

Н. П. Яконюк

Рукоделие как средство творческой самореализации и социализации женщины

Рассматривается рукоделие как эффективное средство творческой самореализации женщины, раскрывается смысл этого понятия, виды и роль в развитии и укреплении историко-культурной традиции, подчеркивается воспитательная функция декоративно-прикладного искусства.

На рубеже XX–XXI вв. заметно актуализируются проблемы личностного становления женщины, ее самореализации и активного включения в социальную жизнь. Представители разных наук – социологии и психологии, политологии и философии пытаются определить наиболее перспективные пути и эффективные средства, которые смогут обеспечить полноценные возможности развития творческого, личностного и социального потенциала каждой женщины [1]. В ряду предлагаемых средств, сформировавшихся и укрепившихся в историко-культурной традиции разных времен и народов, является рукоделие.

Рукоделие в повседневном, обыденном значении воспринимается как явление бытовое и далекое от науки. Тем не менее оно относится к области декоративно-прикладного искусства, следовательно, попадает в сферу искусствоведческих исследований [3].

В современном понимании рукоделие трактуется как искусство выполнения вещей из ткани, ниток, шерсти и других материалов, причем подчеркивается, что термин относится преимущественно к женскому труду. Так, известные толковые словари С. Ожегова, Н. Шведовой и Т. Ефремовой рассматривают рукоделие как женский ручной труд и относят его к шитью, вышиванию, вязанию. По мнению С. Давыдовой [5], рукоделие в общепринятом смысле обозначает ручную работу, производимую женщинами с помощью разных орудий: иголки, спиц, крючка, пялец, швейной и вязальной ручной машины и т. п. Она также подчеркнула: «...Все отрасли рукоделий имеют своих представительниц и последовательниц, и как ранее труд этот служил, так и ныне служит удовлетворению потребности человека не только в платье и пр., но и в духовных и художественных его наклонностях и стремлениях» [Там же] (курсив наш – Н. Я.).

Соглашаясь с трактовкой понятия «рукоделие» как искусства создания изделий в процессе женского ручного труда, обратим внимание на такую принципиальную деталь, что оно предполагает создание вещей для себя, для членов своей семьи, близких, друзей. Однако там, где его

продукт становіцца предметом куплі-продажы, выступае істочнікам пастаяннага заробатка, рукодэле перерастае ў промысел.

У розныя часы і ў розных краінах дэкаратывна-прыкладнае мастацтва заўсёды яўлялася заняткам жанчын усіх сослов'яў. У залежнасці ад узроўня цывілізацыі, творчасць рукодэльніц прадполагала выкарыстанне розных матэрыялаў і інструментаў, што, адпаведна, спрыяло развіццю тэхнікі рамесла. Неізмненнымі заставаліся рукотворныя прадметы, прыналежаўшыя адначасна сфера матэрыяльных і сфера мастацкіх, духоўных каштоўнасцей. Мастэрыцы ў сваёй творчасці не замыкаліся ў рамках выключальна ўтылітарнай функцыі, але заўсёды праследвалі мэту прыумножэння прыгожасці.

Следавальна, рукодэле – гэта працэс ручнога працы, у выніку якога вырабляюцца ў хатніх умовах вырабы, не падлягаючы продажы з мэтай атрымання заробатка, у якіх прыкладная функцыя злучаецца з мастацкай.

Гісторыя рукодэля ўваходзіць у далёкае мінулае. Дзесяткі тысяч гадоў налічвае гісторыя шыва. Давоўна было вядома мастацтва плетэння вырабаў з траў, лісьцяў, тростніка, вяршы і маладых пабегаў кустоў і дрэваў, палосак скуры, якое паклало пачаток ткацтву і прядзеньню. Старажытныя калекцыі тэкстыля ручнога працы, уключаючы лённыя, шёлковыя, шерстыя тканіны рознага плетэння і узораў, складаюць гонар многіх музеяў сусьвету. Узрост самага старага музейнага зразка тканіны налічвае каля 8500 гадоў. Адначасна з ткацтвам узнікла тэхніка лоскутнага шыва, якая пачаткова выкарыстоўвалася ў мэтах эканоміі драгоцэннага тэкстылю. Гісторыя войлаковаляння, дазваляючага атрымліваць трывалую, цеплую і лёгкую нетканую матэрыю, пачалася ў V–VI тыс. да н. э. Больш за паловіну тысяч гадоў налічвае мастацтва коўроткачества. Бісероплетэнне і вышивка бісерам узніклі 4000 гадоў таму ў Старажытным Егіпце. Сярод найбольш старажытных відаў рукодэля сёння распаўсюджаны вышиванне і вязанне.

Для культуры кожнага народа, кожнай гістарычнай эпохі характэрны свае віды і разнавіднасці рукодэля. Наряду з ткацтвам, шывам і вязаннем, пераважнымі ў любы час з'яўляюцца тыпы рукодэля, у якіх эстэтычнае, мастацкае пераважае над ўтылітарным – вышиванне, кружевоплетэнне, выраб разнастайных прадметаў прыкладнага мастацтва, прызначэнне якіх заключалася ў аздабленні сябе і свайго жылліща [2].

У ўсіх краінах рукодэле было абавязкова частка сямейнага выхавання [4]. Так, дзяўчынак з 4–5 гадоў навучалі традыцыйным відам нацыянальнай культуры. У многіх народаў яны нават да замужства працавалі над сваім прыданым, вырабляючы тканіны, адзежу, коўры, прадметы хатняга абслуху, аздабляючы вырабы ў адпаведнасці з прад-

ставленнямі о красоте, сложившейся в той или иной культурной традиции. Господствующими были, как правило, сакральные мотивы, символы. Однако нередко в традиционное рукоделие проникали подсказанные жизнью новые сюжеты, мотивы, орнаменты, идущие от светского, религиозного или народного искусства. Благодаря художественному отношению мастерицы к действительности, ее творческой личностной трактовке канонов ремесла, элементы нового и традиционного органично синтезировались, давая жизнь самобытным, каждый раз уникальным в своей вариативности изделиям. При этом любой предмет рукоделия, даже имеющий узкоутилитарное назначение, создавался с учетом соблюдения единства пользы, прочности и красоты.

Работая над каждым изделием и решая в совокупности практические и художественные задачи, рукодельница, как и любой художник-творец, преследовала еще и цель презентации этого изделия окружающим, ожидая их понимания и одобрения. И «публика» – члены семьи, друзья, соседи – максимально объективно оценивали конечный результат творческого труда мастерицы. Причем, в своей оценке (хотя, как правило, неосознанно!) они опирались на единые для искусства критерии: «высокая степень предметной образности, качество материала и исполнения, целостность формообразования и колористического решения, единство композиции и т. д.» [6]. На оценку зачастую влияло и то, что вещи, созданные рукодельницей, вбирали в себя позитивную энергетику творческого процесса – «сопутствующие предмету чувства, представления, настроения» [7, с. 35], – передавая затем высокую духовность созидания и сердечное тепло мастерицы окружающим.

Как видим, рукоделие, решая материальные, чисто утилитарные задачи, в то же время выступает как процесс художественного творчества. Оно прививает тягу к прекрасному, развивает вкус, дает возможность пропускать через себя буйство красок, учит заканчивать начатое, идти к намеченной цели, стимулирует полет мысли, направляя ее в русло созидания. Развивая активное творческое отношение к действительности, формируя эстетический вкус, способствуя проявлению индивидуальных художественных способностей, рукоделие выступает как эффективное *средство творческой самореализации личности*.

В условиях значительного видового разнообразия декоративно-прикладного искусства женщинам открываются большие возможности для проявления творческого начала, преобразования действительности (пусть и ограниченной рамками домашнего быта) согласно целесообразности, добру и красоте.

Сегодня многие традиционные виды декоративно-прикладного художественного творчества, развивающиеся в границах этнических культур, становятся достоянием любительниц рукоделия всего мира. Например, широкое распространение получили такие японские виды

рукоделия, как темари (искусство вышивки шаров), оригами и кусудамы (конструирование объемных фигур из бумаги), осибана, или прессованная флористика (создание композиций из природных материалов: цветов, листьев и др.).

На рубеже XX–XXI вв. отдельные традиционные виды рукоделия переживают период обновления. К примеру, новые технологии войлоковаления (нунофелтинг, сухое валение, валение на каркасе и др.) вывели этот вид декоративно-прикладного творчества на высокий художественный уровень. Вышивание обогатилось приемами, материалами, орнаментами, цветовыми сочетаниями, заимствованными из традиционных художественных культур народов Центральной и Восточной Азии, Африки, Южной Америки. Значительно изменилась и технология ручного изготовления кукол. Разнообразие используемых материалов позволяет женщинам всего мира создавать куклы тряпичные, из полимерной глины, из войлока, мишки-Тедди, игрушки-Гильды и т. д. Древнее рукоделие лоскутного шитья в нестареющей технике квилтинга и пэчворка также переживает новое рождение, реализуясь не только в традиционных одеялах, но и красочной одежде, предметах интерьера, мелких бытовых изделиях.

Самую подробную информацию о традиционных и новых видах рукоделия сегодня с легкостью может получить каждая женщина благодаря многочисленным интернет-источникам, а также специализированным изданиям, публикуемым на разных языках. Благодаря наличию специализированных интернет-магазинов можно приобрести необходимые материалы и приспособления даже для самого экзотического вида рукоделия. В наши дни созданы благоприятные условия для творческой самореализации женщины.

Рукоделие, ранее существовавшее как жизненная необходимость, сейчас преобразилось в своеобразную форму досуга, открывающего перед женщиной перспективу творческого преобразования мира в соответствии с обновленным во времени пониманием красоты. Как справедливо утверждал русский философ В. С. Соловьев: «Красота – есть переживаемая действительная полезность, или воспоминание о прежней пользе. То, что было полезно для предков, становится украшением для потомков» [8, с. 33–34].

Помимо того, что рукоделие обеспечивало женщине возможность самовыражения в художественном творчестве, оно являлось одной из традиционных форм социального контакта, позволяло в процессе работы сообщать и получать разнообразную информацию. Именно поэтому общение в процессе рукоделия утвердилось в культурах многих народов мира.

К примеру, в славянских деревнях в осенне-зимний период была распространена традиция совместного рукоделия (посиделки, вечерки, су-

прядки, засідкі), во время которых девушки, а иногда и женщины среднего возраста, взяв с собой работу, собирались в какой-либо избе, где пряли, вышивали или шили. Работа лучше спорилась во время беседы или пения. Женщины постарше развлекали молодежь занимательными рассказами, преданиями и сказками. К вечеру на такие посиделки приходили неженатые парни, нередко с балалайкой или гармонью, соблюдая традицию ухаживания.

Совместное рукоделие было характерно и для монастырского быта, и для жизни горожан разных сословий. Примечательно, что в процессе такого времяпрепровождения женщины могли выполнять как собственную индивидуальную, так и коллективную работу.

Например, в Америке и Англии шитье лоскутных одеял, начиная от составления отдельных элементов до окончательной сборки, осуществлялось женщинами разных поколений одной семьи, иногда с привлечением подруг. За общим столом собиралось до двадцати человек, которые, работая, беседовали, шутили, пели. В это время можно было узнать о славном прошлом страны и истории рода, услышать повествования о волшебниках и рыцарях, о вечной любви. Совместная работа и живое общение объединяло всех – от детей до женщин преклонного возраста. Рукоделие являлось тем стержнем, который не просто сплачивал их в едином творческом процессе, но помогал налаживанию и укреплению межличностных контактов старших и младших членов семьи, а беседы, сопутствующие работе, в свою очередь способствовали скорейшему приобщению молодежи к жизни в социуме.

Общение в процессе занятия рукоделием было привычным и естественным для женщин независимо от их национальности, вероисповедания, уровня материального благополучия, общественного положения, образования, занятости, возраста, состояния здоровья. Работа не только не мешала общению, но зачастую становилась поводом для контакта. (Напомним эпизод романа Л. Н. Толстого «Война и мир», в котором княгиня Болконская, приехав на вечер к Анне Павловне Шерер с работой в шитом золотом бархатном ридикюле, занимается рукоделием, успевая при этом общаться с гостями.)

В наше время, как и в предыдущие столетия, рукоделие является результативным средством общения и социализации женщины. Актуальной остается и форма семейного взаимодействия в совместном творческом процессе. Беседы бабушки с внуками, матери с детьми в комфортной, уютной, спокойной обстановке родного дома, которая предполагает занятие рукоделием, позволяет в ненавязчивой форме передавать детям социальный опыт, облегчая тем самым их вступление в социум.

Современная жизнь предлагает женщинам много новых форм общения, связанных с занятием рукоделием, за пределами дома. Это, преж-

де всего, различные формы организованного и индивидуального любительского творческого досуга: кружки, студии, художественные выставки и фестивали, которые позволяют участвовать в мастер-классах, конкурсах и т. д.

Следует подчеркнуть важность и эффективность разнообразных форм виртуального общения, особо значимого для тех женщин, которые в силу временной нетрудоспособности, возраста, национальных традиций, иных причин оказываются изолированными от социума. Социальное общение осуществляется в Интернете на сайтах, владельцами которых являются любители или признанные мастера рукоделия, в блогах, которые открыты для чтения, записей и комментариев, на интернет-форумах и фестивалях. Постоянной формой общения любителей того или иного вида рукоделия являются и интернет-журналы, в которых не только регулярно появляются интересующие рукодельниц статьи, но и проводятся в режиме онлайн мастер-классы, конкурсы и выставки работ с последующей возможностью их совместного обсуждения. Наконец, профессионалов и любителей привлекают видеокурсы, видеоуроки, интернет-конференции, которые проводятся в режиме онлайн и собирают многотысячную аудиторию. Подобные формы общения, не ограниченного расстоянием и государственными границами, значительно расширяют социальные контакты женщины, поскольку зачастую носят международный характер.

Как видим, рукоделие позволяет современной женщине реализовать свои творческие художественные устремления и открывает перед ней широкое поле активного участия в социальной жизни.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:

1. Рукоделие является особой средой созидания и общения, это мир традиций и творчества, который сегодня, как и во все времена, женщина строит, исходя из духовных потребностей в радости, добре и красоте.

2. В наши дни рукоделие выступает в видах и разновидностях, традиционных для того или иного этноса (включая ремесла, возрожденные после долгого периода забвения), а также в заимствованных из других культур. Наряду с этим возникают новые, неизвестные ранее виды художественного творчества, в том числе создаваемые на основе новых материалов и технологий. Их разнообразие обеспечивает женщине возможность выбора для приложения своих художественных устремлений и дает простор для творческой самореализации в соответствии с личными потребностями, склонностями и способностями.

3. Рукоделие в современном мире остается значимым и действенным средством социализации женщины независимо от ее национального, социокультурного, или возрастного статуса. Социализация личности осуществляется в результате контактов на основе общих интересов к де-

коратывно-прыкладному іскусству і рэалізуецца ў розных формах абшчэння: ў кругу сям'і ці падруг, арганізаванага ці неформальнага творчага аб'яднання, выставак хужожественных ремесел. Сярод новых эфектыўных форм сацыялізацыі – абшчэнне ў віртуальным прастранстве, асцвяляемае праз Інтэрнет.

4. У сувязі з парушэннем традыцыйнай сістэмы перадачы умений і навыкаў рукодेलія ў сям'е, павяляецца неабходнасць і сацыяльная значнасць падрыхтоўкі спецыялістаў, валодаючых сучаснымі метадыкамі і формамі педагогічнай дзейнасці, здольных к арганізацыі і развіццю жанскага любіцельскага творчэства ў абласці дэкаратывна-прыкладнага іскусства.

1. *Амерханова, З.* Традыцыйнае рукодэлеіе як сродства фарміравання культурнай ідэнтычнасці дэвочек ў этнакультурнай сярэду / З. Амерханова // *Pedagogical Journal*. – 2017. – Vol. 7. Is. 5A. – P. 50–55.

2. *Верещагіна, І.* Сацыяльна-культурная падтрымка хоббі як асобнай любіцельскай ініцыятывы : аўторэф. дыс. ... канд. пед. наук / І. Верещагіна ; Алт. гос. акад. культуры і іскусств. – Кемерова, 2008. – 20 с.

3. *Галеева, Л.* Сацыяльна-культурнае творчэства як абласць творчага самарэалізацыі асобы ў ўмовах досуга / Л. Галеева, Р. Гурханова // *Вестн. Казанскага гос. ун-та культуры і іскусств.* – 2013. – № 4. – С. 58–60.

4. *Денісова, Е.* Тэарэтычныя аспекты праблемы павозрастных асабнасцей самарэалізацыі асобы жаншыны / Е. Денісова, С. Ніколаева // *Концепт*. – 2015. – № 4. – С. 1–6.

5. *Давыдова, С.* Труд-рукодэлеіе [Электронны рэсурс] / С. Давыдова // *Энцыклапедыя Брокгауза і Ефрона*. – Рэжым дасупа: <http://www.enc-dic.com/brokgause/Trud-rukodelie-27915.html>. – Дата дасупа: 11.03.2018.

6. *Шабаліна, Н. М.* Методалагічныя праблемы тэрміналогіі дэкаратывна-прыкладнага іскусства / Н. М. Шабаліна // *Історычныя, філасофскія, палітычныя і юрыдычныя навукі, культуралогія і іскусствазнаўства. Вопросы тэорыі і практыкі* : в 4 ч. – 2011. – № 5 (11). – Ч. II. – С. 206–208.

7. *Салтыков, А.* Самое блізкае іскусство / А. Салтыков. – М. : Просвешчэнне, 1968. – 149 с.

8. *Соловьев, В.* Філасофія іскусства і літаратурная крытыка / В. Соловьев. – М. : Іскусство, 1991. – 701 с.

N. Yakonyuk

Needlework as a means of creative self-realization and socialization of the woman

Handwork as an effective means of creative self-realization of a woman is considered, the meaning of this concept, types and role in the development and strengthening of the historical and cultural tradition are revealed, the educational function of arts and crafts is emphasized.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 19.03.2018.