

9. Official page of the Universum gallery URL: <https://www.instagram.com/galleryuniversum/> (accessed: 09.01.2020).

10. Official website of the Universum gallery URL: https://www.asu.ru/structure/faculties/art_dep/news/calendar/32919/ (accessed: 20.01.2020).

УДК 7:646.43:658.512.2

*Ю.А. Квашнина, магистрант искусствоведения
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

*Д.А. Сердюкова, старший преподаватель кафедры истории
искусства, костюма и текстиля
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛКИ КАК КУЛЬТУРНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА

Рассматривается история возникновения и развития вышивки. Основное внимание авторы сосредоточили на взаимосвязи современных и традиционных техник вышивки. Обосновано, что развивающиеся в настоящее время современные формы вышивки на основе новых материалов и технологий используют наиболее эффективные и исторически оправданные способы и направления в работе.

Ключевые слова: вышивка, традиционная вышивка, костюм, техника вышивки, рукоделие.

Yu.A. Kvashnina, Master of Arts (Altai State University, Barnaul)

D.A. Serdyukova, senior lecturer of the Department History of Art, Costume and Textile (Altai State University, Barnaul)

TRADITIONAL DECORATIVE FINISHES AS A CULTURAL AND CREATIVE HERITAGE IN THE ARTISTIC DESIGN OF A COSTUME

The article discusses the history and development of embroidery. The authors focused on the relationship between modern and traditional embroidery techniques. It is proved that currently developing modern forms of embroidery based on new materials and technologies, use the most effective and historically justified ways, directions in the work.

Keywords: embroidery, traditional embroidery, costume, embroidery technique, needlework.

Вышивка – это один из самых древних видов орнаментации ткани у славян. Произведения художественного шитья высоко ценились в Древней Руси. Их тщательно хранили и передавали от поколения к поколению. Со времени принятия христианства на Руси вышивка стала областью женского труда и творчества, в то время как у народов Азии и Закавказья вышивали в основном мужчины.

Официально считается, история вышивки началась в Китае, именно там были обнаружены первые предметы одежды из шелка, украшенные мелкими стежками из золотых и серебряных нитей. Находки датированы V в. до н. э. и сохранились до наших дней, что говорит о высоком качестве материала и вложенного труда. Именно китайская вышивка оказала существенное влияние на становление этого вида рукоделия в Японии, Византии и позже в других европейских странах. В России, а именно на Алтае, были найдены предметы одежды, расшитые камнями и бусинами, датированные первым веком до нашей эры. Это говорит о том, что становление вышивки в истории проходило параллельно в разных уголках земного шара. Некоторые источники утверждают, что во времена Владимира Мономаха уже была создана первая школа вышивальщиц на базе Андреевского монастыря.

В пользу того, что богато расшитая одежда и различные предметы обихода появились именно в Азии, свидетельствуют и записи древних историков о войнах Александра Македонского с персами. Это было важным этапом в развитии вышивки. Именно у них молодой завоеватель впервые увидел расшитые золотом шатры и приказал своим мастерам изготовить ему такие же. Воины Александра Македонского поражались тому, с каким мастерством были затканы диковинными птицами и цветами одежды знатных персидских царей и индийских раджей, с которыми они встречались во время своих походов. Когда Александр Македонский одержал победу над Дарием, он взял с собой его шатер, расшитый сложным узором. Затем он заказал себе плащ у рукодельниц с Кипра.

Русская вышивка имеет очень глубокие корни. На территории Древней Руси этим видом рукоделия в совершенстве владели все женщины независимо от возраста и положения в обществе. В этом нет ничего удивительного: русская природа, поражающая своей красотой, непредсказуемостью и разнообразием, — вот лучший воспитатель художественного вкуса. Нельзя жить в России и не уметь ценить по достоинству великолепие ее необъятных просторов — бескрайних степей, непроходимых лесов, бурных рек и завораживающих, пугающих болот. Однако не только стремление к отображению красот природы послужило распространению вышивки среди русичей. В основе этого вида рукоделия, а в особенности вышивки крестом, лежат обычаи и обряды нашего народа. Крест для русского человека всегда был символом защиты, способным оградить от воздействия нечистой силы, дурного глаза и прочих неприятностей. В стремлении защитить себя и своих близких от бед и напастей мастерицы вооружались иглами и превращали обычную материю в художественное произведение, достойное восхищения. В ходе археологических исследований на территории расположения государства Древней Руси были обнаружены вышитые полотна, создание которых датируется IX–XII вв. Это указывает, что уже в то время русское вышивальное искусство не только существовало, но и находилось на высоком уровне развития. Во времена господства язычества русичи, как правило, украшали полотенца, простыни, покрывала, скатерти и другие предметы быта. Также широко была распространена отделка вышивкой одежды. Наиболее популярными являлись вышитые головные уборы, сарафаны и рубахи. Особое место в то время отводилось символической вышивке: вещи, используемые при проведении различных ритуалов, обязательно украшались шитьем.

Русская вышивка имеет свои национальные особенности, она отличается от вышивок других народов. Большую роль в ней играют геоме-

трический орнамент и геометризированные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, а также барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – символ тепла, жизни, женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны. Расположение узора и приёмы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую шили из прямых кусков ткани. Швы выполняли по счёту нитей ткани, их называли счётными. Такими швами легко украшать оплечья, концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ передника, низ одежды. Вышивку располагали вдоль соединительных швов. В вышивках «свободных», по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера.

Вышивки различных регионов Российской империи имеют специфические особенности в технике и технологии исполнения, в применении различных материалов: вышивки южных районов (Черниговской, Полтавской, Подольской) отличались обилием роскошных цветов, выполненных разноцветным нитями шелка; вышивки центральных губерний (Московской, Владимирской, Пензенской, Тамбовской, Калужской, Тульской, Рязанской, Воронежской) выполнялись техниками вышивки смешанного типа. Во Владимирской губернии преобладала белая гладь-вая вышивка, цветная гладь, владимирские верхошвы, русская гладь с накладными «сетками», «стягами», «узелками», «дырочками», листиками и др.; отличительной особенностью вышивки Орловской губернии являлось вышивание в технике «строчка по полотну» на батисте, шелке, холсте; художественная вышивка Олонецкой губернии отличалась совершенно своеобразными вышивками: техникой выполнения строчкой по сетке, золотым шитьем и тамбурным швом; вышивки по холсту Крестецкого уезда Новгородской области состояли из изящных строчечных розеток и ромбов; вышивка Тверской губернии, Торжка отличалась изготовлением великолепных золотошвейных изделий; вышивка Вятской губернии отличалась тем, что техника исполнения – «строчка по сетке», «двусторонняя гладь»; вышивка Нижегородской губернии отличалась приемами гипюрной строчечной вышивки; художественная вышивка Подольской губернии, выполнялась золотом, серебром и шелком, техника напоминала «русскую гладь» и называлась «мороз»; вышивка Воронежской губернии выполнялась шелком бледных тонов по тонкой суровой холстине, вышитой шелком и серебром [1].

Самые распространённые приёмы северной вышивки – крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитьё, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всего узоры выполнялись красными нит-

ками по белому фону или белыми по красному. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Квадратики и полоски внутри крупных фигур птицы – павы, барса или дерева вышивались синей, жёлтой и тёмно-красной шерстью.

Произведения народных художественных промыслов имеют неограниченный спрос как в нашей стране, так и за рубежом.

Традиционная вышивка – это источник познания этнической истории и культуры народа и их эволюции во времени.

Приёмы вышивания, узоры, их цветовое воплощение совершенствовались из поколения в поколение. Постепенно отбиралось всё лучшее, создавались неповторимые образы вышивок с характерными чертами.

Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций, отточенностью профессиональных приёмов выполнения. Каждое вышитое изделие отвечает своему практическому назначению.

К началу XIX в. искусство вышивки достигло невероятных высот. Из-под иглы мастериц выходили подлинные шедевры. Конечно, на это уходило огромное количество не только времени, но и сил. Коммерсанты-изобретатели не обходили вниманием такое нужное и прибыльное дело, они отлично понимали, что это настоящее «золотое дно». С этого времени ведёт отсчет история возникновения машинной вышивки, тоже уже довольно богатая. Многие стремились облегчить процесс создания рисунка на полотне, придумывая различные устройства. Известно, что самая первая машинная вышивка увидела свет только в 1821 г., это произошло во Франции. Об этом устройстве известно очень мало. На смену ему быстро пришла новая модель, созданная в 1854 г. конструктором Гейльманом. С этого момента стала появляться вышивка фабричного производства.

В России 80-е гг. прошлого века были известны такие вышивальные производства: фабрика «Крестецкая строчка», художественная фабрика и строчевышивальные фабрики в Городце, Лыскове, Борске, Арзамасе, Чкаловске, строчевышивальное объединение «Рязанские узоры», фабрика «Труженица», фабрика «Кадомский вениз», фабрика «Художественная вышивка», мастерская; Александровская строчевышивальная фабрика «Квалифицированный труд», фабрика в Торжке «Имени 8 Марта» и «Строчевышивка» в Калинин; орловская фабрика «Восход»; фабрика «Заонежская вышивка» [2, с. 200–229].

Среди множества видов вышивки различают художественную, машинную и ручную. Последняя имеет великое множество подвидов. Вы-

шивают и гладью, и крестиком (известно много их разновидностей), гладью, лентами, бисером. Также вышивают синелью, полукрестом, т.е. гобеленовым шитьём, шелком, золотыми нитями, изонитью, орловским списом. Различают отдельный способ вышивки, который называют аппликацией. А еще известна объемная вышивка [3].

Народная вышивка постоянно давала богатейший выразительный и технологический материал модельерам и дизайнерам одежды. Для выполнения оригинальной одежды всегда применялись дорогие материалы: бархат, шелк, золотые и серебряные нити, низанный жемчуг, драгоценные камни. В настоящее время их заменяют имитациями. Подобные ткани и декоративные нити используются при выполнении золотного шитья, которое украшало праздничный или торжественный костюм.

Работы многих современных модельеров свидетельствуют о том, что художественная вышивка никогда не выходила из моды. Модные вещи с вышивкой можно увидеть не только в коллекциях в этническом стиле. Замысловатые орнаменты и изысканная графика, по мнению дизайнеров, позволяют уйти от скучности образа и его простоты. Свою любовь к вышивке в работах на подиуме демонстрируют такие величайшие представители индустрии моды, как Dolce&Gabbana, Alberta Ferretti, Balmain и Gucci. Растительные и винтажные узоры эффектно дополняют благородные ткани. Модные вышивки на одежде могут быть созданы из самых разнообразных материалов. Для этого используют золотые, серебряные, разноцветные нити, драгоценные и декоративные камни, искусственный и натуральный жемчуг, ленты, кружева, стеклярус.

В данный момент развиваются новые формы вышивки, так как появляются новые материалы и технологии, применяются более эффективные и исторически оправданные направления в искусстве художественной вышивки, возрастает уровень мастерства. Применение новых материалов дает возможность выполнять оригинальные высокохудожественные произведения искусства, отличающиеся новизной и особой декоративностью, и позволяет существенно разнообразить внешний вид изделий, придав им дополнительную выразительность, что позволяет сохранить актуальность художественной вышивки в современных условиях. Художественная вышивка не теряет своей популярности, а наоборот, становится более распространенной и привлекательной для современных людей.

В Высшей школе народных искусств занимаются возрождением и сохранением традиционного народного творчества, в том числе ху-

дожественной вышивки. В данный момент это единственный в России и в мире институт, где студенты получают высшее образование в сфере художественной вышивки, занимаются конструированием и проектированием коллекций современной одежды, воплощают свои проекты в материале, изучают все существующие виды и техники вышивки, участвуют в конкурсах, выставках, дефиле и т.д.; создают уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, которые экспонируются в России и за рубежом. Студенты занимаются реновацией, реконструируют и копируют изделия декоративно-прикладного искусства, опираясь на исторические данные, где описываются технологические особенности выполнения той или иной техники художественной вышивки.

В Высшей школе народных искусств мастерство передается новым поколениям мастериц, сохраняя традиции орнамента изделий быта, народных и городских костюмов и технологические приемы народной вышивки. В своей выпускной квалификационной работе студент может выбрать технику вышивки, усовершенствовать формы, стилизовать и трансформировать орнамент, разработать свой, подобрать материал: ткань, нити и фурнитуру, соответствующие задумке, и воплотить свой дипломный проект в материале [4, 5].

Сегодня вышивка – это не просто ремесло. Это высокое искусство, которое помогает развить терпение, усидчивость, культивировать и совершенствовать творческие способности. Вышивание – процесс сложный и трудоемкий, требующий от художни-



*Модели коллекции
Dolce&Gabbana
весна-лето 2020*

ка внимательности, концентрации, сосредоточенности и постоянного совершенствования своего уровня мастерства.

Сохраняя традиции, передавая навыки и особенности из поколения в поколение, художественная вышивка развивается и в наши дни. Изучение видов вышивки и ее применение в современном костюме приобретает популярность и особую актуальность, так как привносит в современный костюм индивидуальность.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Носань Т.М. Содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников-мастеров : дис. ... канд. пед. наук наук. СПб., 2012.
2. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры (товароведение и организация торговли). М. : Высш. шк.,1990. С. 200 — 229.
3. Маркуцкая С.Э. Ручная вышивка: учеб. пособие. М. : Академия, 2004. 160 с.
4. Дурасов Г.П., Яковлева Г.А. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. М. : Советская Россия, 1990. 316 с.
5. Шабельская Н.П. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье // Вопросы реставрации / под ред. Игоря Грабаря. М., 1926. С. 113–124.

BIBLIOGRAPHY

1. Nosan T. M. Content and methods of professional training of technology of artistic embroidery of future artists-masters: dis. ... kand. PED. nauk nauk. SPb., 2012.
2. Bardina R. A. Products of folk art crafts and Souvenirs (commodity science and trade organization). Moscow : Higher school,1990. Pp. 200-229.
3. Markutskaya S. E. Hand embroidery: ucheb, manual for SPO. M.: Academy, 2004. 160 p.
4. Durasov G. P., Yakovleva G. A. Pictorial motifs in Russian folk embroidery. Moscow: Soviet Russia, 1990. 316 p.
5. Shabelskaya N. P. Materials and techniques in ancient Russian sewing // Questions of restoration / ed. Igor Grabar, Moscow, 1926, Pp. 113-124