

Куницкая А.З

Студент Магистратуры на кафедре Дизайн одежды и художественный
дизайн

Сианьский Политехнических Университет

Китай, г. Сиань

Научный руководитель: Лю Бин Бин

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАВЯНСКОЙ ВЫШИВКИ КРЕСТИКОМ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ.

***Аннотация:** Славянская вышивка никогда не была просто украшением; На протяжении веков он был встроен в ритуалы повседневной жизни - рождения, брака, смерти и сезонной работы. В этом исследовании используются этнографические записи, музейные коллекции и фольклор для изучения его функций, влияния и символической роли. Функционально вышивка проникает в каждую семью. Церемониальные костюмы для алтарей предков и манжеты для рубашек невесты (которые, как полагают, защищают невесту) необходимы. Девочки учатся шить с семи лет, накапливая приданое как манифест навыков и статуса. Таким образом, вышивка символизирует социальный статус и готовность к браку. Для славян вышивка - это не народное искусство, а жизненная практика: зашитый язык атрибуции и преемственности. Его смысл заключается не в эстетике, а в его динамической роли как символической системы, которая организовывала повседневную жизнь на протяжении веков.*

***Ключевые слова:** Славянская вышивка крестиком; Славянская символика; Сохранение наследия*

A STUDY OF SLAVIC CROSS-STITCH EMBROIDERY IN CLOTHING DESIGN.

Abstract: *Slavic embroidery was never merely an ornament; for centuries, it was integrated into the rituals of everyday life — birth, marriage, death, and seasonal work. This study uses ethnographic records, museum collections, and folklore to examine its functions, influence, and symbolic role. Functionally, embroidery permeates every family. Ceremonial costumes for ancestral altars and cuffs for brides' shirts (which are believed to protect the bride) are essential. Girls learn to sew from the age of seven, accumulating a dowry as a manifestation of skills and status. Thus, embroidery symbolizes social status and readiness for marriage. For the Slavs, embroidery is not a folk art, but a life practice: a sewn language of attribution and continuity. Its meaning lies not in aesthetics, but in its dynamic role as a symbolic system that organized everyday life over the centuries.*

Key Words: *Slavic cross-stitch embroidery; Slavic symbolism; Preservation of heritage*

Славянская вышивка никогда не была просто украшением. На протяжении веков она была неотъемлемой частью повседневной жизни, вплетённой в ритмы рождения, свадьбы, смерти и сезонных работ. В данном исследовании на основе этнографических записей, музейных коллекций и фольклорных материалов рассматривается, как вышивка влияла на славянские народы и какое глубокое значение она для них имела, с акцентом на трёх взаимосвязанных измерениях: функциональности, воздействии и символическом значении.

В функциональном аспекте вышивка проникала во все сферы домашней жизни — от ритуальных полотенец, помещаемых на алтари предков, до рукавов свадебной рубахи, которые, как считалось, защищали невесту при

вступлении в брак. Девочки начинали учиться шитью с семи лет и собирали приданое, тем самым заявляя о своём мастерстве и происхождении. Таким образом, вышивка была знаком социального статуса и подготовки к замужеству.

Во-вторых, что касается воздействия, вышитые узоры активно формировали поведение и верования. Апотропейные символы — ромбы, розетки и образ богини Берегини — считались способными защищать от зла, обеспечивать урожай и охранять двери и подолы одежды. Эти вышитые защитные меры влияли на то, как славяне перемещались в окружающем пространстве, создавая тканую границу между безопасностью и хаосом.

1. Поэзия узора: обзор славянских вышивальных мотивов

Славянская вышивка никогда не бывает неподвижной. Она дышит, пульсирует и движется по ткани в ритме, отражающем природные циклы, смену времён года и биение человеческой жизни. В отличие от строгой симметрии многих западных декоративных традиций, композиционная логика славянской вышивки органична, асимметрична и глубоко отзывчива к телу, которое она украшает, и к цели, которой она служит. В основе динамической композиции славянской вышивки лежит так называемая живая геометрия — структура одновременно упорядоченная и свободная, размеренная и интуитивная. Вышивальщица не вышивала по жёсткому, заранее нарисованному шаблону в современном смысле; напротив, она хранила в памяти словарь мотивов, грамматику расположения и чувство равновесия, передававшееся через руки нескольких поколений женщин. Каждое произведение — это диалог между традицией и импровизацией, известным и новорождённым.

1.1 Принцип ритмического повтора

Наиболее базовый динамический элемент — это ритмический повтор. Мотивы — ромбы, розетки, кресты и женские фигуры — появляются не изолированно, а как последовательности, волнующиеся по поверхности, подобно припеву древней песни. Ромб может повторяться на рукаве, увеличиваясь или уменьшаясь, меняя цвет или направление, создавая визуальную мелодию, которая ведёт глаз вдоль одежды. Этот повтор никогда не бывает механическим; он полон тонких вариаций, как строки баллады, которые повторяются, но каждый раз рассказываются по-новому. Пространство между узорами продумано так же тщательно, как и сами узоры, — негативное пространство позволяет узору отдохнуть, выдохнуть, найти свой естественный ритм.

1.2 Архитектура композиции

Расположение вышивки на одежде подчиняется логике одновременно практической и сакральной. Вышивка сосредоточена на порогах — местах соприкосновения тела с миром: манжетах, воротах, подоле и плечах. Это уязвимые места, отверстия, через которые может проникнуть злая сила или выскользнуть душа. Динамическая композиция отвечает на эту уязвимость, создавая тканые барьеры — плотные полосы шитья, обвивающие запястья, очерчивающие лицо и закрепляющие подол. Вышивка движется вместе с телом, изгибаясь и струясь, когда носитель работает, танцует или молится. Это не плоская схема, рассматриваемая издали, а живая кожа, участвующая в каждом жесте. На ритуальных полотенцах, или рушниках, композиция обретает иную динамику. Здесь вышивка обычно занимает концы, оставляя центральное льняное полотно обнажённым — белое поле, символизирующее жизненный путь или странствие души. Вышитые края служат воротами, отмечая начало и конец. Глаз движется от одного вышитого конца к другому, пересекая пустую середину, и в этом путешествии разворачивается история: жизнь и смерть, разлука и возвращение, порог между мирами.

1.3 Асимметрия и рукотворное несовершенство

Пожалуй, наиболее поразительная черта динамической композиции славянской вышивки — это её embrace асимметрии. Хотя общий замысел может казаться уравновешенным, при внимательном рассмотрении обнаруживается, что нет двух одинаковых узоров; нет двух совершенно одинаковых стежков. Левый рукав рубахи может отражать общую тему правого рукава, но отличаться в точном расположении розеток или количестве крестов. Эта асимметрия — не недостаток, а подпись, отметина человеческой руки, свидетельствующая о присутствии вышивальщицы в произведении. Это противоположность промышленному тиражированию, где каждая копия идентична. В славянской вышивке каждое произведение — это уникальное высказывание, одно дыхание в длинной песне. Неровности рукотканого основного полотна — лёгкие колебания толщины нити, небольшая неравномерность переплетения — ещё больше усиливают это качество жизни. Вышивка не борется с тканью, а танцует с ней, следуя её тонкому рельефу, приспосабливаясь к её несовершенствам. Игла находит свой путь не через строгий расчёт, а через чувство, осязание, глубокое знание материала, которое дают только годы практики.

1.4 Взаимоотношение узора и фона

В динамической композиции славянской вышивки отношения между вышитыми фигурами и невышитым фоном — это диалог, а не господство. Земля — не пустой холст, который нужно покорить, а партнёр, которого следует уважать. В вышивке крестом между стежками всегда виден фон, его естественные серовато-бежевые тона создают тихий контраст с ярко-красным цветом нити. Это взаимодействие полноты и пустоты, цвета и нейтральности создаёт визуальную вибрацию — пульс, наполняющий поверхность жизнью. Вышивка не покрывает ткань; она ведёт с ней разговор. Фон говорит так же громко, как и нить. Этот принцип распространяется на всю композицию: вышитые области — это острова в

океане простой ткани. Глаз движется между ними, задерживается на пустых пространствах, затем возвращается к вышитым узорам. Это ритмичное чередование отражает ритм самой повседневной жизни — чередование труда и отдыха, праздника и тишины, священного и мирского.

1.5 Движение и носитель

Наконец, динамическая композиция славянской вышивки немыслима без движения. Вышивка создавалась не для музейной витрины; её носили, использовали и жили с ней. Узор меняется вместе с движением носителя — манжеты рубахи колыхнутся при каждом жесте, подол передника раскачивается при каждом шаге, ворот очерчивает лицо, которое говорит, поёт и дышит. Вышивка — не статичное изображение, а живое украшение, обретающее жизнь только в движении. В самом подлинном смысле это танец нити — хореография цвета и формы, синхронная с пульсом тела. Таким образом, динамическая композиция славянской вышивки выходит за пределы простого украшения. Она является визуальным языком, защитным щитом, молитвой и песней — и всё это вплетено в структуру повседневной жизни. Её пульс — это пульс тех, кто её создавал и носил, и этот ритм бьётся на протяжении веков, связывая живых с предками, мирское со священным.

2. Мотивы узоров и их значение для каждой души

2.1 Женская вышивка и значение продолжения рода

Женская обережная вышивка в славянской традиции представляет собой систему символов, адресованную девушкам старше двенадцати лет, незамужним женщинам и взрослым матерям. Возрастная градация отражает этапы социализации и соответствующие функции узорной защиты. Функциональное назначение женской вышивки включает несколько аспектов: содействие организации домашнего хозяйства, поддержание святости и чистоты жилища, а также гармонизацию

семейных отношений. Особая категория символов направлена на репродуктивную функцию — содействие благополучному зачатию, беременности и родам, а также проявление материнских качеств. Кроме того, вышивка призвана воспитывать рассудительность, мудрость и спокойствие, укреплять женское здоровье и поддерживать семейные узы. В традиционной культуре каждая мать изготавливала для дочери вышитые предметы (например, ритуальные полотенца, скатерти, куклы-мотанки), которые годами хранились и передавались по женской линии как семейные реликвии, обеспечивая преемственность обережной практики. Цветовая символика женских оберегов представляет собой устойчивую семантическую систему: красный (жизнь, энергия), синий (чистота неба), зелёный (плодородие) и чёрный (Мать-Земля как архетип женского начала). Таким образом, женская обережная вышивка — не декоративный элемент, а многофункциональный ритуальный инструмент, который организует жизненное пространство, регулирует репродуктивную сферу и обеспечивает защиту семейных поколений.

2.2 Мужская вышивка: сакральная поддержка в труде и защите

Мужская обережная вышивка в славянской традиции адресована мальчикам старше двенадцати лет, юношам и взрослым мужчинам. Возрастная дифференциация соответствует этапам мужской социализации — от подготовки к взрослой жизни до полноценного выполнения социальных ролей защитника, кормильца и главы семьи. Функциональная направленность мужских обережных символов сосредоточена на сферах трудовой деятельности, воинской активности и материального обеспечения семьи. Символы вышивки призваны наделять носителя физической силой, уверенностью, способствовать укреплению волевых качеств и духовной стойкости. В традиционном мировоззрении мужская вышивка рассматривалась как тканый инструмент активизации жизненной энергии и психологической подготовки к противостоянию внешним

угрозам и экономическим трудностям. Цветовая символика мужских оберегов тяготеет к холодной гамме — синему, зелёному и голубому, которые ассоциируются со стихией неба, мужским началом, силой и спокойствием. Однако красный цвет сохраняет универсальное значение для всех возрастных и гендерных групп, выступая базовым обережным элементом в славянской вышивальной традиции. Таким образом, мужская обережная вышивка — не декоративный элемент, а функциональный ритуальный инструмент, призванный обеспечить успешную трудовую и воинскую деятельность, укрепить личные качества и поддержать жизненные силы носителя.

2.3 Детская вышивка: защита от внешних угроз и укрепление организма

Детская обережная вышивка в славянской традиции выполняет преимущественно защитную функцию, направленную на охрану ребёнка от сглаза, порчи и вмешательства иномирных сил. Кроме того, символы вышивки призваны укреплять детский организм и предотвращать болезни, что определяет их важное место в системе традиционной превентивной магии. Особое внимание уделялось детям до трёх лет, поскольку в славянском фольклоре этот возраст считался наиболее уязвимым в силу его переходного статуса — перехода от младенчества к осознанному восприятию мира. Для этой возрастной группы, помимо базовых обережных символов, рекомендовалось вышивать петуха или другие изображения животных, которые служили дополнительными амулетами, символизирующими бдительность, защиту и жизненную силу. Цветовая гамма детских оберегов относительно лаконична: используются преимущественно красная и чёрная нить. Красный как универсальный обережный символ воплощает жизненную энергию и активное сопротивление злым силам. Чёрный символизирует землю, устойчивость и плодородие, составляя дополнительный защитный барьер. Такая цветовая схема обеспечивает максимальную эффективность оберега при

минимальной семантической нагрузке, что соответствует возрастным особенностям детского восприятия.

2.4 Вышивка иных символов: защита жилища и сакральные практики

В данном исследовании категория иных символов включает знаки, которые могли вышиваться на различных предметах быта, а также на ритуальных и обрядовых предметах. Эта категория занимает особое место в системе славянской обережной вышивки, поскольку её функциональное назначение выходит за пределы личной защиты и распространяется на сферы жилого пространства и хозяйственной деятельности. С функциональной точки зрения иные символы делятся на две основные категории. Первая — бытовые обережные символы, призванные защищать дом и имущество от негативных воздействий. Эти символы вышивались на предметах интерьера, утвари или элементах жилого пространства, способствуя созданию благоприятной атмосферы в жилище, защите хозяйства от сглаза, стихийных бедствий (пожара, удара молнии, града) и внешних посягательств. Таким образом, эти символы выполняют функцию тканой защиты коллективного пространства и материального благополучия семьи. Вторая категория — ритуальные символы, призванные усиливать магические способности и наделять посвящённых (волхвов, жрецов, целителей) особой силой. Эти символы направлены на содействие контакту с силами природных стихий и обеспечение общения с божествами во время мистериальных обрядов и жертвоприношений. Согласно некоторым источникам, ритуальная вышивка позволяла волхвам и шаманам устранять границы между мирами, путешествовать по тёмным или светлым мирам, общаться с высшими силами и выражать почтение природным стихиям. В этом контексте вышивка является не только обережным элементом, но и инструментом сакральной практики, посредником между человеческим миром и миром богов.

3. Обережные узоры: структурный язык славянской вышивки

3.1 Вышивка крестом в славянской традиции

Славянская вышивка включает несколько различных подвидов, каждый из которых определяется собственными структурными методами и визуальными эффектами. Среди них наиболее узнаваемой и распространённой является вышивка крестом, в славянской традиции называемая «крестик» (Krestik). Именно этот вид вышивки занимает центральное место в обережной практике славян и заслуживает особого рассмотрения. Вышивка крестом образуется двумя диагональными стежками, которые пересекаются между собой, обычно покрывая сетку из 2×2 нитей основы. Этот шов создаёт пикселизированные геометрические узоры, отличающиеся чёткостью и структурной ясностью. Каждый крестик представляет собой самостоятельный элемент, но в то же время он включён в общий ритм узора, подчиняясь логике композиции и счёту нитей. Именно счётность является фундаментальным принципом крестика: вышивальщица не рисует узор на ткани, а отсчитывает нити, что придаёт работе математическую точность и воспроизводимость. Примечательной особенностью вышивки крестом является то, что лицевая и изнаночная стороны получаются практически идентичными. Это свойство делает крестик особенно пригодным для ритуальных предметов — алтарных покровов, свадебной одежды, рушников, — поскольку обе стороны таких предметов могут быть видны и должны выглядеть достойно. В сакральном контексте это обретает дополнительный смысл: вещь не имеет «скрытой» изнанки, она честна и цельна со всех сторон, что соответствует представлениям о чистоте и завершённости обережного изделия.

Крестик обладает высокой прочностью и износостойкостью, что делает его идеальным для одежды, которая носится ежедневно и подвергается многократной стирке. Плотное переплетение стежков создаёт устойчивую структуру, сохраняющую форму и цвет на протяжении десятилетий.

Именно поэтому крестиком вышивали не только обрядовые, но и повседневные предметы — рубахи, передники, полотенца, — которые должны были служить долго и надёжно защищать своего владельца. Символическое значение крестика в славянской традиции многогранно. Прежде всего, сама форма креста ассоциируется с защитой, границей и упорядочиванием пространства. Крест как бы «запечатывает» место, на которое нанесён, не позволяя злым силам проникнуть внутрь. Кроме того, диагональные пересечения образуют ромбическую сетку, которая в славянской символике связана с плодородием, землёй и женским началом.

Таким образом, крестик соединяет в себе защитную и плодородную семантику, что делает его универсальным обережным знаком. Вышивка крестом имеет региональные варианты, в которых верхний стежок проходит через две вертикальные линии, а не по диагонали, создавая удлинённый крестообразный знак. Это становится тонким маркером местной идентичности, поскольку разные сообщества могут различаться по таким техническим деталям. Кроме того, в разных регионах варьируется плотность вышивки, цветовая гамма и размер крестиков, что позволяет исследователям определять происхождение того или иного изделия.

Цветовая символика крестика подчиняется общим законам славянской обережной вышивки. Красный цвет, наиболее распространённый, символизирует жизнь, энергию и защиту. Чёрный цвет, часто используемый в паре с красным, обозначает землю, устойчивость и плодородие. В некоторых регионах встречается синий и зелёный, связанные соответственно с небом и растительностью. Сочетание цветов в крестике никогда не бывает случайным: оно подчинено как эстетической логике, так и символическому значению, закреплённому традицией. Техника вышивки крестом передавалась от матери к дочери, от

бабушки к внучке. Девочки начинали осваивать крестик с семи лет, начиная с простых узоров и постепенно переходя к сложным композициям. К моменту замужества девушка должна была владеть этим мастерством в совершенстве, поскольку ей предстояло вышивать обереги для своей будущей семьи. Таким образом, крестик был не только техникой, но и инструментом социализации, способом передачи знаний и ценностей от поколения к поколению.

3.2 Материальная основа славянской вышивки: ткань и нить

Материальная основа традиционной славянской вышивки определяет не только физическую долговечность предмета, но и его визуальный облик, поведение шва и ритуальную уместность. Три основных компонента составляют этот фундамент: основа, тип нити и плотность ткани; каждый из них выбирается в соответствии с предполагаемой функцией одежды, сезонным назначением и экономическими возможностями вышивальщицы. Основа в традиционной славянской вышивке почти всегда представляет собой полотно простого переплетения, неотбеленное. Лён — наиболее распространённый и ценный материал; его длинные и прочные льняные волокна создают гладкую, но слегка неровную поверхность, которая легко принимает счётные техники, такие как крест и гольбейнский шов. В более бедных или отдалённых регионах конопля служила доступной заменой, давая более грубую и тёмную основу с меньшим количеством нитей. Шерсть появлялась преимущественно в зимней одежде или в более холодных северных областях, где её теплоизоляционные свойства перевешивали трудности достижения тонкой чёткости стежка. Тип нити следует аналогичной логике региональной доступности и социального статуса. Для повседневной одежды и домашнего текстиля использовалась рукопрядёная натурально окрашенная шерсть зимой и лён или льняная нить летом. Шерстяная нить толще и эластичнее, она даёт смелые, выпуклые стежки, заметно выступающие над поверхностью;

льняная нить тоньше и менее уступчива, позволяя создавать более плотные и точные геометрические узоры. В праздничных, приданных и церковных изделиях появлялась шёлковая нить — импортная, дорогая, визуально светящаяся. Шёлковая вышивка символизировала богатство, высокий социальный статус или сакральность предмета (как в русских православных богослужебных облачениях). Натуральные красители для всех нитей добывались из местных источников: корень марены для красного, дубовый галл для чёрного, луковая шелуха для жёлтого, индиго (позднее импортное) для синего. Плотность ткани варьируется в зависимости от предполагаемого шва и навыков вышивальщицы. Традиционное ручное ткачество даёт среднее или высокое число нитей — около 20–30 нитей на сантиметр, — достаточное для тонкой счётной работы, но никогда не такое регулярное, как машинная ткань. Эта лёгкая неравномерность не является дефектом, а представляет собой структурную особенность: она позволяет вышивальщице считать нити на ощупь и на глаз и придаёт каждому изделию рукотворный характер, который невозможно воспроизвести промышленно. Принципиально важно, что славянская вышивка в традиционной форме никогда не была машинной; качество ручного ткачества неотъемлемо от её подлинности. Текстура завершает описание материала. Неотбеленный лён сохраняет свой естественный серовато-бежевый оттенок, слегка темнеющий со временем и от стирки. Поверхность его слегка неровная, гигроскопичная — она хорошо удерживает краситель, принимает нить без скольжения и размягчается при использовании. В отличие от современного мерсеризованного хлопка или синтетических тканей, традиционная основа не имеет блеска или эластичности; честность её фактуры соответствует функциональности и простоте самой вышивки. Структурный принцип: в технике вышивки крестом ткань-основа всегда видна между стежками. Негативное пространство — участки основы, не покрытые вышивкой, —

является активным элементом дизайна, а не просто пустым фоном. Контраст между вышитым красным узором и невышитой белой или бежевой основой создаёт ритмический пульс, характерный для славянской вышивки. Дизайн, полностью покрывающий основу (как в некоторых венгерских или ближневосточных текстильных изделиях), нарушил бы этот фундаментальный славянский структурный принцип. Земля — не холст, который можно стереть, а партнёр, которого следует уважать: ткань говорит так же громко, как и нить.

4. Ритуальное содержание и обрядовая жизнь славянской вышивки

4.1 Благоприятные дни для обрядовой вышивки

Эффективность обрядовой вышивки зависит от временного фактора, при этом определённые фазы луны, периоды суток и дни недели считаются особенно благоприятными для начала и выполнения такой работы, поскольку оптимальный результат связывается с периодами, символизирующими рост, свет и духовную защиту. Что касается фаз луны, новолуние рассматривается как наиболее благоприятный момент для начала новых рукоделий, так как концептуально соотносится с циклами начала, обновления и потенциала развития, тогда как полнолуние считается столь же важным — периодом наибольшей силы для изготовления защитных амулетов и оберегов, что обусловлено его связью с усиленной лунной энергией. В суточном цикле утро и дневное время признаются наиболее благоприятными, что объясняется присутствием активной солнечной энергии, которая, как полагают, наделяет вышитые изделия дополнительными благотворными свойствами. Среди дней недели особый статус имеет пятница, специально зарезервированная для вышитых изделий, создаваемых для самого мастера, его семьи или членов семьи; это установление основано на том, что пятница традиционно посвящена

Мокоши (также называемой Параскевой Пятницей) — божеству-покровителю или святой, связанной с женским трудом и защитой семьи.

4.2 Запретные дни для вышивки и их последствия

Некоторые временные промежутки полностью запрещены или настоятельно не рекомендуются для вышивальной практики, поскольку эти ограничения коренятся главным образом в представлениях о духовной лиминальности, ритуальной нечистоте, периодах обязательного отдыха и уважении к высшим силам или священному времени. Несколько категорий времени designated как абсолютно запретные для любой вышивальной деятельности: фаза луны, называемая «мёртвой луной» (тёмная луна или межулуние), считается опасным пограничным интервалом, в течение которого все рукоделия запрещены, так как она связана с хаотическими или злонамеренными силами; равным образом рассвет и сумерки строго запрещены, поскольку эти twilight-пороги рассматриваются как критические зоны, где границы между мирами размываются, и работа в это время интерпретируется как проявление неуважения к солнечному божеству; ночное время также полностью запрещено, поскольку характеризуется как область господства тёмных сил; кроме того, все религиозные праздники однозначно исключены из вышивальной практики, так как эти дни посвящены священному поклонению и, следовательно, не подходят для мирских или ремесленных занятий. Во время менструации вышивка в целом запрещена, за узким исключением предметов домашнего обихода; этот запрет коренится в традиционных представлениях об этом физиологическом состоянии как о ритуальной «нечистоте», временно делающей мастера непригодным для священных или ремесленных занятий. Воскресенье также настоятельно не рекомендуется, поскольку христианское учение традиционно запрещает работу в этот день недельного отдыха и богослужения. Убывающая фаза луны налагает ограничения: хотя допускаются символические действия по «вышиванию

во вне» болезней или негативных эмоций, начинать новые вышивальные проекты в этот период категорически запрещено, так как убывающая лунная сила считается несовместимой с началом этого генеративного акта. Наконец, вечернее время рассматривается как нейтральное, но в записях содержится явное предостережение: вышивку следует прекращать после захода солнца, поскольку переходный характер сумерек делает эту практику нежелательной.

5. Использование вышивки в современной моде

5.1 Отечественные дизайнеры

Фактически эта тенденция представляет собой глубокое переосмысление идентичности. На протяжении нескольких поколений эти ремёсла подавлялись или воспринимались как провинциальные, но теперь новая волна дизайнеров из России, Боснии, Польши, Украины и других стран прославляет их как роскошь и медленную моду. Этот подход тесно переплетается с ценностями медленной моды, подчёркивая ручную работу, натуральные материалы, такие как лён и шерсть, и производство в местных небольших мастерских. Ношение таких вещей — не только стилистический выбор, но и связь с историей и проявление культурной устойчивости. Традиционная русская вышивка и народный костюм давно перестали быть музейными экспонатами. Благодаря двум совершенно разным дизайнерам — Алене Ахмадуллиной, Ульяне Сергеенко, Валентину Юдашкину — национальное наследие превратилось в современный модный язык: от оверсайз-силуэтов и мифической роскоши до спортивного утилитаризма.

5.1.1 Ульяна Сергеенко: мифическое наследие и ручное мастерство

Подход Ульяны Сергеенко представляет собой сочетание чистого *haute couture* с драматическим размахом, поскольку этот дизайнер — не только коллекционер, но и хранитель умирающих ремёсел — превращает русские

народные сказки и детские воспоминания о Казахстане в роскошные сюрреалистические наряды. В основе её метода и творческой мотивации лежит сотрудничество с легендарными русскими промыслами, такими как елецкое кружево, балахнинское кружево и казаковское кружево, где на изготовление одного корсета уходит более 1500 часов ручного труда; в отличие от академической роскоши, в её работах есть место юмору и гротеску, что проявляется в таких знаковых элементах, как вышитые петухи, сумочки в форме курицы, свадебные платья с ягодными сапфирами и кристаллами в кошачьей тематике; её палитра состоит из драгоценных цветов — малинового, снежно-белого, чёрного и золотого, а её красные оттенки, напоминающие цвет лесных ягод, являются её фирменным знаком.

Рис. 1. Коллекция Ульяны Сергеенко Весна-Лето 2019

5.1.2 Алена Ахмадулина

Алёна Ахмадулина работает с русским традиционным костюмом более двадцати лет, и её главный принцип — встраивать традицию в повседневную жизнь: она не реконструирует прошлое, а «переваривает» народный костюм на молекулярном уровне, превращая его в футуристический дизайн. В основе её метода и творческой мотивации лежит отправная точка от кроя традиционной рубахи, создание

архитектурных «летающих» многослойных силуэтов с надуванием формы до максимального объёма; легендарная техника счётного креста у Ахмадуллиной превращается в цифровую реальность, вышивка становится «пиксельной», а традиционные растительные орнаменты приобретают трёхмерный объём благодаря бусинам и стеклярусу; фирменные элементы её бренда — косы и головные уборы в форме кокошника — не копируются буквально, а подаются с иронией и по-современному, например в неоновом-розовом варианте или вплетёнными в трикотажную фактуру, при этом неизменное ядро этих элементов ДНК бренда сохраняется.

Рис. 2. Коллекция Алены Ахмадуллиной Осень-Зима 2022/23

5.2 Зарубежные дизайнеры и их идеи об элементах славянской вышивки

5.2.1 Коллекция VALENTINO весна 2015

Дизайнеры Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли привнесли русский фольклорный стиль в современность через эту коллекцию. Весенняя коллекция Valentino 2015 года отдаёт дань уважения художнику Марку Шагалу и его русским корням, превращая мечтательный парящий мир художника в носимое искусство. Эти наряды по своей сути романтичны и мастерски используют аппликацию, цветочные узоры и многослойный воздушный тюль. Вышивка на протяжении всей коллекции выступает тихим, но мощным рассказчиком

славянского наследия. Дизайнеры обратились к традициям русских крестьян, включив фактурную вышивку в корсажи, воротники и манжеты. Мотивы включают изысканные вышитые крестом полевые цветы, геометрические ромбы, символизирующие землю и урожай, а также стилизованных птичек — повторяющиеся образы славянского фольклора, представляющие душу и семейное счастье. Эти вышитые детали обычно выполнены в приглушённых красных, розовато-серых и мягких синих тонах, перекликающихся с палитрой картин Шагала и натуральными красителями, использовавшимися сельскими мастерами. Имперская линия талии и гладкие вытянутые силуэты — каждый наряд несёт в себе особое очарование старого мира. Однако эта тщательно выполненная ручная вышивка превращает народное искусство в эфирное *haute couture*, доказывая, что традиционные славянские стежки могут выражать язык высокой моды так же свободно, как и любая парижская мастерская.

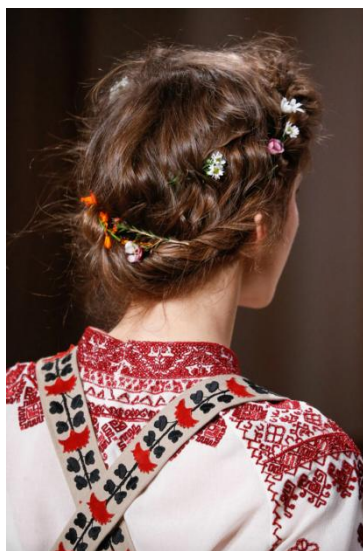

Рис. 3. Коллекция VALENTINO весна 2015

5.2.2 Коллекция TAO — осень 2009, *prêt-à-porter*

Экстравагантность и причудливость — это лишь несколько способов описать осеннюю коллекцию *prêt-à-porter* TAO Курихары 2009 года. С её восточноевропейскими отсылками и женским обаянием каждый образ

демонстрировал разные слои сложных нарядов. Курихара экспериментировала с традиционными славянскими принтами, кукольными силуэтами, драматическими объёмами и эффектными головными уборами. Вышивка играла центральную роль в передаче славянской души этой коллекции. Курихара черпала вдохновение из богатых народных традиций, соединяя геометрическую вышивку крестом, стилизованные розетки и знаковый мотив древа жизни — символы, издавна связанные в русской и украинской вышивке с защитой, плодородием и памятью предков. Эти вышитые узоры появлялись на подолах, корсажах и манжетах, обычно выполненные чистым чёрным по белому льну или вплетённые ярко-красным, перекликающимся с основной цветовой гаммой коллекции. Что касается красного, то в его оттенках недостатка не было — цвета, символизирующего русскую нацию, но также связанного со страстью, силой и, в народных верованиях, с изгнанием злых сил. Курихара возвысила крестьянскую одежду посредством тщательной ручной вышивки и скульптурных силуэтов, доказав, что стиль не всегда связан со статусом. Напротив, она прославляет художественный талант безымянной деревенской швеи, превращая скромные мотивы в поэзию, достойную высокой моды.

Рис. 4. Коллекция Курихара Тао- осень 2019

6. Заключение

Славянская народная вышивка крестиком — это не просто украшение одежды или текстиля. Это сложная семиотическая система, в которой каждый элемент, от ширины полосы до формы треугольника, имеет строго определённое значение, связанное с защитой человека, семьи и сакрального пространства. Все композиционные решения основаны не на эстетическом произволе, а на строгой структурной логике, подчинённой функции предмета и его расположению на теле или в обрядовом контексте. Вышивка имеет строгое гендерное разделение: мужская вышивка лаконична, сдержанна по цвету (обычно красный и чёрный или синий), сосредоточена на вороте, левой стороне груди (где находится сердце) и манжетах, где преобладают солярные «вертикальные» символы (вращающиеся врата, перья и символы Велеса); напротив, женская вышивка более сложна и многозначна, занимает плечи, рукава и особенно подол (как защита репродуктивной сферы), где преобладают знаки земли, плодородия и берегинь. Вышивка — это уникальный феномен народной культуры, в котором геометрическая строгость, сакральная символика, функциональная практичность и социальная маркировка сливаются воедино. Каждый стежок, каждая полоса, каждый угол и каждый центральный узор имеют своё место, и это место определено тысячелетней традицией защиты человека от зла, болезней и злых сил. Понимание структурных принципов — горизонтальных и вертикальных полос, угловых треугольников, сплошной сетки, центральных медальонов и краевых рамок — позволяет не только правильно атрибутировать музейные предметы, но и читать невидимый текст, вплетённый нашими предками в ткань, чтобы защитить себя и свою семью. Славянские мотивы перестали быть чисто этнографическим или фольклорным наследием и стали мощным трендом современной моды. Сегодня они проявляются не через прямое копирование традиционного костюма, а через стилизацию: вышивку (крест, гладь), геометрический орнамент — обереги, характерные силуэты (косоворотка, понёва) и натуральные ткани (лён, хлопок). Дизайнеры используют эти элементы для создания уникальных, узнаваемых коллекций, сочетая их с современным кроем, асимметрией и городскими аксессуарами. Это помогает сохранять культурную идентичность, не жертвуя практичностью и актуальностью одежды. Таким образом, славянские мотивы становятся символом национального самосознания в контексте глобальной моды, востребованным как в люксовых брендах, так и в массовом сегменте.

Список источников

1. Амброз А. К. О символике русской крестьянской вышивки архаического типа // Советская археология. — 1966. — № 1. — С. 61–76.

2. Шангина И. И. Образы русской вышивки на обрядовых полотенцах XIX–XX вв. — М., 1975.

3. Солнце Н. Славянские символы в обережной вышивке. Значение, схемы и изготовление вышитых оберегов. — Ridero, 2021. — 273 с. ISBN (доступна на Яндекс.Книги).

4. Rosenthal S. Ribbons & Rose Hips: 10 Traditional Slavic Cross Stitch Patterns. — 2024. ISBN 979-8-218-37888-2.

5. Зуевская Е. Бордюры и орнаменты для вышивания крестом в славянском стиле. — 2019. — 48 с. ISBN 978-5-00141-069-0.