НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ

Географічне положення України та постійний вплив на неї інших культур сформували в характері українців такі риси, як сильний вольовий компонент, індивідуалізм, працелюбність, гостинність, здоровий оптимізм, занурення у природу.

Загалом, українцям як нації, притаманні риси, які властиві більшості європейських народів. Разом із тим українці вирізняються життєрадісністю, гостинністю, артистизмом.

Протягом віків це відбивалося у традиційному побуті українців, їх віруваннях, культурі.

НАРОДНИЙ ОДЯГ

Те, що ми сьогодні називаємо українським народним одягом, формувалося протягом століть і було пристосоване до потреб народу й особливостей українського клімату. У селі одягалися дуже просто: вишита сорочка, спідниця у жінок і штани у чоловіків та взуття — личаки або постоли.

Святкове вбрання було різноманітним і пишним. Жіночий одяг складався з вишитої сорочки і незшитого одягу: дерги, запаски, плахти (з XIX ст. зшитої спідниці); у прохолодну погоду носили безрукавки (керсетки, киптари). Жінки на Полтавщині у свята поверх сорочки вдягали плахту, а в будні дні — чорну запаску, яку називали також «дертою» або «джергою».

Характерна риса українських дівочих головних уборів полягала втому, що верхня частина голови (маківка) завжди залишалася відкритою, тому дівочі головні убори найчастіше мали форму вінка. Дівчата заплітали волосся в коси, укладаючи їх навколо голови та прикрашаючи стрічками, квітами або надягаючи на голову вінок із паперових квітів, строкатих стрічок.

Чоловічий костюм складався з сорочки, заправленої в широкі або вузькі штани, безрукавки та пояса.

Верхній одяг українців відрізнявся великою розмаїтістю. Жінки й чоловіки носили короткі і довгополі безрукавки, іноді вироблені з хутра. В лемків була чуганя — верхній одяг з наглухо зашитими рукавами, які служили кишенями.

У східних областях їх виготовляли із валяного сукна різних кольорів: білого червоного або коричневого.

Кептар — хутряна безрукавка в населення Карпат і Прикарпаття; мав значну локальну варіативність довжини та прийомів оформлення залежно від регіону.

Верхній одяг був дуже різноманітним: кожух (зимовий одяг із овечих шкур — хутром усередину), жупан (із дорогих тканин, таких як штоф, парча або ж із тонкого фабричного сукна, найчастіше синього або ж зеленого кольору, він достатньо довгий і приталений).

Українська вишивка

Вишивка завжди була характерною прикрасою українського народного одягу ще на початку І тисячоліття.

Широко розповсюджені деталі візерунка українських вишивок являють собою древні символи. Вчені стверджують, що в старовину вишиті рушники можна було читати, наче книгу. Рушники завжди були символом матеріальної культури слов'ян і широко використовувалися для побутових і обрядових цілей: рушниками прикрашали ікони, з хлібом-сіллю на рушникові зустрічали гостей; на знак згоди на шлюб дівчина сватам подавала рушники; навіть намітка — традиційний головний убір заміжньої українки — являла собою довгий (до 8 м) рушник.

До речі

На початку 1990-х рр. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького був заснований Музей українського рушника. Нині в його експозиції виставлено понад 500 вишитих рушників кінця XIX — *початку XX cm.*

В Україні історія народної вишивки йде коренями в глибоку давнину. Дані археологічних розкопок і свідчення літописців підтверджують, що вишивання як вид мистецтва існувало з незапам'ятних часів. Вишивкою, за свідченням Геродота, був прикрашений ще одяг скіфів. Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані VI ст., при дослідженні показали ідентичність не тільки з одягом, але і з вишивкою українського народного костюма XVII1—XIX ст. Арабський мандрівник X ст. у своїх розповідях про русів згадує, що вони мали вишитий одяг. На жаль, пам'ятки української вишивки збереглися тільки за останні кілька століть, але навіть цього досить, щоб з'ясувати, що елементи символіки орнаментів української вишивки збігаються з орнаментами, які прикрашали посуд давніх жителів території України періоду неоліту, трипільської культури.

Загальновідомо, що вишивання є національним мистецтвом та ремеслом українців, звичайно, залежно від регіону існують певні розбіжності у використанні елементів орнаментів, естетичності їх розташування, гами кольорів, а також у використанні певних технік.

Наш народ ставився до вишиванки як до святині. Вони передавалися з роду в рід, з покоління в покоління, береглися як реліквії. Символічний образ сорочки-вишиванки часто зустрічається в народних піснях. За традицією, дівчина, готуючи придане, мала власноруч вишити своєму нареченому сорочку.

Вишиванка — це символ здоров'я та краси, порядності й чесності, любові та святковості, щасливої долі й родової пам'яті; крім того, вишиванка — це ще й оберіг. Символіка вишивки залежала від того, кому призначалося вбрання: парубкові-нареченому, чоловікові чи хлопцеві; дівчині чи заміжній жінці.

Виготовлялися сорочки з лляного чи конопляного полотна домашньої роботи. Було чимало типів традиційних сорочок залежно від форми, використаних матеріалів, а також від семантики кольорів: подільський, галицький, поліський, волинський, наддніпрянський, полтавський, гуцульський, буковинський, лемківський тощо. Цікаво, що символіка вишиванок часто-густо збігається з символікою орнаментів предметів матеріальної трипільської культури. Виявлені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків (їх датують VI ст.) ідентифікуються з візерунками вишиванок XVIII—XX ст. Щоправда, символіка вишивки часто складалася з двох частин: історичної (родової) і прогнозуючої (загадування майбутнього, продовження роду).

Орнаменти

Орнаменти українських вишивок за мотивами поділяються на три групи: геометричні (абстрактні), зооморфні (тваринні), рослинні.

Геометричні орнаменти, які характерні для всієї слов'янської міфології, є найдавнішими. Вони дуже прості: трикутники, ромби, кружальця, кривульки, лінії, хрести (прості й подвійні). Важко судити, який зміст вкладався в ці символи раніше. Сьогодні на їх основі втйародній вишивці широко використовуються такі мотиви, як «баранячі роги», «кучери», «кудрявці», «гребінчики»тощо.

В орнаменті подільських вишивок зустрічається мотив «кривульки», або «безконечника», відомий ще з часів трипільської культури, тобто значно раніше, ніж славнозвісний грецький меандр. Зигзагоподібний меандровий орнамент зустрічається у вишивках західних районів Поділля. До цього виду орнаментальних мотивів належать «сосонки», «хвощ» та «перерви», які поширилися в південних та західних районах Поділля. Відомий візерунок «рожи» (зірки, розетки) представляє собою перехід від геометричного до рослинного орнаменту. Іноді він нагадує зображення сонця.

Рослинні орнаменти вишивок

В основі рослинного орнаменту є прагнення перенести у вишивку красу рослинного світу. Навіть вкрай умовні візерунки виникли внаслідок спостереження реально існуючих форм у природі. В українській вишивці часто використовуються такі мотиви: «хміль», «виноград», «дубове листя», «барвінок» тощо. Деякі з них несуть на собі відбиток стародавніх символічних уявлень народу.

Наприклад, мотив «барвінку» — це символ немеркнучого життя, візерунок «яблучне коло», поділений на чотири сектори, з вишиванням протилежних частин в одному кольорі — символ кохання. У сучасній вишивці трапляється й давній символ «Дерево життя», який здебільшого зображується стилізовано у формі листя або гілок.

Калина і дуб

Калина — це дерево українців. У старовину її пов'язували з народженням Всесвіту, з вогненною трійцею (сонце, місяць, зорі). Тому й свою назву має від давньої назви сонця — Коло. Оскільки ягоди калини червоного кольору, то вона стала символом крові й невмирущого роду.

Через це дівочі й парубочі сорочки, весільні рушники рясно прикрашені її пишними гронами.

Як символ Батьківщини, вона «проросла» в гімні січових стрільців:

Ой у лузі червона калина похилилася.

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо.

А ми нашу славну Україну розвеселимо!

Калина символізує материнство: кущ — це сама мати; цвіт, ягідки — діти.

Калина є також уособленням дому, батьків, усього рідного. Калина — це український символ позачасового єднання народу: живих із тими, що відійшли в потойбіччя, і з тими, котрі ще чекають на своє народження. Калина уособлює й саму Україну.

Дуб і калина — мотиви, які найчастіше зустрічаються на парубочих сорочках, поєднуючи в собі символи сили та краси — сили надзвичайної, краси невмирущої.

Дуб вважався священним деревом, він уособлював Перуна, бога сонячної чоловічої енергії, розвитку та життя. Отже, хлопці й молоді чоловіки в такій вишиванці мають на собі чудодійний оберіг життєдайної сили свого роду.

Виноград

Символіка винограду розкриває радість створення сім'ї і цей мотив можна часто побачити на жіночих та чоловічих сорочках Полтавщини й Київщини. На Чернігівщині виноград буйно в'ється на родинних рушниках.

Хміль

Узори, які нагадують листи хмелю, належать до молодіжної символіки. Крім центральної України, вона поширена на Волині й Поділлі. Хміль дуже близький до символіки води та винограду, бо несе в собі значення розвитку, буяння, любові. Можна сказати навіть, що узор хмелю — це весільна символіка. Народна пісня підказує нам, що для хлопця «витися» означає бути готовим до одруження, тоді як для дівчини «в'язати пучечки» — іти заміж.

Мак

Здавна на українських землях святили мак, ним же обсівали людей та худобу, бо вірили, що мак має чарівну силу, яка здатна захистити від усілякого зла.

Вірили також у те, що поле битви навесні вкривається маками. Ця ніжна трепетна квітка несе в собі пам'ять роду. Дівчата, у чиїй родині' були загиблі, з любов'ю та сумом вишивали узори маку на сорочках, на голови ж клали віночки з семи маків, присягаючи цим зберегти та продовжити свій рід.

Ружа

Ружа — улюблена квітка українців, її дбайливо плекали під вікнами хати, адже вона так нагадує сонце. Її мотив є дуже поширеним у різних регіонах України. Узори з ружами укладалися за законами рослинного орнаменту, що означало безперервний сонячний рух із вічним оновленням.

Лілія

Квітка лілії в народній творчості є символом дівочих чарів, чистоти й цноти. Крім квітки, обов'язковою частиною композиції є листок і пуп'янок, які складають нерозривний орнамент триєдності. У ній закладено народження, розвиток та безперервність життя. В орнаменті лілію звичайно доповнює знак, який нагадує собою хрест, який є одвічним символом поєднання сонячної батьківської та вологої материнської енергій. Іноді над квіткою можуть бути вишиті крапельки роси, які означають запліднення.

Отже, лілія є жіночим символом, суттю вологої енергії. Це підтверджує і її давня назва — крин (порівняйте з однокорене- вим словом криниця).

Зооморфні орнаменти вишивки

У вишивках зооморфних (тваринних) орнаментів зображуються кінь, заєць, риба, жаба; комахи — муха, метелик, павук, летючі жуки; птахи — півень, сова, голуб, зозуля. В багатьох випадках зооморфні орнаменти є своєрідним, властивим саме цій вишивальниці, зображенням, у якому відбивається її індивідуальне бачення узору. У таких орнаментах виступають у різноманітних, а часто — химерних сплетеннях, заячі й вовчі зуби, баранячі роги, волове око, коропова луска тощо.

Ластівка — цей птах завжди несе добрі звістки. Саме вона піклується про те, щоб людина не пропустила сприятливої пори для створення родини й зміцнення господарства.

Зозуля та соловей традиційно вишивалися на дівочих рушниках. Цих пташок частіше розміщували на гілках калини, що є символом продовження роду.

Павичі — дуже важливі птахи, яких вишивають на весільних рушниках і часто над ними розташовують вінок або вінець.

Пава — це жар-птиця, що несе в собі сонячну енергію життя, тому вона є символом сімейного щастя.

Молодят символізують соколи, півні та голуби.

Характерною рисою весільного рушника є розташування птахів голівками один до одного. Вони або тримають у дзьобах ягоду калини, або сидять у корінні дерева — символ нової родини.

Вирішальний вплив на характер орнаментальних мотивів мають різноманітні вишивальні шви, так звані «техніки», яких в Україні відомо близько ста. Окремі вишивальні шви характерні тільки для тих чи інших етнографічних районів України, інші ж зустрічаються також у білоруських і російських вишивках.

Особливості вишиванок та вишивок різних
областей України

Техніка вишивання Харківської області мала багато спільного з установленими формами вишивки центральних областей України, але їй властиві й цілком своєрідні поліхромні орнаменти, виконані півхрестиком чи хрестиком. Ці орнаменти здебільшого вишивають грубою ниткою, завдяки чому узори справляють враження рельєфних зображень.

Своєрідною вишивкою здавна відома Волинь. Візерунки геометричні, дуже чіткі й прості за композицією. Чіткість ритму посилюється одноколірністю вишивок, виконаних червоною ниткою на біло-сірому фоні полотна. Вишивки північної Волині вражають вишуканою простотою. У південних районах області