

О.В.Днисахарова

ЧУВАШСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ И ПЛАСТИКА - ЗЕРКАЛО ДУШИ НАРОДА

Одной из важнейших сфер духовной культуры каждого народа является его национальное самобытное танцевальное искусство, формирующееся на основе культурно-бытовой традиции. Этнокультурное взаимодействие народов Среднего Поволжья хорошо прослеживается в их материальной культуре. Много общего у народов Среднего Поволжья и в их костюмах. Здесь необходимо знать цветовую гамму, орнамент, материал, из которого изготавливается одежда, головные уборы и обувь каждого традиционно-го костюма- представителя того или иного народа. Узорное ткачество марийцев перекликается с традициями соседних башкир и татар.

Общие черты характеризуют одежду низовых чувашей и татар, много общего у этих народов в металлических украшениях женщин и девушек. П.С. Паллас во второй половине 18 в. так писал об одежде чувашских женщин: «одеяние у них так же, как у мордвинок, из толстого холста; вышито пестрою, синею, красною и черною шерстью и сделано малым, чем отменно»¹.

Чувашский народный костюм во все времена представлял собой зеркало души человека.

¹ Паллас, П.С. Путешествие по разным провинциям Российской Империи. 4.1 / П.С.Паллас.—СПб, 1773 — С. 136—137.

В нем была народная мудрость, представление народа о красоте. Но если идти к истокам народного костюма, то необходимо, прежде всего, отметить его зависимость от природы, от жизни человека. Одежда представлялась как защита не только от видимых опасностей, но и как защита от невидимых, воображаемых бед. Человек понимал, зачем и почему он создавал ту или иную форму одежды.

Покрой одежды создавался в зависимости от ткани, которую научились делать, покрой связан с шириной и качеством ткани. Ткани изготавливались из конопли, льна, шерсти (верхняя одежда). Почти в каждом доме были свои ткацкие станки, все женщины умели ткать. Обработка животного и растительного волокна была известна чувашской женщине издавна.

Так называемые «украшения» одежды — вышивки, окраска, аппликации, узорные ткани — возникали не из стремления к красоте, у человека было слишком мало сил и свободного времени, чтобы заниматься эстетикой, они создавались как знаки, помогающие определить положение человека и его принадлежность к определенной родовой группе.

Известный чувашский этнопедагог Г.Н.Волков, характеризуя чувашские традиции в эстетическом воспитании, подчеркивал: «В народном творчестве суждения о красоте почти нет. Народ пел красивые песни, создавал красивые орудия труда и одежду, прекрасны были народные праздники. Красоту народ ценил в деле, в действии, в действительности слов о ней было мало: понимать и чувствовать. Прекрасное — не самоцель, оно неотъемлемая часть жизни народа»¹.

Украшения как часть одежды и отметка одежды трактовались как связь человека с его родовой группой, так как по этим знакам можно узнать сородича и защитить его в случае нужды; и невидимой частью рода, предками, потому что эти знаки призовут их и послужат защитой от враждебных невидимых сил.

От холода человек закрывает жилище и запахивает одежду. По аналогии с этим он стремится укрыться от видимой и невидимой опасности. Шаман, зашаманивая жилище, особо останапливается на входных отверстиях, чтобы через них не вышли духи. Для защиты от нечи-

стой силы по христианским обрядам окна и двери закреплялись.

Одежда, как и жилище, служит для человека защитным покровом. На ней тоже нужно охранить отверстия от враждебных невидимых сил: надо сделать защитные знаки по краям и отверстиям. Поэтому у ворота, рукавов, по краю подола и по швам располагаются цветная оторочка и вышивка: они служат отпугивающими и защищающими знаками.

История одежды — это язык вещей, рассказывающий о их владельцах.

При рассмотрении одежды можно определить по символике орнамента смысл знаков и мысли людей. Как известно, чуваша были язычниками. Они верили в природу и обожествляли силы природы. Человек был ограниченной частью природы, орнамент был символом сил природы. В древности чуваша ломаной линией изображали воду. Вода считалась очистительным и целительным средством, так как водой лечили многие болезни: воду заговаривали, над водой читали заклинание и давали пить эту воду больному как лекарство. Прямой линией изображали поверхность земли или небо. Так как в старинных верованиях чуваш земля занимала важное место: земля -мать человечества, небо-источник дождя, который необходим для земледелия. Треугольниками изображали горы, четырехугольниками — мир, так как в фольклоре и мифологии земля, мир представляются четырехугольными. В чувашской вышивке есть крестики, которые символизируют бессмертие, знак жизни (солнце — источник жизни всего доброго на земле). В вышивке часто встречается знак — трезубец. У чувашей был обычай: во время солнечного затмения они бросали в сторону солнца как оберег древесные ветки, похожие на вилы с тремя развилками («ветви Древа жизни»), чтобы отпугнуть чудовище, пожирающее солнце, спасти и продлить жизнь светилу. Все выше указанные символы встречаются в узорах. Изображая мир при помощи выше указанных символов, вышивальщица стремилась отразить некоторые стороны жизни чувашского народа.

Наиболее распространенными цветами в искусстве чувашской вышивки являются красный, черный и белый. В узорах они взаимосвязаны и представляют собой одну палитру. Сочетание красного и черного цветов символизирует идею слияния неба и земли. Часто в вышивке можно

¹ Волков, Г. Н. Народные традиции чувашского народа / Г.Н.Волков.—Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1976.

встретить зеленый, желтый и синий цвета, которые обозначают растительность, жизнь, солнце, воздушное пространство. Орнамент был разнообразным, однако преобладал геометрический рисунок. Часто орнамент бывает расположен ярусами, разделенными узкими полосками вышивки или нашивок. При геометрическом орнаменте чаще всего встречаются ромб, квадрат, треугольник, а для растительного характерны стилизованные изображения деревьев, цветов, листьев. Переведя плоскостное решение вышивки в объемное, можем получить хореографическое произведение с оригинальным рисунком.

Традиционная народная хореография также придерживается системы символов, что выражается особым пластическим языком движений и геометрическим рисунком танца. В танцевальном искусстве находят отражение различные стороны мировоззрения людей, которые с помощью знаков, символов, телодвижений, мимики и поз пытаются создать особую культурную среду, а это, в свою очередь, позволяет открыть эстетический уровень создателей и исполнителей танцев. Костюмы, предметы, используемые в танце, музыкальные инструменты, сопровождающие танец, помогают лучше понять и изучить специфику быта и культуры прошлого и настоящего любого этноса, в том числе и чувашского этноса.

Народный танец — явление синкретическое, он органически связан с пением и игрой, музыкой и костюмом, лексикой и рисунком. Танец — это движение, а движение — это жизнь. Он организует тело человека, благотворно влияет на все функции организма, делает человека собранным, внутренне ритмичным, свободным, воспитывает волю и внимание, обостряет восприятие, эмоциональность. «Когда народ испокон

веков танцевал и танцует для себя, в свое удовольствие, от души, то, «разогревшись», исполнитель часто нарушает правильность движений. Он исполняет те движения, которые вытекают из его внутренних потребностей, эмоционального состояния и физических возможностей»¹.

На современном этапе идет активное изучение и включение традиционных произведений в репертуар не только коллективов самодеятельности, но и профессиональных исполнителей, организуются фольклорные праздники, вечера. Можно сделать вывод, что танцы, бытующие в народе и пришедшие на сцену в измененном виде, существует по сей день и являются «сценическими», то есть созданными хореографами специально для сцены. Рождение новых движений, необходимых для развития образа героя и танца, может подсказать костюм исполнителя. Костюм и народный танец находятся в постоянной зависимости друг от друга и сопровождают человека в течение всей его жизни. Костюм — это не только чисто внешняя форма танца. Он органически связан с содержанием танца. Сценический костюм создается на основе традиционной народной одежды. Народная одежда дает лишь основные линии покроя, сочетания цветов, характер орнамента или отделки. Сценический костюм должен быть легким и удобным для исполнения движений, орнамент и отделку надо переработать так, чтобы он стал несложным для выполнения и сценически выразительным, не потеряв при этом подлинной народности.

¹ Заикин, И.И. Областные особенности русского народного танца/И.И.Заикин, И.А.Заикина.—Орел, 1999.— С. 19.