

Сомова Н.А. -магистрант

Уваров В.Д. -Профессор, д. искусствоведения

«Гжельский государственный университет»

**МАРИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ, ОРНАМЕНТИКИ И
СИМВОЛИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРУПП**

Аннотация: статья посвящена анализу изобразительного материала по марийскому народному костюму. В работе рассматриваются конструктивные особенности, орнаментальные системы, колористические решения и культурно-семантическое содержание традиционного костюма трёх территориальных групп марийского народа: луговых, горных и восточных мари. Особое внимание уделяется семиотическому значению орнаментов, символике цвета и роли головных уборов и украшений в костюмном комплексе. Описываются методы фотофиксации элементов костюма, обеспечивающие точную передачу деталей вышивки, техники исполнения и цветовой гаммы. Результаты исследования формируют визуальную базу для создания иллюстрированного издания, способствующего сохранению и популяризации марийской традиционной культуры.

Ключевые слова: марийский народный костюм; традиционная вышивка; орнаментальные мотивы; колористика костюма; фотофиксация этнографического материала; этническая идентичность; костюмные комплексы; этнографический дизайн; культурное наследие.

Somova N.A.- Master's student

Uvarov V.D. -Professor, Doctor of Arts

Gzhel State University

**THE MARI FOLK COSTUME AS A VISUAL SOURCE: ANALYSIS OF
STRUCTURE, ORNAMENTATION AND SYMBOLISM OF TERRITORIAL
GROUPS**

Abstract: The article is devoted to the analysis of visual material on the Mari folk costume as a source for designing an illustrated book. The paper examines the structural features, ornamental systems, colour solutions and cultural-semantic content of the traditional costume of three territorial groups of the Mari people: the Meadow Mari, the Hill Mari and the Eastern Mari. Particular attention is paid to the semiotic meaning of ornaments, the symbolism of colours and the role of headdresses and decorations in the costume ensemble. The article describes methods of photographing costume elements that ensure accurate representation of embroidery details, execution techniques and colour schemes. The research results form a visual database for creating an illustrated publication that contributes to the preservation and popularisation of Mari traditional culture.

Keywords: Mari folk costume; traditional embroidery; ornamental motifs; costume colouristics; photographic documentation of ethnographic material; ethnic identity; costume ensembles; ethnographic design; cultural heritage.

Марийский народный костюм представляет собой уникальную систему материальной культуры, отражающую многовековую историю финно-угорского народа, его мифологические представления, социальную структуру и эстетические идеалы. Изобразительный материал по марийскому костюму формирует визуальную основу для разработки дизайн-проекта иллюстрированной книги и требует систематического анализа с точки зрения конструктивных особенностей, орнаментальных систем, колористических решений и культурно-семантического содержания. Республика Марий Эл расположена в Поволжском регионе, и культура марийского народа исторически формировалась под влиянием природной среды, взаимодействия с соседними этносами и сохранения древних языческих традиций.

Этнографическая наука выделяет три основные территориальные группы марийского народа – луговые мари, горные мари и восточные мари, каждая из которых обладает собственной спецификой традиционного

костюма при сохранении общих типологических черт. Луговые мари, проживающие на левобережье Волги, создали наиболее богато декорированный вариант костюма с обильной вышивкой, использованием кораллов, бисера, монет и других украшений. Горные мари правобережья Волги отличаются более сдержанной декоративностью с преобладанием белого цвета в колористическом решении костюма и использованием специфических головных уборов. Восточные мари, проживающие на территории Башкортостана и Татарстана, демонстрируют влияние тюркских культур в конструкции и орнаментике костюма.

Конструктивные особенности женского марийского костюма определяются туникообразным покроем основных элементов – рубахи и распашного кафтана. Рубаха марийских женщин шьется из белого домотканого холста и отличается прямым силуэтом, длинными рукавами и богатой вышивкой на груди, плечах, рукавах и подоле. Композиция вышивки строго регламентирована традицией и следует определенным канонам размещения орнаментальных полос. Нагрудная вышивка представляет собой сложную композицию из геометрических и растительных мотивов, организованных в вертикальные или горизонтальные полосы. Вышивка на рукавах концентрируется в области плеча и манжет, создавая композиционные акценты. Подольная вышивка образует широкую орнаментальную кайму, завершающую вертикальную композицию костюма.

Распашной кафтан представляет собой центральный элемент марийского женского костюма, определяющий его визуальную выразительность и региональную специфику. Кафтан луговых мари шьется из белого холста и покрывается сплошной вышивкой красными нитями, создающей эффект красного распашного халата. Композиция вышивки на кафтане включает крупные розетки на спине, вертикальные орнаментальные полосы по бортам, горизонтальные каймы по подолу и сложные композиции на рукавах. Кафтан горных мари отличается меньшей насыщенностью

вышивкой и использованием синих тонов наряду с красными. Восточные мари создали оригинальный тип кафтана с яркой многоцветной вышивкой и влиянием тюркской орнаментики. Изобразительная фиксация кафтана требует съемки в различных ракурсах – фронтальном, для демонстрации общей композиции вышивки, и детальных фрагментов, выявляющих орнаментальные мотивы и технику исполнения.

Орнамент в марийской вышивке целесообразно рассматривать не как совокупность декоративных элементов, а как семиотический строй, где отдельные знаки связаны с мифологическими представлениями и защитно-обрядовым назначением костюма. В этой системе ромбы обычно соотносятся с замелей плодородием и женским началом, тогда как кресты отсылают к солярной символике. Иную структуру имеют розетки: их форма строиться по круговому принципу и нередко члениться внутри наподобие креста либо звезды. Водная змеиная и подземная образность чаще закрепляется через S-образные фигуры; близкие по ритму меандр и зигзаги также поддерживают представление о движении и переходе. Отдельную группу составляют треугольники, которые могут читаться как горы, деревья или стрелы.

Для марийской вышивки характерно преобладание счетных швов, благодаря которым орнаментальные формы получают плотное заполнение, а границы рисунка сохраняют ясность. Технически это достигается разными приемами. Роспись позволяет получать сходное изображение на лицевой и изнаночной сторонах ткани. Набор формирует узор через определенный счет нитей основы и потому особенно удобен там, где преобладают геометрические построения. Гладь, напротив применяется при необходимости закрыть нитью более крупные участки без просветов. Когда эти способы соединяются в одной работе, поверхность о высокой выучке мастерицы.

Колористическое решение марийского костюма основывается на сочетании белого цвета основы, красного цвета вышивки и дополнительных

акцентов черного, синего, зеленого и желтого цветов. Белый цвет холста символизирует чистоту, свет и связан с верхним миром. Красный цвет вышивки имеет множественную семантику – жизненная сила, кровь, огонь, защита от злых духов. Интенсивность красного варьируется от алого до темно-бордового в зависимости от способа окрашивания нитей. Черный цвет используется для контурирования орнаментов и создания графической четкости узоров. Синий цвет ассоциируется с небом и водой. Зеленый цвет связан с растительностью и плодородием. Желтый или оранжевый цвет символизирует солнце и золото. Современная фотофиксация должна обеспечить точную цветопередачу, поскольку цветовые решения являются важным компонентом визуальной идентичности марийского костюма.

Среди элементов женского костюма марийских наиболее заметной изменчивостью отличались головные уборы, причем различия особенно отчётливо проявлялись между локальными группами. У луговых мари бытовал высокий остроконечный «шарпан», поверхностью которого насыщалась вышивкой, бисером, монетами и перьями селезня. Для горных мари были характерны иные форма: полотенчатая «сорока» и жёсткая шапочка «такия». У восточных мари также существовали собственные варианты, обильно дополненные монетами, каури и бисерными подвесками. Такой убор служил не только украшением: по нему распознавались возраст, семейное положение и статус женщины, кроме того, ему придавали обрядово-охранительный смысл. При фиксации этого комплекса необходимы отдельные снимки декора, а также изображения самого предмета изолированно и в составе полного костюма.

Нагрудные и поясные украшения образовывали значимый пласт женского костюмного комплекса марийских, усиливая его зрительную насыщенность и добавляя звуковой эффект при движении. Нагрудник «яга» изготавливался как составная конструкция на тканой основе, к которой прикреплялись монеты, бисер, каури и металлические элементы. Пояс имел

не одну функцию: с его помощью закрепляли части одежды, одновременно связывая его с защитой символикой и с членением силуэта. Для изготовления применяли ткачество на дощечках или бердечке; использовали нити нескольких цветов, за счёт чего получали более сложный узор. Концы поясов нередко завершались костями, бисером и раковинами. Фото фиксация должна включать общие кадры, показывающие место украшений в ансамбле, и крупные планы, по которым различимы материалы, техника исполнения и орнамент.

Мужской марийский костюм более скромнее в декоративном отношении, но обладает характерными чертами, связанными с традиционной эстетикой и практическими потребностями. Основу составляет туникообразная рубаха из белого или серого холста с вышивкой на груди, вороте и подоле, штаны, пояс и верхняя одежда [35, с. 89]. Вышивка на мужской рубахе более сдержанна по сравнению с женской, но следует тем же орнаментальным принципам. Пояс мужского костюма выполнял важную функциональную и символическую роль, к нему подвешивались нож, кошелек, огниво. Верхняя одежда – кафтан или шуба – шилась из домотканого сукна или овчины.

Современное бытование марийского народного костюма характеризуется его трансформацией из повседневной одежды в символ этнической идентичности, используемый в сценических выступлениях фольклорных коллективов, на национальных праздниках и в музейных экспозициях. Центры традиционной культуры Республики Марий Эл осуществляют работу по сохранению технологий изготовления костюма, обучению вышивке и популяризации марийской традиционной одежды. Современные мастерицы создают как реконструкции исторических образцов, так и адаптации традиционного костюма к современным условиям, что расширяет изобразительный материал для проектирования издания.

Таким образом, изобразительный материал по марийскому народному костюму представляет собой богатейший источник визуальной информации, включающий конструктивные особенности кроя, сложные орнаментальные системы, выразительные колористические решения и разнообразие костюмных комплексов различных территориальных групп и социальных категорий. Систематическая фотофиксация всех элементов костюма, от целостных комплексов до мельчайших деталей вышивки, обеспечивает достоверность и полноту репрезентации марийской традиционной культуры.

Использованные источники:

1. Голубева, И.А. Психология восприятия цвета в графическом дизайне / И.А. Голубева. – СПб.: Издательство СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2024. – 210 с.
2. Киселев, А.В. Технологии полиграфического производства / А.В. Киселев. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2024. – 320 с.
3. Молчанова, Н.В. Традиционный костюм финно-угорских народов / Н.В. Молчанова. – Саранск: Издательство Мордовского университета, 2023. – 280 с.
4. Смирнов, А.А. Визуализация культурного наследия / А.А. Смирнов. – М.: Издательство «Наука», 2025. – 190 с.
5. Черневич, Е.В. Композиционные принципы книжного дизайна / Е.В. Черневич // Дизайн. Материалы. Технология. – 2025. – №2. – С. 67-81.
6. Баранова, И.И. Орнамент в традиционном костюме / И.И. Баранова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2024. – №2. – С. 134-148.
7. Зайцева, Л.М. Цветовая символика в традиционном костюме / Л.М. Зайцева // Народное искусство. – 2023. – №4. – С. 112-125.
8. Харитонов, М.С. Взаимодействие с типографией / М.С. Харитонов. – М.: Издательство «Университетская книга», 2025. – 140 с.

9. Центр традиционной культуры Республики Марий Эл [Электронный ресурс]. – URL: <http://cultmari.ru> (дата обращения: 28.03.2026).