



Полотняной загадкой называют эту удивительную вышивку, родившуюся на орловской земле почти два столетия назад. Что же представляет собой «орловский спис»? Декор этой вышивки запоминается своими необычными, даже причудливыми очертаниями, чаще всего напоминающими «древо», «древо жизни», «древо познания добра и зла». Контуры композиции очерчены «тамбурным» швом. В орнамент нередко вводятся изображения птиц, ромбов с продолжающимися краями, крестов и других знаков, которые в древности являлись языческими символами, обладающими магической силой. Внутри контура — узорные заполнения в технике «набор», напоминающей счетную «гладь».



Полотенце. Дер. Звягинки Орловского уезда. Работа Е.К.Косолаповой. Холст. Кон. XIX в.

Узоры удивительно разнообразны. Каждая мастерица придумывала свои, подбирала для них графический рисунок, комбинировала новые и новые варианты. Поэтичны и выразительны сами названия узорных заполнений, так называемых бранок: «вороний глаз», «сосна», «волна», «дробнушки» и др. Что касается цветовой гаммы, то классическое для «орловского списка» — сочетание красного и синего, с преобладанием красного. Красный цвет в «списе» богат оттенками — от насыщенного, сочного, яркого до светлого, почти прозрачного, мерцающего и переливающегося. Этот эффект достигается за счёт плотности настила различных бранок. Обилие красного цвета придаёт узорам

чрезвычайно оптимистическое, жизнеутверждающее впечатление. Небольшие синие плоскости и вкрапления создают особую свежесть, рельефность восприятия и необыкновенный живописный эффект. Кроме того, сочетание красного и синего наполнено глубоким духовным смыслом: красный — цвет жизни, «праздника жизни»; синий — цвет неба и воды, тех начал, которые поддерживают жизнь, самую суть её. Позднее, в начале XX века, цветовая гамма становится разнообразнее, вводятся жёлтый, зелёный, синий цвет заменяется на чёрный, цвет «земли-кормилицы».



Фрагмент передника-занавески. Орловская губ. XIX в.

Откуда орловские мастерицы, простые крестьянки, черпали вдохновение? Как могли возникнуть столь причудливые узоры в воображении практичных женщин? Многие исследователи считают, что само слово «спис» означает «списывать» узоры с зарисованных морозом зимних окон. Крестьянки занимались рукоделием долгими зимними вечерами, сидя у окна при свете лучины либо свечи. Сказочные морозные узоры, увиденные в призрачном мерцании пламени, соединялись в сознании с мечтой — воспоминанием о лете с его яркими красками. Пройдя через художественное воображение мастерицы, нарядными и невиданными выходили они из-под иглы и ложились на полотно. Возможно, это так. Другие исследователи видят в узорах «списа» продолжение традиций древнерусского шитья золотыми и серебряными нитями, недаром его называют ещё русским шитьем. Явно прослеживаются те же округлые, чётко очерченные формы с различной плотностью заполнения фигур и элементами стебельчатого рисунка. Отличительной чертой «орловского списа» является многоликость. В его изменчивых формах можно увидеть много различных символов, фигур, очертаний животных.



Конец полотенца. Орловская губ. Холст. Нач. XX в.

Коллекция «орловского списка», собранная сотрудниками Орловского краеведческого музея за столетнюю историю его существования, небольшая, насчитывает около сотни единиц хранения. Каждый предмет уникален и неповторим и представляет собой большую эстетическую ценность. То, что в основной своей массе это полотенца, не случайно: в жизни крестьян они выполняли не только утилитарную функцию, но и являлись неизменными атрибутами обрядов и праздников, элементами украшения жилища. Самое раннее полотенце датировано 1796 годом. Это работа крепостной крестьянки Мценского уезда. Композиция вышивки напоминает гобелены XVIII в., элементы орнамента — цветы в вазах.

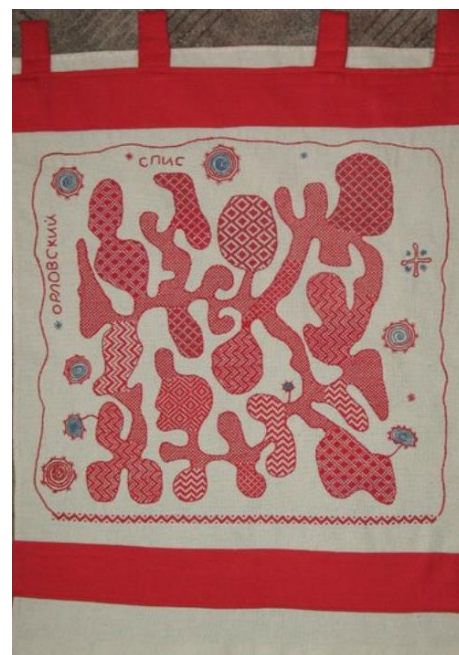


Полотенце. Ф-ка «Восход», г. Орёл, 1970 г.

Вышивка в стиле «орловский список» выполнена на грубом неотбеленном холсте, а нити использованы, видимо, те, которые удалось достать в то тревожное время. Более плодотворной была попытка орловской фабрики «Восход» возродить и развить в новый временной период старинную вышивку.

У орловцев и гостей города пользовались популярностью выпускаемые фабрикой в 1970-80-е гг. сувенирные полотенца, скатерти, нарядные комплекты салфеток, передники, украшенные вышивкой в технике «орловский список». В музейной коллекции хранятся художественные панно ручной работы, выполненные на фабрике «Восход». В наш стремительный век, предавший забвению многие виды народного искусства, «орловский список» не ушёл в небытие. Опытные мастерицы старшего поколения, такие как О. С.Лагутина, Н. В.Богатова, не забывают старинную вышивку. Юные вышивальщицы студии «Мастерицы» (руководитель В. Павлова) кропотливо изучают традиционные приемы «орловского списка», его образный и сюжетный строй, стремясь разгадать тайны старинной вышивки.

Корни этой вышивки уходят глубоко в старину, в те времена, когда на территории Орловщины жило племя вятичей – язычников. Охранительный смысл древних образов долго сохранялся в обрядовых действиях и сопутствующих им предметах. Родина Орловского списка – несколько сёл и деревень под Орлом, где два столетия назад исследователями впервые был замечен этот вид шитья, корни которого пытаются искать и в



монастырской золотной вышивке, и в узорах Полтавских и Смоленских мастериц, и в славянском браном ткачестве.

Название браного ткачества идёт от способа выполнения. Для получения мелкого узора на холсте при помощи дощечек-бральниц отсчитывалось определённое количество нитей основы. Спис шьётся точным счётом по ниткам полотна, чёткими мелкими стежками, образующими бранки – геометрические узоры, заполняющие плавные произвольные линии замкнутого контура. Главная особенность техники «Орловский спис» — это текучесть, своеобразное переливание одной формы в другую. Существует легенда, что мастерицы зимою воспроизводили узор с морозных окон, и отсюда вся эта текучесть.

Орловская вышивка – сочетание тончайших деталей, каждая из которых имеет своё значение. Орловский спис – настоящий шифр. Значение шифров передается из поколения в поколение.



Самые популярные сюжеты старинных вышивок — «Дерево», «Дерево Жизни», «Птица-Пава», «Лягушка», позже – «Двуглавый орёл».

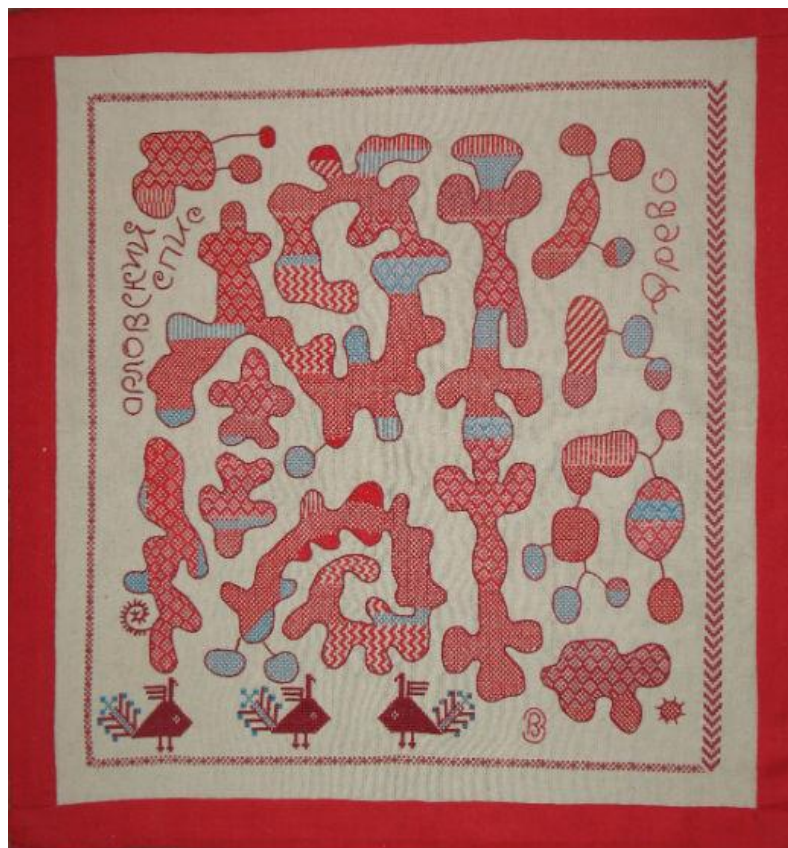
Особо значимым сюжетом «Орловского списа» является «Дерево Жизни». В старину изображение семени, корней, стеблей, листьев, цветков в народном восприятии не были элементами какого-то конкретного ботанического объекта, а скорее обозначением общего понятия Жизни, космического значения образа растительной силы, как результата взаимодействия энергии света, воды и тепла. Поэтому растительные мотивы на вышивках обильно сопровождаются солярными (солнечными) знаками – кругами, спиралями, крестами, а сами деревья живут волшебными существами по своим, только им понятным законам, перетекая из одной формы в другую. Каждая мастерица передавала рисунку свой характер, свою руку.

Птица-Пава или Птица Счастья также часто изображалась на вышивках с изящной небольшой головой, украшенной пышным хохолком, перышки которого полностью застелены красной нитью. Поднятое вверх крыло имеет округлые очертания, хвост распускается ажурным веером, который завершается крупными «глазками». Рядом с птицей, как правило, вереница овальных дополнений. Среди них, считает орловский краевед-археолог М. В.Сахаров - обязательно перо, взмахом которого творятся на земле чудеса. Силуэты подобных птиц встречались ему на славянских металлических украшениях, найденных при раскопках древних курганов.

Непременным дополнением каждого сюжета вышивки была кайма-оберег, обрамляющая дорожкой бранок-рисунок. Кайма завершала общую композицию, придавала ей особую законченность. Наиболее часто встречающаяся в списке простая кайма состоит из полосы чередующихся бранок – крупной шашки (6 нитей на 6 рядов) и пяти дробнушек (четыре по краям и одна в центре). Поверху и понизу она может дополняться дорожкой-



выюнком с дробнушками и рядом более сложных элементов – звёзд, ромбов. Свободные места внутри нее заполнялись значками-символами – мелкими спиралями, громовыми знаками, звездочками, крестами, могли здесь попадаться буквы, отдельные силуэты петушков или подобия каких-то небольших животных.



Традиционный Орловский спис — это рушники, подзоры и скатерти. Попадаются и платья с полосками браного шитья.



Сегодня Орловский спис продолжает развиваться орловскими мастерицами-вышивальщицами, которые используют новые образы и мотивы, но и старинные традиции соблюдаются и передаются ученицам.



«Объединяет нас любовь к старинной вышивке, традиционному «Орловскому спису» и упорное желание, чтобы не поглотила орловское ремесло чёрная дыра забвения» — пишет заслуженный мастер Зоя Воропаева.

Благодарим за предоставленный материал Зою Воропаеву, мастерицу, а также преподавателя декоративно-прикладного искусства. Часть работ-иллюстраций выполнены Зоей Воропаевой и её ученицами.



Орловский спис [Электронный ресурс] // Славянская культура. – Славянская культура, 2007-2016. - URL: [http:// Орловский спис Славянская культура slavyanskaya-kultura.ru](http://Орловский_спис_Славянская_культура_slavyanskaya-kultura.ru) Культура>Рукоделие>Орловский спис (дата обращения: 12.05.2016).