівні. Вони теж не сприймають біле шитво. Риса вишивати білим по білому притаманна нашим предкам аріям, які звалися синами світла. Вони хотіли передати цим свою приналежність до світла. Для цього використовувалась також відповідна символіка, знаки, поклоніння вогню, сонцю. Білі рушники, білі сорочки, білі штани, білі свити , білі хати ззовні і зсередини - усе біле. Це є наближенням до світу світла Отця. Його іпостась це білий колір.

У білому кольорі люди найкраще себе почувають найшвидше відновлюють свій енергетичний потенціал. Не варто фарбувати стіни у темні кольори. Білий, у деяких країнах, використовується також і як жалобний колір. В Індії жінка в жалобі носить білий колір, знімає із себе всі прикраси. Білий випромінює. Якщо ми йдемо у незнайому обстановку то найкраще одягтися у біле, так ми будемо цілковито захищені і будемо найкомфортніше себе почувати. Наші предки це дуже добре знали, віддаючи перевагу білим речам. Сьогодні найбільше білих вишивок залишилося у нас на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині, на Поділлі, у Поліссі та в Південних районах. У західній Україні білі вишивки мають гуцули, бойки, лемки, збереглись вони також і на Покутті.

Чорний колір вишивки нагадує комп’ютерну графіку, у якій закладені життєві матриці, і, наприклад японцям вкраплення інших кольорів уже заважає, вони не розуміють для чого там зайві “мухи”. Але чорний колір погано позначається на самопочутті і здоров’ї. Він є антиподом білого .Він не випромінює, він усе вбирає. Чорні вишивки, як і білі поширені по всій Україні і використовуються залежно від ситуації, а не тільки як колір смерті чи жалоби. Є регіони, де чорним кольором вишиваються навіть весільні сорочки. Рушники самим чорним ніколи не вишиваються. В народі вишивки чорним по чорному не існує, якщо вишивка й чорна то тло все одно - біле. Люба монохромна вишивка включає і колір полотна . У низинних подільських узорах вживалась, в основному, монохромна вишивка. Вона є дуже графічною. Візьмемо для прикладу монограму Лао-цзи, де біла рибка має чорне око, а чорна біле. Так само й у вишивці, все що зашите й не зашите сплітається в єдину площину і творить гармонію. Разом це створює своєрідну двоколірну мозаїку, це також два кольори графіки. У найпрадавнішому шитві це зразки, у яких закодовані матриці світотворення. Це дуже енергетичне шитво і якщо довго з ними працювати, то починає боліти голова.

Коли ми починаємо щось творити, то спочатку обдумаємо ідею, далі йде її композиція, компоновка, матриця схем, планування, начерки, математичні розрахунки тобто все іде, як у проектуванні. Далі щоб продовжити процес творення потрібно накласти контур, а потім заповнити його. Оце і є роль творця. Існують такі духовні поняття як “ткань мира”, “матриця схема”. Службові духи опускають ідеї в матерію, і основна ідея матриці-схеми обростає кольорами. Низинні узори на сорочках хоч і прикрашають їх, але в першу чергу тут іде сакральне наповнення. Будь-який орнамент можна розгорнути у просторі й у часі як матрицю, як схему, як повторення гармонізуючої основи для того, щоб нас не розривало. В орнаментиці схеми підтримують, як камертон, енергетичний рівень, енергетику життя, тобто людина, зайнята увесь час роботою, повинна мати оберегові орнаменти. Але до цього відносяться також колір, інші чинники, що утворюють і структурують навколо нас гармонізуюче енергетичне поле.

Всі контактери для записування послань з космосу вживають тільки чорній колір. З цього виходить, що чорний колір утримує в собі інформацію. Такими хранителями інформації можуть бути камені-амулети, талісмани, камені-учителі, які увібрали в себе дуже великий об’єм інформації і тримають її. Чим старші люди тим більше чорного кольору у їх вишивках, у їх одязі, тому що саме старші люди і є хранителями інформації. Відшуміли молоді енергії, минув дітородний період, настав час передачі інформації, вони хранителі і передавачі мудрості. Поділля у цьому плані є показовою місцевістю. Езотерична здатність чорного - це символ полярності світу. ***Червоний колір*** на рушниках і сорочках притаманний для всієї України. Це і пояси, і плахти, і спідниці, і чоботи. Але у вишивці він домінує на рушниках, на сорочках, на предметах побуту. Особливо славиться червоними багатими рушниками Полтавщина. Домінанта чорного в одязі на Поділлі, на Полтавщині - білого, а Поліссі червоного. Там найбагатші червоні сорочки. Червона низь є і у гуцулів. На Закарпатті можна зустріти сорочки вишиті тільки червоним кольором. В першу чергу червоний колір домінує на весільних рушниках . Червоний колір у палітрі кольорів - перший. Він відповідає нижній кореневій чакрі, чакрі тембру життя, імпульсу життя. Він найактивніший, найагресивніший, його роль - енергетичне підживлення, утвердження життя, захисту, тобто його оберегова функція просто неперевершена. Іноді сорочки вишити білим по білому мають на комірі червоне вишиття. Це колір весільний, для зміцнення подружнього життя. Червоні нитки колись були дуже дорогими. Щоб отримати гарний червоний колір потрібно було дуже багато пігменту з червецю або кошенілі. Колись при сплаті податків з кожного подвір’я давали мед, хутро і ложку червецю, тобто ложку фарбувального порошку. Цим фарбником фарбували тільки вельможі. У дитячому та юнацькому одязі червоний колір був обов’язковим. Виникає питання, чому саме у поліському одязі так багато червоного? Є зразки вишивки зашиті дуже багато червоним. Контур вишивки часто обводився чорним або синім. Це пояснюється тим, що в лісах малий рух енергії. У степах, полях біля моря більше динаміки, тому більші потоки енергії. Там де ліс, там тиша, болота, застійні сирі місця, тому енергія циркулює гірше. Негативні чинники для життя нейтралізуються багатством червоного вишиття. Таким чином люди насичуються енергією. Літні люди потребують менше червоного. Червоний колір дуже часто вживається у поєднанні із синім, де перевага віддана, звичайно, червоному. Синій колір - пісний і використовується тільки як контур. У поєднанні з червоним він виступає як антипод. Якщо червоний – активний гарячий вогненний, то синій холодний пасивний, як вода. Синій це символ стихії протилежної вогню, як є поєднання чоловічого й жіночого начала, так є поєднання червоного з синім. Червоний у поєднанні з синім - кольори гармонізуючі. Небесні вогонь і вода виявляються у світі з переважанням вогню, з переважанням активного духовного начала, яке є імпульсом життя, що рухає його уперед. Якби ці дві стихії були абсолютно врівноважені, то не було б поступу життя, настала б рівновага, нуль, смерть... Серед процесів, направлених на ентропію, що ведуть до цієї смертельної рівноваги, чинників більш ніж достатньо.

Варто зазначити, що з плином часу у вишивці сталася підміна синього кольору чорним через відсутність якісних синіх ниток. Коли з’явилися крамні нитки й полотна, синій колір на них був нестійким, линючим, швидко вигорав на сонці. Полотно підчас прання синіло, а сама нитка линяла, через це вишивка, а то й увесь виріб втрачав вигляд, або й зовсім ставав непридатним до вживання. Відтінок синього повинен бути тільки індиго, а така фарба у нас не вироблялась, тому можна припустити, що синя фарба зникла і через це. Але відбулась не проста заміна одного кольору іншим, ця підміна порушила енергетичні зв’язки, бо вона виражає вже інші відносини, іншу діючу енергетику. У теперішньому весільному вбранні більше вживається білого у суміші з блакитним і синім. Раніше синю або блакитну стрічку вплітала у косу тільки дівчина-сирота. З цього виходить, що зараз на весілля вдягають сирітський одяг. Весілля повинно бути сплеском позитивних життєдайних, життєстверджуючих енергій. Синій колір з білим поєднання класичне, дійсно красиве, але годиться не для кожного випадку. Тому ми повинні досконально розібратися у символіці кольору, щоб уміти дати молоді розумне пояснення і добру пораду.

Золотий і жовтий колір – це кольори Богородиці. Жовтий колір вживається у поліхромних вишивках. Західноукраїнська вишивка цікава тим, що в вишиваних орнаментах використовується кілька відтінків жовтого з переходом до оранжевого, червоного, коричневого. Завдяки цьому вишивки ніби світиться, горить. Жовтим роблять розшивки у подільських мереживах, жовтий буває основним кольором у якомусь з ярусів орнаменту сорочки, а також на краю манжетів. Жовтий колір у народних вишивках повинен бути благородного густого кукурудзяного відтінку, а ні в якому разі не флуоресцентним, не лимонним, без салатового або зеленуватого відтінку. Тоді він вплітається у гаму червоно-чорних або червоно-синіх вишивок. Якщо використовувати поєднання синього індиго з кукурудзяним жовтим, воно виглядатиме благородно, ні в якому разі не можна вживати акрилові їдкі кольори. Найкраще використовувати нитки, пофарбовані у жовте рослинними фарбниками, які дають м’яку природну гаму тонких відтінків. Сам по собі жовтий колір відповідає третьому центру сонячного сплетіння. Це центр Ангела-Хранителя він є жовто-оранжевим. Коли люди втрачають захист в цьому центрі, починаються навіть болі в животі. У таких випадках потрібно читати молитви Ангелу-Хранителю бо він відповідає за той центр. За другий жовтогарячий центр (у районі пупка) відповідає Богородиця і потрібно читати молитву “Богородице Діво радуйся”. Це обидва сонячні кольори, які дають вітальне підживлення організму людини.

У народному шитві жовтий часто виступає кольором, що заміняє золото. У похованнях царських осіб, знаті, а то й просто заможних людей археологи знаходили багато золота, воно було покладене скрізь - зліва, справа, у головах, у ногах, також на небіжчика одягали золоті нагрудні та нашийні прикраси. Цікаво відмітити, що такими діями виражалась не тільки пошана до померлої особи. Насамперед, благородні метали, як золото і срібло є провідниками космічної енергії і космічної інформаціі, а не цінним матеріалом для ювелірних прикрас. Колись царі і цариці були жерцями – великими посвяченими - тому вони носили на собі багато золота, щоб отримувати ту інформацію, а не для того, щоб похизуватись. Те ж саме відноситься і до священнослужителів, які повинні мати постійний зв’язок із божественними енергіями та інформаційним полем. Зараз облачання та атрибутика священнослужителів замінена на штучну, синтетичну, вони просто обвішуються мішурою і блищать, а насправді, щоб мати контакт з духовним світом, потрібне справжнє щире золото. Тобто залишилась тільки форма, порожній блиск мішури, яка, будучи синтетичною ниткою, діє навпаки.

Жовтий колір на жіночих сорочках іноді бере на себе кольоровий акцент у загальному колориті. На Подільських вишивках вживається жовтий колір з абрикосовим відтінком, таку сорочку, вишиту майже одним цим кольором, одягала молода на другий день весілля. На перший день найчастіше одягалася сорочка вишита білим по білому. Ця традиція дуже давня. Такі відтінки жовтого можна зустріти також у клембівських вишивках. Цей колір отримували в домашніх умовах, фарбуючи нитки гречаною половою чи соломою. Гречка вирощувалась повсюдно, і було достатньо матеріалу для фарбування ниток.

Наші предки обожнювали рослини, тому фарбування природними барвниками давало не тільки цікаві неперевершені відтінки, а й потужну позитивну енергетику. Мало також значення яка рослина використовувалась для фарбування. Сам процес вишивання є магічним, бо ним виконувались сакральні узори, його дія підсилювалась ефірними силами рослини, якою була пофарбована нитка. Есенція та сила рослини переходить у вишивальну нитку, далі у саму вишивку, тим самим підсилюючи її благотворний вплив. Наприклад, звіробоєм фарбували у красивий золотистий колір. Такими нитками вишивали сорочки для чоловіків-мисливців, які ходили бити звіра, полювати. Цікавою рослиною є вільха, нею фарбували у сірі відтінки аж до чорного. Щоб добитися темнішого кольору, матеріал фарбують кілька разів, висушуючи його після кожного фарбування. Колись фарбували нитки у бузині, а матеріал, пофарбований у кореневищі очерету, залишали на росі перед сходом сонця, тоді відтінок ставав особливим. Ми дуже багато втратили із цих сакральних знань.

Гілка дуба є символом міцного здоров’я, якщо гілка з жолудями, то це побажання здорового міцного потомства. Коли у вишивку закласти відповідну думку та до цього ще й закласти нитки, пофарбовані у дубовій корі, така сорочка надасть додаткової сили, тому, для кого вона вишита. До цього можна додати трохи червоного кольору, щоб наділити матеріал сонячною силою. Все це повинно робитися осмислено, свідомо, а не тільки декоративно.

Символіка чисел. Весь числовий ряд присутній у народних вишивках . Всі моменти життя, всі явища можна передати через числа. Все суть числа, як казали мудрі. Матриці і схеми у сорочках і рушниках передаються через числа. Усяку річ, у тому числі і коди можна передати математично. Кількість орнаментів, кількість елементів, їхня послідовність – усе передається через числову символіку. Почнемо з одиниці. Це число відповідає Всевишньому, Творцю, Єдиному, Він - єдиний. Єдність виражається і у Трійці, але все одно вона зводиться до одиниці. Всі числа непарні стосуються духовного плану, всі парні числа – матеріальні. Непарні дають динаміку, постійний рух, парні дають завершеність, статичність.

Двійка – дуальність - це єднання двох начал чоловічого й жіночого. Можна розглядати кожне число як суму складових 2 = 1 + 1, тобто дві самодостатні одиниці поєднуються в парі. Сума одиниць або одиниці й двійки поєднуються у трійці непарне і парне число склавшись разом дає Трійцю. Де одиниця, як абсолют, як Єдиний який об’єднується далі із дуальністю, з двійкою двома началами (+) і (–) і разом створюють Трійцю. Трійця присутня у багатьох вишивках. Її символізують елементи - “пташині лапки”, “трилисник”. У цих символах завжди присутня центральна вісь біля якої симетрично розташовуються два протилежні процеси, наприклад, творення і руйнації. Число три – число Духа.

Чотири - число матерії, священна тетрада. Чотирикутник - матерія, у статичному стані - квадрат, який стійко стоїть на площині, куб, який можна поставити на поверхню землі і він твердо стоятиме. Кристали кухонної солі мають форму куба, і звідси походить вираз :”Сіль землі”, який виражає алхімічний момент. Творець дав нам усе для життя, щоб прекрасно в ньому існувати, то був Едемський рай, і у ньому домінує орнаментація із квадратів і, як реліктові, такі орнаменти збереглися в південних районах, на Поділлі на Покутті, в Гуцульщині в намітках, навіть у сорочках.. Такі орнаменти переважають коли наступає “Золотий вік”, де усі люди задоволені життям, впевнені у завтрашньому дні, мають стабільність.

Люципер вивів нас із стану стабільності і рівноваги, яку створив Господь. З його падінням і відходом від Бога третини ангелів наша свідомість повернулась на 45 гр. Повернувся і квадрат, ставши на вершину. Таким чином він перетворився на ромб, що завжди перебуває у нестійкому, нестабільному стані. Тому більшість наших орнаментів складають ромби, які виражають нестабільну, динамічну структуру життя.

Найчастіше символіка чисел виражається через астральні знаки – зірки Найбільш відомі у вишивці восьмикутні зірки. Вони пов’язані з символом Бога-Отця, сонця, зорі, пір року, сторін світу, напрямку вітрів (“роза вітрів” також восьмикутна). Разом з восьмикутною зіркою можна розглядати восьмигранник і восьмидільні мотиви. Восьмикутник – символ трансформації душі в матерії. Восьмигранник – проміжна фігура між колом – символом Духа і квадратом – символом матерії, тобто – це поєднання Духа і матерії. Існують різноманітні поєднання, наприклад поєднання прямого й косого хреста є різні варіації – дерева, які ростуть по колу, навіть дерева, які ростуть як продовження рамен хреста, до цього можуть долучатися і спіралі, варіації на тему повної свастики, ромбу з вісьмома гачками і т. п .

Зерно. У вишивці є старовинні техніки, назви яких пов”язані з зерном – це “зерновий вивід”, мережки - “вівсяночка”, “гречка”.

У християнській символіці хліб є Тілом Христовим. Хліб використовується на Божественній Літургії та інших церковних службах.

*Калина.*Найулюбленішими символічними рослинами українців є калина і мак, що символізують кров — життя. Ці символи прийшли до нас крізь тисячоліття, з тих давніх часів, коли над світом панувала магія.

Суттю життя вважається кров, оскільки вона поєднує в собі цільну органічну систему роду, всю послідовність поколінь, і до того містить в собі головні ознаки батьків. Калина є символом веселості, радості, руйнування калини — символ смутку, смерті.

Калина — символ дівочої чистоти, незайманості. Ламати калину означає втратити дівочий вінок або виходити заміж. Квіти калини є також символом дівочої гідності, моральності:

— Ой у лузі калина білим цвітом зацвіла,

Пішли її дружки рвати, не далася ламати.

За популярністю символ калини не має собі рівних. Її ім’ям в Україні названо сотні сіл, воно оспіване в сотнях пісень. Червона калина в народній символіці репрезентує не лише магічну силу крові, красу і силу життя, а й людську долю, єдність нації.

Калина — дерево нашого українського роду, а оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові. Через це весільні рушники, дівочі і парубочі сорочки тяжіють її пишними гронами.

Глибока народність і семантична наснаженість символіки червоної калини ставить її в ряд найцікавіших і найзмістовніших рослинних емблем людства.

Мак. Червоний мак, як магічний символ, має таке ж давнє походження, як і червона калина. З давніх-давен на Україні святили мак і ним обсівали хату, подвір’я, людей і худобу, бо вірили, що мак має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. А ще вірили, що поле битви навесні вкривається маками. Ніжна трепетна квітка несе в собі незнищенну пам’ять роду. Дівчата, в сім’ях яких був загиблий, з любов’ю і сумом вишивали узори маку на рушниках і сорочках, а на голову клали віночки з семи маків, присягаючи цим зберегти і продовжити свій рід.

Макові квітки, як і калинові, символізують здоров’я, дівочу красу, радість:

...Вирвала квітку з макового цвітку,

Приклала її до личенька свого:

— Чи я є така, як квітонька ця?

Обізвалась до неї матінка її:

— Ти, доню, така, як квітонька ця,

І такою будеш, поки в мене будеш.

Маковий цвіт за популярністю символу значно поступається образові червоної калини, однак макові зерна є також символом Всесвіту, безмежного зоряного простору, безконечності.

Дуб. Ще з язичницьких часів дуб уособлював у собі чоловічу красу і силу, чоловічу сонячну енергію, розвиток, життя, міцність, здоров’я, довговічність витривалість. “Міцний, як дуб, — кажуть про сильного чоловіка”.

Дуб і калина найчастіше зустрічаються на парубочих сорочках і поєднують у собі символи сили і краси, але сили незвичайної і краси невмирущої. Отже хлопці й молоді чоловіки мали на собі чудодійний оберіг життєдайної сили свого роду. Серед чоловічих сорочкових орнаментів мотив дуба також був дуже поширений. Іноді в елементи узорів вплітаються мотиви жолудів. Такі узори часто були родовими. Так відомі сорочки під назвою “полуботківка”, “кочубеївка” і т. ін.

Яблуко. Елемент яблука використовується у вишивці в різних областях України. Це символ плодючості, мудрості, здоров’я. У вишивці яблуко часто зображується у вигляді кола, поділеного на дві частини вертикальною лінією, або на чотири косим хрестом. При цьому частини яблука вишиваються двома контрастними кольорами.

Виноград. Символіка винограду є досить широкою і неоднозначною. Це улюблений церковний символ. Виноград в’ється по різьбленому іконостасу, серед храмового розпису, на облачаннях церковнослужителів. Виноград, виноградники і вино часто згадуються в біблійних притчах, та навіть Сам Ісус говорить: *“Я є істина виноградна Лоза, а Отець мій — Виноградар... Перебувайте в Мені, і я в вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в Мені”* (Ін. **15;** 1, 4). На Літургії під час таїнства Євхаристії вино символізує кров Христа, пролиту Ним на відпущення людських гріхів: *“І, взявши чашу, подякував, подав їм і сказав: ”Пийте з неї всі, бо це — кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам, що відтепер не буду пити від плоду цього виноградного, аж доки не буду пити з вами знову в Царстві Отця Мого.”* (Мт. **26;** 27-29).

У народних вишивках в’ються виноградні грона, як символ єднання людини і Бога.

Символіка винограду розкриває нам радість і красу створення сім’ї. Виноград символізує злагоду, добробут і гармонію сімейного життя. У цьому випадку лоза — це чоловік, а пишне гроно — жінка. Лише добра лоза приносить солодкі плоди, як співається у пісні:

За хорошим чоловіком

Жінка червоніє,

За поганим чоловіком

З личенька марніє.

Сад-виноград — це життєва нива, на якій чоловік є сіячем, а жінка має обов’язок ростити й плекати дерево їхнього роду.

Молода Ганнуся по садочку ходить.

Виноград, красний зелен-сад.

По садочку ходить, зіллячко садить.

Виноград, красний зелен-сад.

Виноград символізує також братерство, добробут, доброзичливість, довготривалу вірну любов. Тому цей мотив часто зустрічається в різних областях України на жіночих та чоловічих сорочках, в’ється на родинних рушниках.

Лілія. Таємницю життя приховує в собі і квітка лілії. У легендах квітка лілії — символ дівочих чарів, чистоти і цноти. На іконі “Благовіщення” Архангел Гавриїл часто зображується з квітами лілії в руках, або букет з цих квітів стоїть у вазі біля Діви Марії.

Якщо пильно придивитися до контурів геометричного узору, що стилізує лілію, то вимальовуються силуети двох пташок — знаку любові та парування. Крім квітки, невід’ємною частиною орнаменту є листок і пуп’янок, що складають нерозривну композицію триєдності. У ній закладено народження, розвиток та безперервність життя.

В орнаменті лілію неодмінно доповнює знак, що нагадує собою хрест, який благословляє пару на утворення сім’ї. Іноді над квіткою вишиті краплі роси, які також означають запліднення.

Ружа. Пишні ружі рясно розквітли на сорочках і рушниках багатьох областей України. Мотив ружі вважається не дуже давнім, а деякі дослідники стверджують, що зображення цієї квітки було запозичене, або навіть бездумно перенесене з банальних фабричних зразків. Але це не зовсім так. Ружа рожева, або мальва — одна з найулюбленіших квіток українців, її дбайливо плекали під вікнами хати. Високі стебла, густо вкриті яскравими ніжними квітами та великими лапатими листками, утворюють живу дивовижну веселкову стіну з безліччю відтінків: від білого, рожевого до червоного і багряного. Сама квітка ружі нагадує сонце.

Узори з ружами укладаються за законами рослинного орнаменту, що означає безперервний сонячний рух з вічним оновленням. Існують і стилізовані орнаменти, де квіти укладені в систему геометричного узору і перетворюються таким чином у квіти-зорі. Пізніше під впливом іноземних культур ружі перетворюються в троянди, але від цього орнаменти не втрачають своєї краси і гармонії, а навпаки, стають улюбленими мотивами вишивки. З ХІХ ст. троянди вишиваються різнокольоровою заполоччю на сорочках, рушниках та інших ужиткових речах. Особливо така вишивка поширилась у південних областях України, де ці чудові квіти вирощувалися для окраси оселі і давали наснагу для перенесення їх на полотно. **Барвінок, хміль.** Узори, що нагадують квіти барвінку та листя хмелю відносяться до молодіжної символіки. Гілочками барвінку вишиває мати сорочечку для свого неповнолітнього сина. Хміль несе в собі значення розвитку, молодого буяння та любові, це також і весільна символіка. Барвінком прикрашають весільний стіл та коровай. Барвінок і хміль є символами молодого парубка, якому вже пора одружуватися, шукати собі пару. Народні пісні підказують, що “витися” — для хлопця означає бути готовим до одруження, як для дівчини заміж іти — це пучечки в’язати. Як співається у відомій пісні:

Несе Галя воду, коромисло гнеться,

За нею Іванко, як барвінок в’ється.

Мотив хмелю присутній в народній вишивці в узорі, що зветься “ламана гілка”, яка символізує упорядкований Всесвіт, що створений Творцем з первинного хаосу.

Полуниці, ягоди. Мотиви ягід та полуниць вишиваються на сорочечках для дівчаток їм на радість, на здоров’я. Адже часто матуся називає свою улюблену донечку полуничкою, солодкою ягідкою. Наївна полуниця — це, знову ж таки, втілення сонця, його життєдайної сили, яка зігріває і плекає дитину.

Особливості та різновиди крою та орнаментального оздоблення української сорочки

Однією з основоположних ознак одягу є крій. Первісна сорочка не мала ні окремих рукавів, ні коміра. Рукава з’явилися тільки в середині першого тисячоліття н.е. На території всієї Київської Русі сорочка не мала коміра, а до ХІХ ст. і в жіночих, і в чоловічих сорочках відсутні і чохли (манжети). Важливим народним принципом створення одягу була його раціональність, котра визначалась кліматичними умовами, функціональною роллю, технічними та матеріальними можливостями, спадкоємністю традицій.

За кроєм сорочки можна розподілити на тунікоподібні, з плечовими уставками, з суцільно кроєним рукавом, на кокетці. Лінії крою мали велике художнє значення. Їх не приховували, а навпаки підкреслювали різноманітними розшивками або мережками. Локальна специфіка виявилася в засобах з’єднання плечової уставки та рукавів зі станом (станком) сорочки, у розмірах та формах плечової уставки, рукавів та ласток (клинців), які розширювали пройму, у характері призбирування верхньої частини рукава та горловини, в оформленні коміра та манжетів, у горизонтальному чи вертикальному членуванні стану сорочки. Розміри деталей сорочки та елементи її крою були тісно пов’язані з шириною саморобного полотна (у середньому 50-62 см), яка визначалася можливостями ткацького верстата.

Найбільш архаїчний – тунікоподібний крій (вперекидку), який зберігся переважно у чоловічих сорочках, кроєних з одного центрального полотнища, перегнутого впоперек, до якого пришивалися два поздовжньо перегнутих полотнища – рукави. Для вільної ходи у бічні шви часто вставляли клини. Якщо полотно було вузьким то нижче рукавів до стану пришивались бочки (у половину полотна завширшки), у такому випадку для вільної ходи залишали у швах шліцу. Якщо полотно було вузьким сорочки шились у три пілки. Третя пілка пришивалася з лівого боку до переднього ї заднього полотнища сорочки і по згину робився розріз для вшивання рукава. Іноді при такому крої вліво зміщався і розпоріх. В абсолютній більшості сорочок вшиваються ластовиці (ластки). Якщо сорочка кроїться зі вставними бочками, то ластовиці можна зробити суцільно кроєною разом з бочком. Такий бочок має вигляд загостреного олівця. Для зручнішого вшивання гострий кут на вершині трохи зрізають. По центру перегнутої частини стану вирізувалась горловина й робився глибокий розріз – пазушка (розпоріх), який обшивався обшивкою або обметувався цупким петельним швом.

Стан сорочки міг бути викроєний суцільним (додільна сорочка) або відрізним (сорочка до підтички, підточки). Сорочка з відрізним станом складалася з двох зшитих частин: верхньої (станка, чохлика), виконаної з тонкого матеріалу, та нижньої підточки з грубого домашнього, найчастіше конопляного полотна, оскільки остання швидше зношувалася і її можна було легко замінити за потребою. Іноді краще полотно йшло лише на рукави та плечові уставки. Наявність підточки викликана практичними міркуваннями, в той час як святкова чи обрядова сорочка обов’язково мала бути додільною. На Лівобережжі в основному шили сорочки додільні, на Правобережжі більш любили шити до підточки.

Інший тип крою сорочки це - сорочка з плечовими уставками, яка була відомою ще давнім слов’янам. Цей тип сорочки побутував переважно у жіночому одязі всіх слов’янських народів.

Плечові вставки (на Черкащині та Полтавщині – уставки, на Центральній Київщині – плічки, на Поліссі – полики тощо) являють собою прямокутні (пізніше іноді трапецієвидні шматки полотна), які вшиваються між передньою та задньою пілками стану сорочки. Уставки розширюють плечову частину сорочки й дають можливість зробити об’ємнішими горловину та рукави, які густо призбирували. Ширина плечової вставки дорівнювала або половині ширини саморобного полотна, або усій його ширині. Рукав до уставки пришивали, не призбируючи, або ж закладали у дрібні збори-пухлики. Слід зауважити, що густо призбирані сорочки шилися лише з тонкого високоякісного полотна і були святковими. Кожна місцевість в Україні мала свої традиції щодо конструкції та ширини деталей крою. Чим пишніші рукави, тим нижче до лінії талії опускається їх пройма. Такі рукави густо призбирують пухликами щоб підняти на належний рівень.

Сорочки з суцільнокроєними рукавами побутували у двох варіантах. У першому - верхня частина рукава мала форму вставки, у другому рукави призбирувалися по всій ширині разом із горловиною та пілками стану і пришивалися тільки по основі.

Сорочка на кокетці (“до гестки”) – пізнє явище для України – набула поширення у чоловічому та жіночому одязі наприкінці ХІХ ст. спочатку в південних районах, а потім у центральних. Різновидом цього крою є румунський крій “волошка”, в якій станок густо призбирується і пришивається до багато вишиваної кокетки.

На Полтавщині та на Лівобережжі люблять вишивати на сорочках низ, так звані поділки. Коли носили плахту їх виставляли, а коли вдягалася спідниця – то ні. На Правобережжі поділки вишивали не завжди. З цього приводу існує давнє прислів’я: “Видно дівку по поділках”. Воно обумовлене тим, що сорочки шилися довгими, по кісточки і коли дівка гуляла не на вулиці, як усі порядні дівчата, а десь по кущах та бур’янах, то й поділки ставали брудними та задрипаними, тому дівчата завше на це зважали. На Київщині вишиті поділки називали словом “лиштва”. Казали, що з-під плахти визирає лиштва. На Полтавщині цим словом називалася двобічна вишивальна техніка, так зване “вишивання лиштвою”.

Локальні особливості сорочок визначались також оформленням горловини та низків рукавів. Жіночі сорочки Лівобережжя не мали коміра, а густо призбираний викот горловини обшивався тасьмою, або вузькою смужкою полотна. На кінцях обшивки робили петлі, крізь які протягували стрічку для зав’язування. Горловина або щільно прилягала до шиї, або мала овальну, а іноді квадратну форму. Правобережну сорочку завжди шили з коміром, іноді із стоячим, а частіше з виложистим. Червоні стрічки у комірі носили парубки, частіше на свята. Таку стрічку дарувала дівчина своєму обранцеві.

Форма та обробка горловини й коміра композиційно пов’язувались з оформленням низу рукавів сорочки, які також рясно призбирувалися і закінчувались обшивкою (Лівобережжя) або манжетом-чохлою (Правобережжя). Іноді рукави сорочок звужувались до низу, у такому випадку чохли ставали непотрібними. У чоловічих святкових сорочках низ рукавів не завжди призбирувався або звужувався, лишаючись широким. У деяких місцевостях горловина і манжет закладалися у збори (брижі) і викінчувалися оборкою (зонтиком, бриликом).

Чоловіча сорочка з уставками відрізняється від жіночої сорочки того ж крою лише меншою довжиною та стриманішою орнаментацією.

Розповсюджені майже по всій Україні стрілкові чоловічі сорочки. У них станок призбираний біля коміра, але замість уставки має трикутний клин, розширений до коміра. Цей клин (стрілка) призбирується разом зі станком. Стрілку накриває вишивана смужка полотна завширшки 2-4 см. Варіантом стрілкової сорочки є сорочка з “настьолами”. У ній смужка тканини - настьол роздвоюється і обробляє призбирану біля коміра стрілку з обох боків. Стрілкова сорочка поширена у Білорусії і з деякими відмінами у Прибалтиці.

Чоловіча сорочка без зборів (крій вперекидку), як і сорочка з призбиранням біля коміра здавна існує в Україні. Вона поширена у Південних областях під назвою чумачки, шиється вільно з симетричним розташуванням швів (з бочками). На Дніпропетровщині така сорочка з рукавами у дві пілки має назву “лоцманської”. Вишиваються ці сорочки на комірі, на кінцях рукавів, на пазусі, а подекуди на місцях з’єднання станка з рукавом і, навіть, уздовж цього рукава.

Закарпатська чоловіча сорочка “курта” являє собою коротенький станок 30-35 см. завдовжки, пошитий вперекидку.

Наприкінці ХІХ на початку ХХ т.. поширились сорочки з нашивною маніжкою. Їх невірно називають косоворотками, через те, що розпоріх зміщений ліворуч до лівого боку нашивної манишки, але у цьому випадку оздоблення вишивкою залишається симетричним. (Справжня косоворотка має зміщений ліворуч розпоріх разом з оздоблюваною смугою). Така сорочка не являє собою якоїсь особливої конструкції. Маніжка може бути пришита і до сорочки з уставками і до “чумачки” і до сорочки міського фасону з кокеткою.

На відміну від української білої чоловічої сорочки, російська сорочка – косоворотка шилася також із атласу яскравого кольору, або сатину. Її довжина на 10-15 см. вище коліна. В боки вставляються клинці і під пройми ластовиці. Комір-стійка висотою 4-5 см. із застібкою з лівого боку. Вниз від застібки пришивається вишивана планка, що й зумовило назву сорочки. Рукав вільний, скошений до зап’ястя, або закінчується манжетою.

Аналіз локальних варіантів крою та орнаментації українських сорочок дає змогу виділити основні їх типи.

Поліський тип. Для нього характерні такі риси: довжина сорочки “по кісточки”, пришивання вузьких уставок (у половину пілки), або суцільно кроєного рукава по пітканню стану сорочки; геометричний орнамент на плечовій уставці, верхній частині рукава (у святкових сорочках він заповнював весь рукав), на подолі. У сорочках Правобережного Полісся верхня частина рукава призбирувалась біля уставки, на лівому ж березі рукав частіше пришивався до уставки без зборів.

Горловина сорочок Правобережного Полісся викінчувалась стоячим або виложистим коміром, а нижня частина рукава – досить широкими манжетами, тоді як горловина та рукави сорочок Лівобережжя викінчувались обшивкою, що переходила у невеличкий комір та манжети заввишки 1-1.5 см. Колорит вишивки, в основному, монохромний – на Правобережжі червоний, на Лівобережжі білий. Часто вишивались узори чорним кольором з червоною обвідкою і навпаки.

Полтавський тип. Визначався: широкими уставками (у цілу пілку), пришитими по основі стану; рукавом, розширеним додатковою півпілкою та закладеним у рясні збори біля вставки. Рукав шили також і суцільним, у всю ширину полотна, іноді розширюючи його додатковою півпілкою. Така сорочка не мала коміра і манжетів, горловина збільшувалась викотом. Вишивка, розміщена на уставках, рукавах та подолі, виконувалась, здебільшого, “білим по білому” ажурними техніками, створюючи виразний світлотіньовий ефект. Любили вишивати на Полтавщині рахунковими техніками – гладь, “лиштва” ніжними пастельними кольорами сіро-блакитним, світло-вохристим, які давали рослинні барвники.

Південнокиївський тип. Мав суцільнокроєний рукав, підкроєний разом зі вставкою та вишитий по основі стану. В інших варіантах цього типу вставки викроювались окремо, а рукав призбирувався біля них. Сорочки шились зі стоячим або виложистим коміром, рукави викінчувались манжетами, іноді у вигляді оборок. Вишивка розміщувалась на плечах та передпліччях, уздовж рукавів, на комірі, манжетах, подолі, грудях. Вишивка мала червоно-чорний, червоно-синій колорит іноді з вкрапленнями жовтого, золотого чи зеленого. Спостерігається тенденція до поліхромності.

Центрально-київський тип. Характеризується різноманітністю, акумулюючи в собі різні типи та види вишивки. Переважаючими рисами були: пришивання уставок по пітканню, наявність коміра та манжетів, декорування грудки, виразний червоно-чорний колорит.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., у зв’язку з надходженням у село фабричних матеріалів, які були значно ширші за домоткане полотно, змінюється крій сорочок, зменшується кількість швів, збільшується об’єм рукава. Змінились і орнаментальні мотиви, що часто запозичувалися з фабричних тканин. Окрім того, на зміну традиційним сорочкам приходять блузи різноманітних фасонів.

Регіональні особливості українських сорочок

У процесі історичного та культурного розвитку в Україні в кожній місцевості утворились характерні орнаментальні мотиви і композиційні рішення, найбільш улюблена і поширена кольорова гама, притаманні лише цій місцевості техніки шитва.

Вивчаючи орнаменти вишиванок, відчувається сила, що йде від них, вражаючи ритмічною красою узорів, її таємничістю.

Поліські сорочки. Полісся охоплює територію сучасних Волинської, Рівненської, Житомирської, та північні райони Київської, Чернігівської й Сумської областей.

Віддаленість цього етнографічного регіону від крупних промислових і культурних центрів, несприятливість природних і географічних умов для життя спричинили ізольованість культурно-побутових та економічних процесів його розвитку. Відрізані лісами й болотами, поліщуки довше, ніж в інших районах України, зберігали в побуті, народному мистецтві, віруваннях архаїчні елементи, що несли відгомін не лише давньоруської, а й праслов’янської традиції.

Вишивки Полісся прості й чіткі за композицією. Характерною їх прикметою є спокійно-розмірений ритм якогось одного лаконічного за абрисами мотиву. Ромболамана лінія геометричного мотиву повторюється кілька разів. Улюбленими мотивами були також і пташки.

Вишивки Рівненської та Волинської областей здебільшого нескладні за своїми орнаментами, які утворюються з ритмічного повторення поодиноких або вписаних одних в інші різноманітної конфігурації ромбів, восьмикутних зірок, ламаних ліній тощо. Виразність малюнка досягається застосуванням техніки “занизування”, що імітує візерункове ткацтво й лягає на полотно чіткими лініями. У цих областях поширеним було також шиття білим, що поєднувалося з ажурними техніками “вирізування” та мережками. Застосовували мотиви “терен”, “виноград”, “ключики”.

У Київському та Чернігівському Поліссі поряд із геометричними популярні рослинно-геометричні мотиви. Улюбленими тут є “рожі”, “берізки”, “хміль”, “барвінок”, а також “гусячі лапки”, “сливки”, “старчики” тощо. Поряд із “занизуванням” улюбленим є “вирізування”, “лиштва”, ажурні розшивки.

Поліські орнаменти не мають деталізованої внутрішньої розробки, для них зовсім не характерне одночасне застосування різноманітних технік виконання. Вишивки Полісся – дуже стримані, прості й графічно виразні. Основне емоційне навантаження належить червоному кольору.

На Поліссі широко виготовлялись ткані сорочки. Техніки ткацтва цих сорочок можна порівнювати з ювелірними роботами. Тому і вишивка поліських рушників подібна до узорного ткацтва.

У 30-х роках на території Київського Полісся поширилась так звана “писана“ або “рисована” техніка шитва. Це умовно вирішені рослинні орнаменти з різноманітних за формою листочків, пуп’янків, квітів. Техніка, нагадуючи гладь, має ту особливість, що попередньо на полотні вільно від руки малюється майбутній малюнок. Форми окремих елементів усуціль зашиваються червоним кольором, надаючи їм площинності й підкреслюючи декоративність. Іноді контур червоної квітки обводиться чорним, завдяки чому весь малюнок набуває чіткості, графічної виразності. Вишивка “писаних” сорочок та рушників потребувала особливого вміння і неабиякого художнього смаку.

Сорочки Поділля. Поділля займає територію між Південним Бугом і Дністром. Подільська вишивка – одна з найбільш складних і красивих в Україні. У вишивці Східного Поділля переважають геометричні мотиви складних сполучень. Мініатюрна їх розробка справляє враження дорогоцінної мозаїки. Класичною технікою Поділля є “низь” чорного і червоного кольорів, які лягають густими насиченими лініями. Крім неї дуже поширеними є легкі прозорі техніки – “поверхниця”, “штапівка”.

Вишивки Західного Поділля відрізняються темним колоритом. Це чорний з малою домішкою темно-червоного або жовтого. Орнаменти Тернопільської області характеризуються насиченим, темним аж до чорного колоритом.

В орнаментиці подільських вишивок трапляється мотив “кривульки” або “безконечника”, який відомий ще з часів трипільської культури, тобто значно раніше ніж славнозвісний грецький меандр. Зигзагоподібний меандровий орнамент зустрічається в західних районах Поділля. До цього виду орнаментальних мотивів належать “сосонки”, “хвощ” та “перерви”, що набули поширення в південних та західних районах Поділля. Відомий узор “рожі” (звізди, розетки) являє собою перехід від геометричного до рослинного орнаменту. Іноді він нагадує зображення сонця. Орнаменти вишиті червоними, жовтими, синіми, зеленими та чорними вовняними нитками, що лягають опуклими рельєфними рядами, утворюючи виразні композиції.

Своєрідним центром мистецького вишивання на Поділлі є село Клембівка. Художні вироби його майстринь найтрудомісткіші і відомі в усьому світі, вони експонуються на різних виставках та міжнародних ярмарках, неодноразово їм були присуджені золоті медалі. У вишивках з Клембівки, а також з Покуття, вживаються різноманітні ювелірні техніки, що викликають подив і за які колись платили золотом. Ці вишивки вражають, бо повторити їх сьогодні навряд чи хто зважиться. На просвіт вони виглядають теж напрочуд гарно, як суцільне тонке мереживо. Дуже полюбляють у Клембівці житній колір у поєднанні з чорним, це сполучення виглядає дуже ефектно. Дивлячись на таку вишивку, здається, неначе шелестить колоссям пшеничне поле.

Вишивка білим по білому у Клембівці, на відміну від полтавської, позначається компактністю ювелірно розроблених мотивів, застосуванням філігранних технік (“солов”їні вічка”, “зерновий вивід”, “довбанка”). *Буковина .* Багато й щедро вишивали на Буковині. Основні техніки “низь”, настил, хрестик, мережка. Вишивали різнокольоровими вовняними, бавовняними нитками, додаючи золоту й срібну нитки, металеві пластинки – лелітки.

Основу орнаментації становлять дрібні геометричні мотиви в поєднанні з геометризованими рослинними формами яскравих малинових, блакитних, жовтих, зелених тонів. Улюблений мотив – поєднання різноманітних за формою ромбів. У деяких районах Буковини сорочки вишивали бісером і лелітками.

Сорочки Західної України. Давні традиційні узори гуцульської вишивки з уставок жіночих сорочок були перенесені на полотно рушників. У Карпатах, на Прикарпатті сформувалась і набула свого розквіту незнана раніше вишивка рушників. Велична краса карпатської природи сприяла монументалізації геометричного орнаменту, контрастному протиставленню чорного, червоного, жовтого, зеленого кольорів. Особливістю творчої манери майстринь є укрупнення окремих елементів, виділення центру композиції, наповнення твору емоційною наснаженістю. Узори приваблюють тонким відчуттям кольору. Найулюбленіші техніки — “низинка”, хрестик, біла мережка “цирка”.

Прикарпатська вишивка виділяється стриманим колоритом з перевагою темно-червоних, чорних кольорів, витонченою ювелірною проробкою деталей орнаменту.

Своєрідну групу утворюють вишивки Гуцульщини – історико-етнографічного краю, що охоплює гірські райони Івано-Франківської та Чернівецької областей і Рахівський район Закарпаття. На Гуцульщині й дотепер усі жінки вишивають. Кожний район, навіть кожне село має своє художнє обличчя, улюблену колірну гаму. Орнаменти чорного кольору доповнюють украпленнями зеленого, коричневого, жовтогарячого, вишневого, іноді проступає біле тло. У цілому гуцульські вишивки справляють враження коштовної інкрустації. Кольори завжди згармоновані й підкорені якомусь основному, завдяки чому складається чорно-фіалкова гама верховинських вишивок, темно-вишнева – пистенських, ясно-червона – яворівських, зелено-блакитна – села Річки.

У вишивках Городенківського району колір вишневих, малинових відтінків часто поєднується із золотисто-жовтим і зеленим. Цікаві й узори, в яких нитки кладуться у двох протилежних напрямках, від чого кольори мають різні відтінки. Святинські вишивки виконуються білим, прозорим шитвом, мережками “цирками” багатих рослинних візерунків.

Місцеву своєрідність мають і вишивки села Космач. Їхня головна прикмета – це осіння гама кольорів, насичена червоними, жовтогарячими, жовтими тонами. Вишивають виключно хрестиком. Малюнок має чітку геометричну будову. Усі елементи з’єднані в ланцюжок і ніби рухаються в один бік – “летючий”, “безконечник”. Назви космацьких орнаментів пов’язані з формами взірців. Особливістю гуцульського орнаменту є наявність в одному узорі кількох відтінків жовтого кольору. Таке сполучення створює ефект сяйва, палаючого вогню.

Закарпаття виділяється різноманітністю технік виконання й колірної гами, яка включає до десяти-п’ятнадцяти барв, застосуванням бісеру, стеклярусу, металевих леліток. Вишивки густі, без пробілів, “кучерявим стібком”, “заволіканням”, а також прозорим шитвом білим по білому.

Сорочки Одещини характеризуються великою різноманітністю у зв’язку з багатонаціональним складом населення. В основному на Одещині вишивають гладьовими техніками пишні квіткові сюжети, які оспівують багатство і красу південного краю. Часто в орнаментах зустрічаються східні та грецькі мотиви.

На півночі Одеської області сорочки вишивають за традиціями Південного Поділля. На Заході дуже відчувається молдавський вплив, як в орнаментиці так і в колористиці. Орнаменти в основному поліхромні з геометричними та крупними квітковими мотивами.

На Сході сорочки більш подібні до полтавських та центрально-українських. Техніки - рахункові гладі, хрестик, “лиштва”.

На Півдні любили вишивати білим із вкрапленнями справжнього золота. Це мало велике сакральне значення для контакту людини з духовним світом.

Сорочки Центральної України. До Центральної України або інакше кажучи Середнього Подніпров’я належать райони, розташовані по середній течії Дніпра, за сучасним адміністративним поділом сюди входять Київська, Полтавська, Чернігівська, Житомирська, Сумська, Черкаська, Харківська, Кіровоградська та Луганська області. Середнє Подніпров’я – центр давньоруської народності, де формувалась українська нація. Цей район відіграв значну роль в економічному та політичному розвиткові нашого народу, а також займав провідне місце в культурному житті. Саме тут відбулося формування української літературної мови, сконцентрувались і найяскравіше виявились основні риси культури та побуту українського народу.

Полтавщина. Провідне місце на Середньому Подніпров’ї займають полтавські вишивки. Вони вирізняються ніжною кольоровою гамою, побудованою на вишуканому поєднанні м’яких пастельних кольорів. Усі відтінки голубого, вохристого, ледь зеленуватого, сірі тони й білий – такі улюблені барви майстринь Полтавщини. До кінця ХІХ століття дуже поширеною була вишивка “білим по білому” (“біллю”). Вона створює малюнок високого рельєфу зі світлотіньовим моделюванням. Залежно від напрямку світла, узор по-різному то відбиває, то поглинає світло, викликаючи його багату гру. Вишивка “білим по білому” – це своєрідний художній прийом, вона асоціювалася в народі з красою морозних візерунків:

По білому білим шила,

Інеєм рубила.

Сороченьку чумаченьку,

Що вірно любила.

Щоб біле шитво було цікавішим та виразнішим поєднували поряд прозорі і непрозорі техніки - вирізування, настилування, довбанки, виколювання, але були й так звані “сліпі сорочки”, у яких немає отворів, немає “очей “– вирізування, виколювання, а є одне тільки двобічне настилування, яке на Полтавщині називали “лиштвою”. Цим самим словом “лиштва” на Київщині називали вишиті поділки. Казали, що з-під плахти визирає лиштва. Дуже популярними орнаментами на рукавах були вертикальні смуги, деревця –, так звані “ламані гілки”. На Полтавщині цілий узор подавався на рукаві і півузора на уставці. Дуже часто в орнаментації жіночих сорочок вживаються S-мотиви, як на розшивці рукавів так і смужками на подолі. На верхній частині рукава, як правило вишивається цілий узор, а нижче можуть бути різні варіанти – це або розкидка дрібних елементів, або шахоподібна решітка, яка ділить всю площину рукава на ромби з певними елементами усередині, які заповнюють ці ромби, а також класичні варіанти “ламаних гілець”. Місця з’єднання рукава з уставкою змережуються різними мережками, часто S-мотивами або штапівкою чорними і червоними кольорами. У середині ХІХ ст., коли з’явилися брокарівські узори, ці елементи почали зшивати хрестиком.

Особливістю полтавської вишивки є співіснування рослинного, рослинно-геометричного та геометричного орнаментів. У ній поширені саме ті мотиви, які характерні для даної місцевості, постійно оточують майстриню, у чому й проявляється глибока реалістичність витворів. Це – “барвінок”, “хмелик”, “морока”, “курячий брід”, “зозулька”. Однак особливе захоплення викликають “гілка” та “ламане дерево”. Різноманітність мотивів досягається насамперед за рахунок застосування значного числа технік.

Поєднання “лиштви”, ажурних мережок, наскрізних технік, “вирізування”, “виколювання” й особливо таких ювелірних, як “солов’їні вічка”, “довбанка”, збагачують виражальні засоби орнаментальних композицій, надають їм схожості з мініатюрою.

Вишивки Чернігівщини – це задумливі пісні, котрі приваблюють своєю ліричністю. Вони опинилися немовби посередині між яскраво насиченими червоно-чорними київськими і стриманими білими вишивками Полтавщини.

Територіально сучасна Чернігівщина поділяється на південні райони, які входять до Середнього Подніпров’я, та північні, що належать до Полісся. Вишивки залежно від цього поділяються на білі, монохромні, котрі за техніками виконання, орнаментальними мотивами й кольором тяжіють до Полтавщини, та північні вишивки – типові для Полісся. У південних районах основний малюнок орнаменту виконується білим із лаконічним украпленням “цяточками” червоного і чорного кольорів, якими користуються тут дуже делікатно.

Значного поширення набула на Чернігівщині своєрідна ажурна вишивка. Для неї характерними техніками є “лиштва”, “вирізування”, “виколювання”, “довбанка”, різноманітні мережки. Вони насичуються кольором на відміну від білих узорів Полтавщини.

Вишивки Київщини відрізняються дрібно розчленованими орнаментальними мотивами. Улюбленими є грона винограду, гілочки з ягідками, квітами, хоча найпоширенішими стали “зірочки”. Вони переважно червоного кольору з графічним окресленням малюнка чорним. Це надає орнаменту рис стриманості, чіткості й надзвичайної виразності.

Для вишивок Київщини типове контрастне поєднання білого тла рушника зі звучним мажорним акордом червоного й червоно-чорного рисунка, що створює сильне враження. Поряд з найулюбленішими техніками гладдю “зірочками” та хрестиком на Київщині також дуже поширене “набірування”.

“Набіруванням” вишивали і на території сучасної правобережної Черкащини, яка раніше входила до складу Київщини.

Вишивка Черкащини. Характерна рослинним орнаментом, який утворюється з гілок винограду, ягід, невеликих квіточок. Тут, як і скрізь в Україні, полюбляють контрастне поєднання червоного і чорного.

Лівобережна частина Черкащини раніше належала до Полтавщини. І в цих районах зберігається традиція вишивок білим по білому в техніці “лиштва”, “вирізування”. У Чигиринському районі улюбленим є жовтий колір, який переливається всіма відтінками золота завдяки дрібно покладеним стібкам “верхоплута”, хрестика. Колір стиглого жита поєднується з темно-вишневим, іноді підсилюється додаванням чорного.

Для вишивання використовували куповані нитки “заполоч”, або ж домашні нитки, пофарбовані буряковим квасом. Нитки шитва лягають у різних напрямах, що створює багату гру червоної фарби, яка ніби сяє. Декоративність підсилюється чітко окресленим контуром, і вся композиція стає легкою, ажурною. На Київщині ця техніка ускладнюється контурною обвідкою. На Правобережжі вишивали нитками, пофарбованими природними барвниками, які з кожним пранням линяли і ставали майже білими.

Не можна не згадати про художнє ткацтво, яке самобутньо розвивалось у різних областях України. Українські ткалі, вдосконалюючи техніку переплетіння, довели її до високого художнього рівня. З цього боку найбільш цікавими є тканини “кольорового ефекту”, човникові й переборні. Для групи човникових тканин властива поперечносмугаста орнаментація. Кольорова нитка, що ведеться кількома човниками (у залежності від кількості кольорів) йде вздовж всієї ширини тканини. Орнамент строго геометричний і виконується східцями, для чого між нитками основи вводиться дошка, поставлена на ребро. Таким способом човникової техніки робилися рушники на Поліссі, Поділлі, Волині, в Прикарпатті. У човникових тканинах органічно поєднані тло і візерунок, що складається з дрібних і густо розташованих геометричних фігур. Смуги узорів розміщені на кінцях рушника, а вільне поле заткане узорною технікою. Цим способом виробляють також скатерті, рукава жіночих святкових сорочок і т.п.

Особливо розповсюджені були декоративні човникові тканини в західних і південно-західних областях України. Ці вироби відзначалися багатобарвністю. У звичайні поєднання червоного і чорного вводились жовті, зелені, сині нитки. Кольорові смуги різної ширини, кольору і ритму при обмеженій кількості мотивів геометричного узору створювали чудові орнаментальні композиції, які послужили прообразом лічильних вишивок українських майстрів.

На відміну від човникової, переборна техніка дає ткачеві можливість вільно розміщувати на полотні узор з будь-якими геометризованими мотивами. Українські переборні тканини різного призначення і способів виконання користувались великою популярністю і у великій кількості вивозились за межі України. З другої половини ХІХ ст. вони мали більше промислове значення, ніж усі інші види тканих виробів.

У минулому ткали червоним по білому полю. У кінці ХІХ ст. вже ткали білим по червоному або синьому полю. Вводились також додаткові тони: на Полтавщині синій, на Поділлі – чорний і жовтий, на Буковині – різнобарвний.

Творчо переробляючи старі прийоми і зберігаючи національні художні традиції, українські майстри створюють нові сучасні твори.

Особливості технік вишиття, орнаментації та оздоблення українських сорочок

Матеріали, що вживалися для вишивання, були дещо специфічними для різних областей України. Полотна, що вживалися у давнину були домотканими – льняними чи конопляними. Густо та рівно виткані з вручну прядених ниток, вони були досконалим матеріалом для вишивання. Під час прядіння нитка насичувалась енергією пальців, тому домоткане полотно дуже енергетичне, навіть лежачі хворі не мають пролежнів, якщо на них білизна з домашнього полотна. Таке полотно взимку підвищує температуру на 7 º С, а влітку знижує на 7º С . Льняне і конопляне полотно захищає людину від радіації. Ще позитивні якості льону підкреслює те, що священик перед службою вдягає на себе сорочку з білого льняного полотна. Домоткане полотно несе на собі ознаки усіх стихій та світла бо його вибілювали на сонці, на воді, на росі, на зорях, на місяці. Колись полотна зберігали скрученими у спіраль, ще більше насичуючи його енергією. Бавовняні полотна теж використовуються для вишивки, але їх позитивні якості нижчі. У народі бавовняні тканини звуться – “бамбак”, це полотно з бавовняного фабричного прядива. Синтетичні тканини та акрилові нитки використовувати для вишивання неприпустимо, бо вони нездатні передати інформацію. Ці матеріали можна використовувати лише для речей суто декоративних, та й якщо вони знаходяться поза людською оселею, для прикрашення якихось закладів.

Цікаво відмітити, що колись бабка-повитуха перев’язувала пуповину новонародженій дитині конопляною ниткою, яка звалась “матірка” або “полоскінь”.

Прядиво та нитки для вишивання також були доморобними. Спочатку вишивали природно зафарбованими нитками: чорною овечою вовною або біленим льоном, чи небіленим по контрасту з вибіленим полотном. Також зачорнювали нитки сажею. Згодом знайшли інші природні барвники рослинного і тваринного походження. Нитки, виготовлені власноруч, мали ту саму енергетику, як і полотно бо з ними проводились ті ж самі дії, окрім ткання. Білкові нитки (шовк, вовна) мають більший резерв пам’яті і тому сакральні узори краще вишивати саме такими нитками. Шовкові і вовняні нитки можна спрясти самим, вони краще ніж рослинні фарбуються природними фарбниками. Вовна дає сильний обереговий захист, вона поглинає негатив, тому не треба замінювати її акрилом. Нитки муліне виготовляються з бавовни, спеціально обробляються, мерсеризуються і набувають вигляду дорогої шовкової нитки.

Для вишивки сорочок та інших речей, які часто перуться потрібно брати нитки фірми “ДМС”, яка протягом не одного століття добре зарекомендувала себе на світовому ринку. На нитки не треба жаліти грошей, бо якщо вони неякісні, вишивка не буде мати належного вигляду. А після першого прання втратить його зовсім. Тоді вся наша праця піде насмарку. Кольорові яскраві нитки невідомого походження перевіряються на міцність фарбування. Для цього їх опускають у гарячу воду; якщо вона зафарбовується у колір ниток, то вони линяють. Такі нитки кип’ятять з додаванням 9 % оцту (1 столова ложка на склянку води) протягом 5 хвилин, а потім прополощуть до чистої води.

Кожен район України мав властивий тільки йому добір матеріалів, кольорів, вишивальних технік. Існує певний порядок, стабільність, традиція у техніці вишивки, вживаній у різних місцях України. Ці елементи мають історичну, еволюційну, мистецьку і наукову вартість.

На вишивках лице і виворіт мають бути однаковими, а якщо техніка вишиття однобічна, то виворіт повинен бути дуже акуратним, майже не відрізнятися від лицьового боку, без вузликів, протяжок, висячих кінчиків ниток. Справжні майстрині, оцінюючи як свою так і чужу роботу, завжди дивляться на її зворотний бік, чи є там вузлики, чи є там перетяжки, чи не висять там нитки. Виворіт не для того, щоб там заховати щось погане від сторонніх очей. Це стосується кожного без винятку вишиття будь то рушники, сорочки, побутові чи декоративні предмети. Вишивка символічно

по-філософськи вбачає у цьому такий момент: лицева сторона - це наші з вами вчинки, наше фізичне буття, це життя про “людське око”, тобто його видима сторона, яку ми показуємо людям, а виворіт це наша невидима сторона буття, наші думки, почуття, які ми можемо приховати. Є такий термін : “люди з подвійним дном”. Наші мудрі предки знали і бачили, що перед Богом не сховаєшся, Він бачить і наші вчинки, і наші думки, і почуття і серце наше перед ним відкрите. Оцей момент і відображає наше відношення до виворітної сторони виробу. Якщо виворітний бік роботи виконаний неякісно, то у самої вишивальниці наступає дисбаланс, дисгармонія в душі. Таким чином людина сама себе заганяє у глухий кут. Виворітний бік вишивки – це проекція нашої підсвідомості, тому завжди потрібно вишивати дуже акуратно. Вишивання – це не просто робота для показу себе перед людьми, для виставки, де нас похвалять, а це насамперед робота для Бога. Тому цих вимог важливо дотримуватись не тільки з боку естетичного вигляду вишитого виробу, а й для внутрішньої гармонії особистості вишивальниці. Коли ми купуємо вишитий виріб або нам його дарують то має значення, хто його вишивав, як вишивав з яким серцем вишивав. Ці речі не пояснюються з точки зору матеріального світогляду, а пояснюються тільки з точки зору тонкої духовної енергетики. Тому не можна вдягати сорочку “з чужого плеча”, бо давитиме інша, чужа енергетика. Є люди, що дуже чутливі до цього.

Обладнання робочого місця, матеріали та техніка безпеки

Перед початком роботи вимити руки з милом, щоб не забруднювати виріб, що вишивається. З цією метою можна покласти на коліна білу тканину, а при тривалому часі виконання рекомендується зберігати виріб у шматку білої тканини. Вишиваючи, потрібно сидіти прямо, прихилившись до спинки стільця. Під ноги ставлять невеликий стільчик. Вишивати краще вдень, а вечором можна працювати при світлі настільної лампи, направляючи його на вишивку з лівого боку. Кімната повинна бути провітрена. Через кожні 40 – 50 хвилин роботи необхідно робити перерву на 5 – 10 хвилин, щоб не перевтомлюватися.

При роботі з голками, булавками, ножицями та іншими гострими предметами потрібно дотримуватися правил техніки безпеки, щоб не наражати себе і оточуючих на небезпеку отримання травми. Голки і булавки зберігають у спеціальній коробочці або вколюють їх у маленьку м’яку подушечку. Не можна підносити голку з робочою ниткою близько до обличчя, вколювати її в одяг. Після закінчення роботи голку вколоти в подушечку і заховати. Працюючи з булавками, потрібно вколювати їх у тканину від себе. Робочу нитку відрізають ножицями, не підносячи їх близько до обличчя.

Матеріали та інструменти для вишивання

Для організації робочого місця необхідно мати рівний невисокий стіл та зручний стілець. Для матеріалів, інструменту та пристроїв для рукоділля добре мати спеціальну коробочку, куди все акуратно складається. Найкращі коробочки – плетені з різних природних матеріалів, усередині обшиті тканиною.

Робоче місце повинно бути добре освітленим. Для локального освітлення використовують настільні лампи. Світло повинно падати зліва.

Тканина для вишивання. Для вишивки найкраще використовувати спеціальне світле домоткане полотно, або полотно з чіткою структурою ниток полотняного переплетіння чи з розрідженою структурою для можливості вишивання рахунковими техніками. Якщо візерунок виконується в техніках вільного малюнка, можна використати і інші куповані тканини. Можна використовувати технічний льон, але його попередньо необхідно відбілити.

Із імпортних тканин найкраще для вишивання бавовняне і льняне полотно фірми “Цвайгард”.

Канва – це спеціальна тканина для вишивки рахунковими техніками по тканинах без чіткої структури полотняного переплетіння. Канва нашивається горизонтальними стібками на тканину. Найчастіше візерунки по канві виконують від центру. По закінченню вишивки спочатку видаляють нитки намітки, а потім висмикують нитки канви.

Різнокольорові нитки для вишивання. Для вишивки придатні нитки: ірис, муліне, штапельні, шовкові, шерстяні, напівшерстяні, синтетичні та котушкові. Але найкращі – це шовк, вовна, конопля, льон, а потім уже муліне (бавовна).Кручена нитка дає об’єм, тому рекомендується використовувати такі сорти як: “Фіалка”, “Мак”, “Лілія”, “Сніжинка”, “кроше”.

Мотки ниток муліне розрізають ножицями там, де вони зв’язані, і з кількох мотків сплітають не тугу кіску. Витягати потрібно по одному шнурочку (6 тонких ниток) від центру кіски. Нитку в голку втягають не довшу за 70 см, щоб не плуталась.

Для вишивки у народному стилі рекомендуються наступні номери ниток фірми “ДМС”, що імітують природні барвники:

червоні – 304, 321, 498, 816;

темно-вишневі – 814, 815, 902;

чорний – 310;

синій індиго (соковитий) – 311, 312, 336, 823;

синій індиго (сухий) - 930, 931, 932, 939, 3750;

білий – “бланк”, “екрю”, 5200;

імітує колір льону - 642, 644;

сірий (під вільху) - 318, 415, 762;

сірий (під дуб) – 3782;

жовтий – 741, 742;

шоколадний – 840, 841, 842.

Голки для вишивання підбирають залежно від густини тканини і товщини вишивальних ниток. Голки повинні бути з великими овальними вушками, щоб легко можна було втягнути нитку. Для вишивки рекомендуються голки з тупими кінчиками, які не роздвоюють нитку.

Ножиці великі для розкрою тканини і невеликі з гострими кінцями для виконання мережок і обрізування кінчиків ниток. Для виконання вишивок у техніці “вирізування ” необхідно мати спеціальні ножички з гострими тонкими кінцями, найкращі, що рекламує фірма “Бурда” – “Золінген”, “Зінгер”, “Чапля”.

П’яльця та наперсток.. П’яльця використовують підчас вишивання деякими техніками, що потребують доброго натягу тканини, запобігаючи таким чином її стягуванню та деформації виробу. Заправляють тканину у п’яльця без перекосів, інакше вишитий візерунок здеформується.

Вишивати грубі полотна потрібно з наперстком. Наперсток одягають на середній палець правої руки. Він повинен щільно прилягати до пальця.

Лінійка, сантиметр використовуються для розмітки розкрою тканини та визначення місця розташування візерунків.

Папір для малювання, папір міліметровий та копіювальний, для записів та замальовки схем краще користуватися зошитом у клітинку.

Олівці для нанесення контурів малюнка використовується не дуже м’який олівець, щоб не розмазати контури по полотну, крейдяні олівці.

Праска, дошка для прасування.

Коротка характеристика основних технік вшивки рушників

У наш час існує великий вибір багато ілюстрованої літератури з досконалим і детальним описом вишивальних технік і виконання швів. Тому немає потреби подавати їх у цьому збірнику. Зупинимось на короткому огляді декількох найхарактерніших суто традиційних рідкісних та популярних прийомах вишивання.

Стебнівка (ручна строчка). Цей шов дуже поширений у побуті. Він застосовується для вишивки контурних швів та для обвідки великих площин вишитих гладдю або іншими техніками.

Кривулька (штапівка), “верхошов”. Може застосовуватися як самостійний декоративний шов і як обвідка при клітинковому орнаменті. Вишивати кривулькою можна як однобічно, так і на два боки. Візерунки виконані “верхошвом” складаються з ажурних ромбів і трикутників. Цей шов зустрічається також в обвідках орнаментів.

Занизування. Техніка подібна до узорного переборного ткацтва. Характерною особливістю є те, що вишивальна нитка протягується через усю довжину орнаменту, аналогічно шву “поперед голки”. Вишивка найчастіше виконується червоними нитками, іноді вводять як додаткові – чорні і сині. Мотиви узорів геометричні – це ромби, квадрати, розетки. “Занизування” добре поєднується з ажурними техніками. Лицьовий і зворотній бік вишивки однаковий. Слід зауважити, що “занизування” на Львівщині має назву “заволікання”.

Низь. Назва шва походить від самого прийому вишивання. Вишивається низь знизу, з виворітної сторони. Лицьовий бік візерунку це виворіт вишивки. Низзю виконують геометричні орнаменти чорними або червоними нитками. Малюнок візерунків, виконаних низзю, чітко й контрастно виділяється на білому тлі полотна. Вишивання цим швом потребує великої уваги.

Різні засоби виконання “низі” зумовили її назви: “паршива низь”, “сліпа”, “дрібненька”, “цвіткова” тощо. Для підкреслення основних рис орнаменту користуються графічною лінією: червоний колір обводиться чорним, чорний – червоним. Щоб уникнути одноманітності узорів, застосовують ритмічне чергування чорного і червоного кольорів у квадратному або шаховому порядку.

Для вишивки “поздовжньою низзю” використовують чорний колір, підсилений червоним. Цю техніку шиють одночасно на всю довжину узору, паралельними стібками справа наліво, подібно до швів “уперед голку”, “занизування”.

“Поперечна низь вишивається” з вивороту впоперек узору. Вишиваючи “низзю”, необхідно уважно рахувати нитки тканини. Від цього залежить форма й точність узору.

Хрестик – одна з найпоширеніших рахункових технік. Вона найбільш доступна, легка у виконанні і перезніманні узорів. Завдяки цьому хрестик дає широкі можливості для кольорової розробки орнаментального мотиву – найчастіше в червоно-чорній гамі. Краса вишивки залежить від точного рахунку ниток тканини і діагонального перекриття верхніх стібків, які повинні лягати в одному напрямі. Хрестикові техніки мають кілька варіацій – це напівхрестик, прямий хрестик, косий хрестик, болгарський хрест та ін.

Ретязь – також належить до хрестикової техніки. Вишивають його хрестиками справа наліво. В основному ця техніка застосовується як додаткова обвідка для орнаментів, виконаних іншими техніками.

Кольорова ретязь застосовується як обметувальний шов для орнаментів, вишитих низзю, хрестиком, а також як з’єднувальний. Його вишивають одночасно кількома голками, залежно від кількості кольорів.

Тамбурний шов. В основі його лежить найпростіший допоміжний шов “ланцюжок”, котрий у вишивці застосовується для обвідки і зв’язку між окремими елементами композиції. Ним користуються як самостійним швом.

“Лиштва”. Один з найдавніших засобів шитва. Ця техніка пов’язана з точним рахунком ниток. Помилка хоча б на одну нитку порушує цілісність всього узору. Кожний елемент виконується самостійно, що дає змогу майстрині створювати з окремих мотивів різноманітні композиції. Існує величезна кількість узорів, вишитих “лиштвою”. Залежно від зображувального мотиву узори “лиштви” мають відповідні назви: “клинцева”, “човникова”, “хмельова”, “сніжкова”, “яблучкова”, “ключова”.

*“Курячий брід”.*Цей шов здебільшого використовується у поєднанні з “лиштвою”, “вирізуванням”, “солов’їними вічками”. Він може бути подвійним, потрійним і т. д.

“Зерновий вивід”. Цей шов не несе основного декоративного навантаження. Використовується у поєднанні з “лиштвою” та іншими швами, збагачуючи художньо-виражальні засоби орнаментальних композицій. “Зерновий вивід” являє собою ажурну вишивку у вигляді діагональних ліній. Ця техніка передбачає безперервне повторення квадратиків з порожньою серединкою, розташованих по прямій лінії або кривулями чи в шаховому порядку.

“Виколювання” або “солов’їні вічка”, ”довбанка”. Вишиваються у поєднанні з “лиштвою”, “вирізуванням”, “зерновим виводом” та іншими швами. Утворюється малесенький отвір, обшитий по квадрату стібками, що своїм виглядом нагадує око соловейка. Цією технікою роблять виводи, квадратики, ромбики та інші фігури. Утворюється гарна прозора сіточка з отворів, які виконуються затяганням ниток основи й піткання. “Довбанка” виконується так само, як і виколювання, тільки затягуються не три нитки основи й піткання, а лише дві.

“Верхоплут”– художній шов, широко застосовується на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині. Ним оздоблюють сорочки, скатерки, рушники. Для цього беруться різнокольорові нитки. “Верхоплут”. може бути обвідкою до основного орнаменту, виконаного мережкою, “лиштвою”, “виколюванням”, а також виконується як самостійний узор.

Вирізування. Принцип “вирізування”, який має крупні ажурні просвіти, ґрунтується на тому, що усі сторони квадратиків щільно обшиваються ниткою. Далі всередині кожного квадратика вирізуються всі нитки основи й піткання. Згідно візерунка частину квадратиків не вирізують, а заповняють їх хрестиком або ляхівкою чи дрібними квадратиками по двох протилежних куточках. “Вирізування” виконують на один, три, п’ять і більше квадратних отворів, в яких вирізані дві або три нитки основи й піткання, залежно від товщини полотна. Шви “виколювання “, “довбанка” утворюють ажурну сіточку з дірочок, з яких виникають різноманітні квадрати, ромби, трикутники. Вони гармонійно поєднуються з “лиштвою”, класичною технікою в цих краях. Відмінною рисою полтавської вишивки є те, що мережки виконуються виключно білим кольором, узор формується за рахунок протиставлення ажурних дірочок і білих настилок.

Полтавська гладь це також техніка вільного малюнку. Принцип “полтавської гладі” полягає в тому, що стібки настеляються щільно, паралельно горизонтальним ниткам полотна. Цей оздоблювальний шов з лицевого боку має вигляд замкнутої петлі, а з вивороту – суцільної строчки. Вишивки цією технікою – різнобарвні. Для вишивання “полтавською гладдю” використовуються нитки пастельних, м’яких тонів. Стібки можна класти вертикально і горизонтально в одному напрямку з нитками тканини.

Художня гладь , на відміну від полтавської дає можливість вільно робити стібки малюнку, заздалегідь нанесеному на полотно. Елементи узору поділяються на три частини й заповнюються трьома кольорами. Від центру квітки або листка кладуться стібки різної довжини. Настили виконуються не густо, з пробілами, щоб можна було ввести додаткові відтінки. Нитки добираються під колір різних відтінків, від темного до світлого.

Вишивка гладдю мала широке розповсюдження у літургійному шитві ХVІІ-ХVІІІ ст. Різноманітні вироби церковного призначення, облачання церковнослужителів, предмети побуту козацької верхівки вишивались різнокольоровими шовками, відбиваючи у розкішних орнаментах стиль бароко, що знайшов в Україні своєрідну інтерпретацію. Він сформувався як яскраво виражений національний стиль, що найяскравіше відбивав ментальність українського народу.

На початку ХХ ст. при формуванні українського модерну, митці звернулись до традиції шитва різнокольоровими шовками, яке набуває широкого розвитку серед більш заможних верств населення.

Технологія розкрою та пошиття українських сорочок

Розкрій української сорочки дуже простий, лаконічний, з урахуванням того, що під час розкрою не повинен попасти у відходи жоден, бодай найменший, шматочок полотна. Раніше кожна жінка вміла розкроїти і пошити сорочки для себе і для своїх близьких, бо цей процес не потребує особливої кваліфікації. Але якщо починаючій кравчині важко буде відразу зорієнтуватися, як розмістити деталі на шматку полотна, можна скористатися паперовими викрійками, попередньо підігнавши їх до своїх розмірів. Викрійки приколюються до тканини булавочками, обводяться впритул по контуру, потім обводяться вдруге з урахуванням припусків на шви 1-1.5 см, та на підгортку низу 3-5 см. Деталі вирізаються по другому контуру гострими ножицями.

Після розкрою всі шви обметуються на машинці швом “зигзаг”, або вручну, щоб тканина не осипалася. Після цього на деталях розмічаються місця і розміри запланованої вишивки і починають вишивати сорочку.

Коли усі деталі вишиті, їх зметують і приміряють сорочку, у ході примірки уточнюється довжина і ширина окремих деталей. Далі намітку розпорюють і обробляють сорочку у такій послідовності:

1. Зшиваються плечові шви переду і спинки, якщо вони є, якщо ж сорочка чи блуза скроєні єдиним шматком “вперекидку” то обробляється пазуха і горловина.
2. Окремо зшивається кожен рукав з уставкою та чохлами.
3. Далі рукави приєднуються до станка.
4. Зшиваються бокові шви і потім сорочка підрублюється.

Якщо сорочка шиється з уставкою, то порядок її пошиття дещо інший. По-перше обробляється розріз, потім рукави пришиваються до уставок і через ластки з’єднаються зі станком. Далі викот і уставки густо призбируються і виріз горловини оформляється коміром, руликом чи тасьмою.

Після цього обробляються низки рукавів. Їх оздоблення найчастіше гармонує з оздобленням викоту горловини

Коли всі шви зшиті, їх оздоблюють нитками в тон вишивки. Іноді сорочку відразу зшивають з’єднувальними швами. У деяких місцевостях для з’єднання деталей застосовувалась мережка, цей прийом особливо характерний для з’єднання рукава з уставкою.

Краї манжет, коміра та поділки іноді оформляються зубчиками. Зубцювання робиться одночасно з вишивкою деталей. У потрібних місцях обметуються прорізні або навісні петлі для ґудзиків, шнурків з китицями та інших елементів оздоблення.

Готовий виріб потрібно випрати і злегка підкрохмалити.

Традиції й сучасність

Невичерпна скарбниця народної творчості та національних традицій завжди надихала художників та модельєрів на створення повсякденного і святкового одягу за народними мотивами. Цілі сторінки журналів мод присвячені фольклорній темі.

Традиційна українська сорочка перетворилась нині у вишукану блузу з тонкого прозорого матеріалу (шифон, маркізет і т.п.) або довге плаття з лаконічними лініями крою (реглан, квадратна пройма). Блузи в народному стилі зараз шиються не тільки білого кольору, для їх виготовлення часто використовуються тканини ніжних пастельних тонів (блакитний, світло-рожевий, бузковий, салатовий та ін.). Зараз дуже модний колір невідбіленого натурального полотна. Для оздоблення і орнаментації здебільшого використовуються малонасичені приглушені кольори – тон в тон, це коли вишивка використовується нитками тону тканини або ледь темнішими. Дуже актуальна техніка шиття білим по білому, або білим по пастельним тканинам. Дуже урізноманітнився і крій таких блуз – це і широкі рукави типу реглан, які призбируються разом з пілочкою та спинкою біля горловини, і блузи на кокетках, і квадратні пройми, і суцільнокроєні рукави із заниженою проймою. Часто використовується крій рукавів типу “ліхтарик”, густо призбираних по окату. Довжина рукавів і оздоблення низу теж дуже різноманітні. Нині популярні літні блузи з короткими рукавами, низ яких оформлений одним або кількома рядами резинки, а також з довгими рукавами, що закінчуються високими манжетами або оборкою. Для оздоблення пілочки часто використовують “вафельні” зборки, защипи, коміри і викоти найрізноманітніших форм і конфігурацій.

Сучасні чоловічі вишиванки найчастіше мають крій звичайної чоловічої сорочки. Вишивка здебільшого розміщується на планці для застібки або нагрудній кишені, іноді декоруються кути прямого коміра. Якщо сорочка більш традиційного фасону, то вишивається пазуха, яка на комірі закріплюється витим шнурочком з китичками на кінцях, виготовлених із ниток, які використовувались для вишивки. Манжетки рідко декоруються, так як ці сорочки призначені для носіння під костюмом або піджаком. Кольори орнаменту стримані, пастельних або темних кольорів (чорний, синій, сірий, коричневий). Святкові сорочки вишиваються білим по білому ювелірними техніками. Іноді замість вишитої сорочки чоловіки вдягають поверх білої фабричної сорочки вишиту краватку.

Вивчаючи народний досвід, художники–модельєри розширюють асортимент сучасного одягу, вносять в нього неповторність та своєрідність народного мистецтва. Щороку в Києві та інших містах України, а також у світових столицях демонструються колекції одягу, не останнє місце посідають моделі, створені за народними мотивами. В руках талановитих митців України традиції народного одягу невпинно розвиваються і збагачуються сучасними досягненнями світової моди.

Але з іншого боку сучасна мода нехтує древніми знаннями про функціональне значення одягу, як предмету, який захищає людину не тільки від негативного впливу зовнішнього середовища, а й на енергетичному рівні. Спробуємо розглянути деякі питання у цьому плані.

Насамперед зупинимося на довжині сучасного одягу. Відразу виникає запитання: чому сорочки колись шились такими довгими, чому у предків не виникало бажання їх вкоротити бо й матеріалу йшло би набагато менше, і носити їх було б зручніше, та й не потрібно вставляти бокові клинці для вільного руху? Чому жіночий одяг не тільки український, а й багатьох країнах світу до цього часу має дуже подовжений силует? Наприклад в Індії жінки носять довгі до п’ят сарі, обгортаючись ним кілька разів; японки носять кімоно, яке взагалі волочиться по землі, жіноцтво усієї Європи колись носило одразу по декілька довгих широких спідниць. Яка ж кардинальна причина породила таку стійку моду майже в усьому світі? Відповідей на ці питання годі шукати у сучасному розумінні моди, етики, естетики з точки зору матеріального наукового світогляду.

З древніх джерел духовних знань та одкровень відомо, що людське тіло оточене з усіх боків ефірним тілом (тілом життя), яке виступає за межі фізичного на 2-5 см. У ньому знаходяться життєво необхідні енергетичні потоки, які, власне, і оживляють фізичне тіло, утримуючи його від розкладу та руйнування. Людина жива доти, поки її фізичне тіло зв’язане з ефірним. Під час смерті цей зв’язок розривається, ефірне тіло повертається у світовий ефір, а фізичне передається одній із стихій, тобто хорониться. Вільний подовжений одяг слугує захисною оболонкою, своєрідним коконом, що зберігає, тримає вкупі ефірну енергетику, яка оживляє фізичне тіло людини, не даючи її потокам розтікатися.

За останнє століття на дальній план відступило основне поняття про призначення жінки на землі, яка споконвіку була продовжувачкою роду людського. У боротьбі за емансипацію, рівноправність з чоловіком жінка втрачає свою основну функцію, щодалі відходить від неї. Зараз у моді бізнес-леді, поп-зірки, секс-бомби, і формують ці смаки та уподобання наші засоби масової інформації, преса, друковані видання, реклама. Головне, чому вчиться сьогоднішня дівчина – це те, як привернути до себе увагу протилежної статі, як кажуть користуватися успіхом у чоловіків. І робиться це дуже часто за допомогою відповідного одягу. Майже зовсім забута заповідь Божа “Не перелюбствуй”, бо повсюди вчать протилежному... Де ж тут думати про майбутнє здорове потомство, про продовження роду?

Великий вплив на моду справляють також окремі популярні актори та художні колективи. Прикладом може бути те, що навіть народні костюми на сцені дуже стилізуються. Зараз такі костюми шиють довжиною вище колін, щоб було зручно у них виступати, танцювати, вільно рухатися. По-друге вони повинні мати виразний декоративний вигляд зі сцени. Такі зразки одягу не є взірцями народної традиції, народного мистецтва, то є звичайне перекручення та підтасовка до сьогодення. Візерунки для таких вишивок виконувались у псевдо-українському стилі, поширюючись, вони сприяли нівелюванню регіональних художніх традицій, скеровуючи мистецтво вишивки по шляху кітчу і невибагливого смаку.

Сучасна жіноча мода зараз стала дуже подібною до чоловічої: строгі брючні костюми, пальто та плащі шинельного крою, піджаки, блузи типу чоловічої сорочки без бантиків, оборочок та будь-яких інших прикрас. Це говорить про те, що жінки у професійній діяльності наслідують чоловіків, а іноді прагнуть їх і перевершити. Зараз з’явились численні бізнес-леді, жінки-керівники офісів, фірм і т. ін. Жінки уже більш, як сто років, виборюють рівність з чоловіками у правах. але це не значить, що жінка має набути й зовнішньої чоловічої подоби. На жаль, далеко не всі розуміють, що рівність це коли жінка виконує свої жіночі обов’язки, а чоловік чоловічі. Кожен повинен виконувати свою функцію і не перебирати на себе іншу. Зараз це розуміння вже повільно повертається до свідомості людей. Цікаво зазначити, що раніше й чоловіки не носили штанів, а вдягали на сорочку кілька шарів одягу, римляни носили довгі тоги, шотландці караті спідниці-кольт, які збереглися у їх народному костюмі й до сьогодні. Те, що жінки вдягли штани просто з енергетичної точки зору не тільки не правильно, а й неприпустимо бо енергетичне поле жінки не повинно розділятися надвоє, його повинен зберігати і “держати в рамках” довгий, широкий, багатошаровий одяг, виготовлений із натуральних матеріалів. Навіть спати добре не в піжамах, а в нічних сорочках, щоб ноги не були розділені білизною, а доторкалися одна до одної, мали між собою контакт. Жінкам це потрібно у першу чергу.

Колись жінка була жрицею домашнього вогнища, його хранителькою. Захищаючи свій дім, жінка повинна була вміти захистити і себе саму від холоду, від проникнення чужої енергетики та інших негативних проявів. Тому, будучи знизу відкритою, незахищеною, вона завжди різними способами захищала свій низ. Навіть туземні народи, не завжди прикриваючи груди, завжди прикривали пальмовим листям низ. Це говорить про те, що дітородне лоно, яке починається від сонячного сплетіння, жінка повинна всіляко захищати. Раніше навіть старі бабці ніколи не виходили за ворота без фартуха, який був оберегом живота. Фартух входив до комплексу народного костюма, як обов’язковий елемент у всіх європейських народів. До речі наша шкільна форма для дівчат до кінця 80-х років минулого століття вимагала обов’язкового носіння білого (на свято) або темного (повсякденного) фартушка. Це було не тільки напрочуд гарно, а ще й, як виявляється, корисно. Краще полотняного захищав вовняний фартух, бо він не допускав проникнення чужорідної енергії, проникненню сил зла, які б зашкодили жінці.

У народному одязі ми часто бачимо на подолі нашиті стрічки, кайму, вишиті мотиви у вигляді латинської букви S, змійок, вужиків – символів материнської вологи. Такі мотиви вишиваються також і на рукавах, але тільки жіночих сорочок. Ці орнаментальні знакові елементи жорстко тримають енергетичний каркас жінки і не дозволяють розтікатися енергетиці. Через те зумовлене таке активне використання цих мотивів у жіночих поясах та сорочках. Поясний одяг – обгортки, плахти завжди виготовлялися з вовни і жінки їх носили навіть у літню спеку, таким чином захищаючи своє дітородне лоно. Якщо дівчина у такому одязі й сяде на якесь холодне чи сире місце то її здоров’ю не буде завдано ніякої шкоди. Шкільна форма, про яку ми тільки-но згадували, раніше шилася також тільки з вовняної тканини, отже діти були, у деякій мірі, захищеними від негативних проявів зовнішнього середовища.

Раніше жінки не носили бюстгальтерів, облягаючої, стискаючої білизни, а зараз через це є великі проблеми з жіночими хворобами грудей, бо порушується циркуляція енергії. Корсети теж погано впливають на здоров’я.

Енергетично наше тіло не повинно мати перетисків, енергія проходить вільно вздовж меридіанів, а коли вдягається білизна з резинками на поясі і на ногах, потім бюстгальтер - усе це перетискає лещатами, передавлює енергетичні потоки. В результаті енергія не може циркулювати нормально. Американці і більшість європейців давно зробили правильний вибір і не слідують нашому правилу: “Краса вимагає жертв”. Вони надають перевагу речам комфортним, вільним, іноді дещо мішкуватим, а не тим, що лещатами впиваються в тіло. Іноді становище зобов’язує мати ту чи іншу не досить комфортну форму одягу, але згадайте, з яким полегшенням ми все це з себе скидаємо. Заради кімнатних тапочок летять у дальній куток високі підбори, з відчуттям невимовного блаженства заради простого халата послабляються резинки та розстібаються ґудзики...

Зараз одяг вкорочується до такого міні, що невідомо, чи це спідничка, чи пов’язка на стегна, чи це просто широкий пояс? У сьогоднішній моді домінує облягаючий силует, так званий силует-футляр, – це еластичні коротенькі платтячка, светрики, спіднички, брючки, шорти, джинси і т. ін. із мертвих синтетичних тканин. Такий силует у точності обтягує, виділяє і підкреслює кожен вигиб тіла. Коли дівчина у таких нарядах або й взагалі тільки “умовно одягнута” йде по вулиці, то жінки старшого віку плюють їй у слід, при цьому посилаючи різні негативні посили, а чоловіча половина посилає думки брудного, хтивого змісту, і ті посили застряють чорними стрілами у нижній природно незахищеній частині її тіла. Ці стріли у майбутньому призводять до великих проблем зі здоров’ям, а під час пологів ці проблеми проявляються більш гостро.

Для захисту нижньої частини тіла носили пояси, яким у минулому надавалось величезне значення не тільки як смужці, що підкреслює осину талію. Пояси найчастіше виготовлялись з цупких природних матеріалів – шкіри та вовни, щедро оздоблювались коштовним камінням, металевими прикрасами. Поряд з ними існували й шовкові та інші тонкі пояси, але у такому випадку вони ткались дуже довгими (до 5 метрів) і щедро прикрашались вишивкою шовком, золотом чи простішими нитками. По поясу, який вдягала та особливим чином пов’язувала та чи інша людина, можна було розповісти про неї майже все. Тепер на місці поясів - відкриті “смужки голого тіла”, просвердлені, прошпилені пупки зі вставленими в них кільцями та сережками. Найгірше те, що з відкритим пупком дівчата ходять і взимку, демонструючи “смужку” між коротесенькою хутряною курточкою, та до мінімуму спущеними по лінії стегон брюками. Метою цієї модної течії – є притягування у сокровенні місця чужих хтивих і ворожих поглядів, чужої негативної енергетики. На жаль майбутня мати, вдягаючи подібний одяг, не думає не тільки про чужинецьку вредоносну енергетику, а й просто про елементарний стан свого фізичного здоров’я. З усіх поглядів це просто дикість.

Часто, як протилежний погляд на порушені питання, висувають аргумент про арабські “танці живота” і їх популярність та виконання на сцені. Слід зауважити, що початкове призначення цих танців – камерне. Вони виконувались у гаремі як еротичні, щоб побавити око, розбудити приємні спомини молодості, а то й пристрасті пристарілих можновладців. Відомо що жінки у країнах “танців живота” виходили на вулицю з ніг до голови закутані у паранджу та покривала. Зараз із цих танців роблять концертні номери, але вплив на жіноче здоров’я залишається той самий, воно швидко руйнується. Тепер можна легко зрозуміти, чому чоловікам із порядних сімей заборонялось одружуватися з танцівницями.

Загальновідомо те, що у наш час майже жодна наша жінка не може народити дитину нормальним природним способом, без хірургічного втручання, майже жодна жінка не може вигодувати свою дитину грудьми, бо немає молока, майже не існує здорової жінки з точки зору гінекології. Думаю, що взагалі мало хто хоче мати погане здоров’я, стояти на обліку у численних лікарів, але у молоді роки людина мало піклується про своє здоров’я, не завжди замислюється над його станом, поки не “протрубить труба”. Яка жриця вийде з жінки, яка на енергетичному рівні вся пробита покремсана й прошпилена з юного віку чужою недоброю енергетикою? Яких дітей вона народить, та чи й народить взагалі?

Цікаво зауважити, що законодавцями мод здебільшого є чоловіки, і саме вони придумують, пропонують і втілюють моду для жінок, не рахуючись із природними законами, тим самим безжально руйнуючи жіноче здоров’я. З іншого боку чоловіки за порушення “законів буття” розплачуються імпотенцією, яка на сьогодні вже стала серйозною медичною проблемою. Колись вигляд ледь-ледь оголеної жіночої ніжки, майже вводив чоловіка в екстаз, тепер його не прошибає не тільки вигляд ніжок вище колін, а й тих одкровенно відкритих місць звідки вони ростуть. У гонитві за зовнішніми ефектами і формами, за псевдо-цінностями та псевдо-ідеалами жінки, щоб подобатися чоловікам, легковажно дають себе одурити, сприймаючи масову моду і культуру, сліпо наслідуючи їх.

З цього ясно виходить, що нав’язана нам мода, просто кажучи, злочинна і направлена на винищення та духовне зубожіння людства, тому не треба сліпо наслідувати моду і потурати її примхам. Єдиною нормальною модою у наш час була максі мода, яка є дуже гарною, жіночною і, можна сказати, корисною, хоч і коштувала дорожче. Наша молодь повинна отримувати таку інформацію, задуматися над нею бо викладені фати - незаперечні.

У американців є приказка: “ Що краще? - краще виглядати чи краще почуватися?” Їх вибір – комфорт. Отже, можливо, й нам слід замислитися над поставленим питанням і зробити свідомий вибір свого гардеробу. Існують речі комфортні – об’ємні, довгі, вільні, з великими припусками й напусками серед яких ховаються як “принади” так і вади фігури, а існують і такі, що як панцир впиваються у тіло, зате усі жіночі “принади” гідно виставлені напоказ. Чому ж надати перевагу? Що вибрати? Під час серйозних роздумів на запропоновану тему треба пам’ятати про один з головних моментів, що справжнього чоловіка у жінці манить, як у внутрішньому душевному світі, так і у зовнішньому вигляді, її таїна, прикровенність, загадка...

Бібліографія

1. Українське народне мистецтво. Вбрання” державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної культури УРСР Загальний редактор К. І. Гуслистий, Київ 1961 р.
2. “Українські символи”. Редакція часопису “Народознавство”. За редакцією М.К.Дмитренка Київ 1994 р.
3. Т. Кара-Васильева “Українська вишивка”. “Мистецтво” упорядник 1993 р.
4. Лозко Г.С. “Українське народознавство” Київ “Зодіак – ЕКО” 1995 р.
5. Ніколаєва Т.О. “Історія українського костюма” Київ “Либідь” 1996 р.
6. “Знаки 155 стародавніх українських вишивок” Бібліотечка журналу “Соняшник”, Київ, 1992 р.
7. Додатки до журналу “Радянська жінка” №7 за 1972 р., №3 за 1981 р., №5 за 1982 р.

8. Таня Дяків Оніл “Українські стіби”, США, 1984р.