Орнаменты в традиционной одежде народа саха.

Вступительное слово

 Весь уклад жизни и хозяйственная деятельность якутов были тесно связаны с Матушкой-Природой. Поэтому цвета их одежды отражают природную палитру - цвета земли, неба, растений, солнца и снега, цветов всегда гармоничных, радующих глаз свежестью и красотой. Пробуждение природы, приход лета, весенний расцвет и осеннее увядание растений, восход и закат солнца — все это отражалось в вышитых нашими предками узорах, где преобладали белый, черный, сине-голубой, зеленый и красный цвета.

Слайд 2,3

О чем говорят узоры

Все узоры в якутской одежде строго симметричны. Это как бы повторяет симметрию человеческого тела. Левая сторона, где расположено сердце, считается женской, правая, соответствующая рабочей руке, – мужской. Из этих соображений подбираются и аксессуары.

Главный элемент традиционного якутского орнамента – цветок лилии-сарданы. Она одновременно напоминает якутский музыкальный инструмент хомус и лиру – символ, известный во многих культурах мира. Ее называет кодом общения для всего человечества и считается, что она символизирует творческое начало.

Якутский узор всегда состоит из непрерывной разветвленной линии. Таким образом, предки хотели напомнить своим потомкам, что их род не должен прерываться. Чем больше ответвлений, тем больше детей у того человека, кто носит этот узор. Древние якуты проделали долгий путь из далеких земель, прежде чем расположиться там, где они сейчас живут. Вся история долгих скитаний также передается в длинных извилистых завитках.

 Якуты старались, чтобы в их костюме сочетались все цвета года. Черный символизирует землю и весну, зеленый – лето, красный и коричневый – осень, а серебряные украшения – звезды, снег и зиму.

 Красный цвет, как отмечал А.П.Окладников, издревле был связан с религией. Это цвет крови, цвет силы жизни, связи с матерью, поэтому олицетворял Мать-душу (Ийэ кут), оберегал ее.

Зеленый (зелень трав), *голубой* (голубое небо), *синий* (синие просторы, синева) — цвета природы.

Наши предки в своих песнях и олонхо очень красочно воспевали все эти цвета и их оттенки. Так, зеленый цвет олицетворял связь с живой природой, а голубой - символ Салгын кут (Воздух -душа), он представлял синий бездонный космос с „голубым дыханием" (куех тыын) и был знаком развития, расцвета жизни.

Желтый, белый- цвета солнечных лучей, снега. Они связаны с окружающей средой и являются символом жизни, счастья, всего светлого, хорошего.

Черный, темно-серый, коричневый - цвета земли, олицетворяли Буор кут (Землю-душу), Мать-землю.

Древние якуты обладали глубоко философскими взглядами на мир, на верования, и это мировоззрение нравственно очищало и умственно возвышало их - уранхай саха

Слайд 4

 Основным материалом для одежды служила шкура домашнего скота и лесного зверя. Как правило, одежда богато украшалась, причем знание декора было очень важным: он имел культовое значение и «оберегал» носящего. У якутов существовало представление о вертикальном строении трех миров, нашедшее отражение и в одежде. Верхний мир - мир небожителей - олицетворяли через круглые бисерные розетки или металлический круг «солнце»: их можно найти на головных уборах и нагрудных украшениях. Средний мир - мир людей -через лирообразный орнамент (женское начало) обозначался в силуэте и декоре плечевых изделий, металлических украшений и рукавиц. И, наконец, нижний мир - мир злых духов - передавали через вышивку обуви на тему «древо жизни», корнями уходящее в землю, возможно, отражая зависимость жизни на земле от нижнего мира.

Благородный бежево-охристый колер, характерный для костюма якутов, создавался природными красителями или натуральными цветами меха, кожи и замши, из которых шили одежду, и оживлялся медными украшениями и перфорированной отделкой из материалов различной фактуры, разноцветной вышивкой растительных орнаментов.

Мужской камзол (зимнее пальто) 18 в. Сшит из ткани дабы (плотная х/б ткань) на меховой подкладке. Длина чуть ниже колена. Края борта, низ изделия и рукава окантованы мехом. Отделка из кожи с прорезными элементами в виде лепестков, под которую подложены цветные куски полос из ткани, нашита по краям меховых полос. Медная подвеска-застежка в виде гирь вдевается в кожаные петли, которые нашиты на полочку

Слайд 5

Источник взят из книги "Художественные бытовые изделия якутов 18-начала 20 вв".

Автор - Носов М.М.

     Нарядное зимнее пальто ("бууктаах сон") 19 в. Выполнено из зеленого сукна с использованием красной отделки в виде широкого канта по краям борта, низа изделия, рукава и разреза. Меховая окантовка нашита по краю борта, низа изделия, рукава и разреза. Спинка декорирована фигурным орнаментальным элементом. По линиям швов нашиты металлические пластины. На уровне груди нашиты металлические подвески в два ряда. Длина изделия - до середины икры.

 Слайд 6

Источник взят из книги "Художественные бытовые изделия якутов 18-начала 20 вв".

Автор - Носов М.М.

     Старинная женская праздничная одежда "таналай" 18 в. Сшита из окрашенной замши. Силуэт прямой. Рукав укороченной формы, выполнен из меха. Край борта и боковые разрезы окантованы узкой полоской меха. Широкая меховая полоска пришита к низу изделия. На полочке имеется кокетка с бисерной отделкой. К кокетке пришит отлетной элемент, вышитый бисером и металлическими бляшками. На уровне бедер нашиты бисеры и металлические бляшки в виде прямоугольника. Спинка декорирована полосами из бисера и металлических бляшек по центру, пройме, краям разрезов. Также вдоль центральной линии спинки нашиты металлические подвески.

 Слайд 7

Старинный женский якутский костюм 19 -начало 20 века.

Источник взят из книги "Одежда Севера". Автор книги - Расторгуева Л.Н.

       Нарядное зимнее пальто ("бууктаах сон"). Выполнено из черного сукна с использованием отделки из шелка. Широкая окантовка по краям борта, низа изделия, рукава и разреза выполнена из меха бобра и рыси. Спинка декорирована фигурным орнаментальным элементом. По линиям швов нашиты металлические пластины. На уровне груди спереди и на спинке нашиты металлические подвески. В комплект входит нагрудное украшение из серебра.

Слайд 8

Старинный женский якутский костюм

Источник взят из интернета. Автор неизвестен

     Костюм женский зимнего назначения состоит из пальто - "кытыылаах" сон и головного убора "дьабака".   Пальто комбинированное, выполнено из сукна трех цветов - черного, красного, зеленого. По краю борта, низа изделия и разреза пальто окантовано меховой полоской.   На полочке и спинке пальто оформлено высокой кокеткой. По краю полос нашиты металлические элементы. На уровне груди и бедер пальто украшено декором в виде ромбиков и фигурных элементов. Комбинированный головной убор выполнен из меха бобра (предположительно), задняя нижняя часть шапки выполнен из меха рыси. Верхняя часть головного убора увенчан вышитым "навершием".

 Слайд 9

  Традиционная одежда из собрания Якутского Национального художественного музея

Автор - народный мастер Аммосова Е.Е.

      Женская верхняя повседневная одежда демисезонного назначения. Пальто (сон), трапецевидного силуэта со втачными рукавами. Пальто выполнено из сарыы (тонкой замши). Воротник стойка. Застежка на металлические пуговицы вдеваемые в кожаные петельки. Воротник, низ изделия и рукава окантованы бисерной отделкой с орнаментальным рисунком. На уровне груди нашита декоративная отделка из бисера с подвесками. Такая же фигурная отделка с бисерными подвесками нашита на уровне бедер. Изделие похоже выполнено по зарисовкам М.М.Носова, но изменена конструкция. В альбоме М.М.Носова данное изделие имеет цельновыкроенные рукава.

Слайд 10

Старинный свадебный наряд девушки.

Источник из книги "Незабываемые узоры". Автор - Скрябина .

 Когда девушка выходила замуж за жениха из отдаленного улуса, это было большим событием. И приезд нарядной невесты в богатой. одежде и украшениях был поводом для возвеличения.

   Состоит из одежды "таналай", головного убора "ураа бэргэhэ", рукавиц (yтулук), покрывала для лица (аннах). Одежда "таналай" является наиболее старинным видом одежды. Одевают в особо торжественных случаях. Обычно шьется из кожи "сарыы", "тунэ" (типа замши). Характерные особенности кроя - наличие укороченного мехового рукава, обильная отделка бисером и металлическими бляшками. На полочке имеется кокетка и отлетной элемент, отделанный бисером и металлическими бляшками. Спинка оформлена вертикальной отделкой из бисера и висячими металлическими элементами. Также на спинке вшиты фигурные вышитые элементы. Обязательна наличие боковых разрезов, отделанных мехом. "Таналай" изготавливали очень долго, поэтому стоил дорого, передавался из поколения к поколению, как материальная ценность.

Слайд 11

   Старинный наряд невесты и жениха.

Источник из книги "Свадебный наряд якутов". Автор - Петрова С.И.

     Женский наряд состоит из одеяния "таналай", головного убора с перьями и ушками, варежек "утулук", обуви "этэрбэс", нагрудного и наспинного украшения "илин, кэлин кэбиhэр"и начелника. Мужской костюм состоит из камзола, головного убора с ушками, обуви "этэрбэс", пояса с серебряными пластинами и якутского ножа "кыын быhах".

Слайд 12

Старинный мужской наряд.

Источник из книги "Свадебный наряд якутов". Автор - Петрова С.И.

     Состоит из камзола, старинного мехового головного убора с ушками, обуви (этэрбэс) из кожи. Камзол выполнен из сукна. Отделка по краю борта, низу изделия и рукава, также верхняя часть рукава выполнен из шкуры волка. Силуэт пальто прямой, линия борта фигурная, на спине имеется разрез до линии талии. По краю меховой отделки имеется кожаная надставка, вышитая бисером. Поверх пальто надевается пояс с серебряными пластинами.

 Слайд 13

Традиционный нарядный якутский костюм

Автор - народный мастер

     Женская верхняя нарядная одежда. Пальто - "кытыылаах", "оноолоох" сон, силуэт - расширенный к низу. По боковым швам пальто оформлено "кокуора оноо" (выступы). Выполнен из черного сукна и парчовой ткани с рельефным рисунком. Рукав объемной формы с оборкой по окату, по низу рукава нашита широкая полоса из отделочной ткани. Воротник отложной с окантовкой по краям. Швы соединения деталей пальто оформлены узкой полоской красного цвета, поверх полоски нашиты металлические бляшки. На уровне груди по переду нашиты прямоугольные элементы с металлическими украшениями. Спинка оформлена декоративной фигурной вставкой. В комплект входит головной убор "дьабака", варежки, сумка-кисет и комаромахалка. В старину такой комплект состоятельные женщины одевали на праздники.

Слайд 14

Традиционный нарядный якутский костюм

Автор - народный мастер Габышева Л.

Реконструкция женской праздничной одежды "таналай сон". Сшита из окрашенной замши. Силуэт прямой. Рукав укороченной формы, выполнен из меха. Край борта и боковые разрезы окантованы узкой полоской меха. Такая же меховая полоска пришита к низу изделия. На полочке имеется кокетка с бисерной отделкой. К кокетке пришит отлетной элемент прямоугольной формы, вышитый бисером. На уровне бедер нашиты полосы с бисерными и металлическими элементами. Спинка декорирована бисером по середине спинки, проймам и краям разрезов. Также по обеим сторонам центральной линии спинки нашиты фигурные элементы.

Слайд 15

Традиционный нарядный якутский костюм

Автор - народный мастер Габышева Л.

Реконструкция женской праздничной одежды типа "таналай сон". Сшита из окрашенной замши. Силуэт прямой. Рукав укороченной формы. Края борта, низ изделия и рукава, также боковые разрезы окантованы узкой полоской из меха и бисера. На полочке на уровне груди и бедер нашиты фигурные элементы из бисера. По боковым швам линии талии нашиты полосы с бисерной отделкой и металлическими подвесками

Слайд 16

 Женский зимний нарядный комплект

 Автор - участник конкурса традиционных костюмов

     Комплект состоит из пальто, головного убора и металлического нагрудного украшения. Пальто комбинированное трапециевидного силуэта с небольшим выступом по бедрам. Выполнено из сукна и меха. Воротник отложной из меха. По спинке имеется высокий разрез. Рукав объемной формы с небольшой сборкой по окату, к низу заужается. Пальто богато декорировано вышитой отделкой контрастного цвета. Отделка из меха расположена по краю борта, низу изделия и рукава, также по краям разреза. По линиям соединения деталей нашиты металлические бляшки. На уровне бедер по бокам нашиты металлические подвески. Головной убор формы "дьабака". Выполнен из меха соболя. На макушке имеется навершие с вышитым орнаментом. Под шапкой одевается начельник с подвесками. Поверх пальто надето нагрудное украшение из металла.

Слайд 17

Женский праздничный костюм

 Автор - участник конкурса традиционной одежды

     Костюм состоит из пальто, головного убора и сумки. Пальто прямого силуэта, комбинированное, выполнено из габардина и фактурной ткани. Рукав объемной формы с небольшой сборкой по окату, к низу заужается. Воротник отложной. По спинке имеется высокий разрез. На полочке на уровне груди нашиты ромбовидные детали с металлическими элементами. По боковым линиям талии нашиты полосы с металлическими элементами. По линиям соединения деталей пальто окантовано металлическими бляшками. Головной убор формы "дьабака". Сумка декорирована орнаментальной вышивкой.

Слайд 18

Женское зимнее нарядное пальто

Автор - народный мастер

      Пальто комбинированное, выполнено из двух видов парчовой ткани. Силуэт прямой. Рукав комбинированный из ткани и меха. Воротник отложной из ткани. По спинке имеется высокий разрез. По низу изделия, также по краям разреза нашита меховая отделка. Спинка декорирована фигурным элементом. По бокам на уровне бедер имеется вставка из отделочной ткани, на которую нашиты металлические подвески. Пальто дополнено нагрудным украшением -"илин кэбиhэр"

      Женское зимнее нарядное пальто "кытыылаах, бууктаах сон" 19 век

Иллюстрация взята из альбома "Одежда Севера". Автор - Расторгуева Л.Н.

     Пальто комбинированное, выполнено из сукна и кожи бежевого цвета. Силуэт трапеция с небольшим расширением. Имеется притачная кокетка по полочке и спинке. Рукав объемной формы с сборкой по окату, к низу заужается. Воротник отложной из меха светлой норки. По спинке имеется высокий разрез. Отделка из меха светлой норки расположена по краю борта, низу изделия и рукава, также по краям разреза. По низу изделия меховая отделка дублируется темным мехом. Края разреза также дублируются узкой полоской темного меха. Параллельно меховой отделке вставлена отделочная полоса с вышитым орнаментом. Орнаментальной вышивкой заполнены вставки на спинке. На уровне лопаток нашиты металлические подвески. Такие же подвески нашиты на полочке по линии кокетки. Пальто дополнено нагрудным украшением -"илин кэбиhэр"

Шапку всегда делали похожей на камелек. Лицо из нее выглядывает, как огонь из печурки. На верхушке обычно оставляли отверстие – для того, чтобы туда, как в жилище-урасу, заглядывали солнце и луна и оставляли семечко мальчика или девочки.

Ушки на шапке означают связь человека с космосом. Это своего рода антенны. В последнее время их принято украшать бисером. Есть и более прозаическое объяснение этого необычного элемента. Когда предки якутов осваивали север, вместо шапок они надевали шкурку с лисьей головы.

 Слайд 19

Украшения одежды служили для защиты от дурных влияний, злых духов, абаасы. В одежде присутствуют различные бубенчики, колокольчики, натазные украшения, отпугивающие духов, показывающие чистоту девушек. Якуты верили, что звон меди, металла отпугивает нечисть.

Украшения это символы поклонения Божествам: Юрюнг Аар Тойону, Айыысыт, Иэйиэхсит, культу животных.

Слайд 20

Современные костюмы Августины Филипповой

 Каждый костюм изготовлен в единственном экземпляре, причем все его элементы обязательно складываются в какой-то сказочный сюжет.

Так Августина Филиппова говорит о своих работах:

« Я стремлюсь, чтобы в этих нарядах было заключено благословление для того, кто наденет их. Богато расшитые бисером и стразами старинные узоры на платьях, шапочках и сумках – материальное воплощение добрых напутствий и пожеланий. Для меня работа модельера – это еще и возможность рассказать о своем мироощущении. Я смотрю на березку и вижу робкую стройную девушку, а река кажется величественной женщиной. В процессе творческих поисков эти образы развиваются, оживают, превращаются в вещи, которые можно носить. А потом они могут даже влиять на настроение и ощущения человека, облачившегося в них.