

Камнева С.Ю., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой «Профессиональные дисциплины». Московский филиал Высшей школы народных искусств (академия), makarova050672@yandex.ru

Kamneva S. Yu., candidate of pedagogical Sciences, head. Department the Department of professional disciplines. Moscow branch of the Higher school of folk arts (Academy), makarova050672@yandex.ru

**Технологические и художественные направления
в современном искусстве художественной вышивки
Technological and artistic trends in contemporary art of artistic
embroidery**

Аннотация. Статья посвящена анализу возможности применения различных видов вышивки в современном искусстве художественной вышивки. Основное внимание в статье уделено современным техникам вышивки. Показывается, что в настоящее время развиваются современные формы вышивки на основе новых материалов и технологий, используются наиболее эффективные способы и направления в работе, повышается уровень профессионального мастерства. Описываются возможности реализации принципов сочетания традиционных и современных технологий.

Ключевые слова: Художественная вышивка, технология, техники вышивки, традиционное прикладное искусство

Abstract: The article is devoted to the possibility of using different types of embroidery in the modern art of artistic embroidery. The main attention is paid to modern embroidery techniques. It is shown that modern forms of embroidery on the basis of new materials and technologies are currently developing, the most effective ways and directions are used in the work, the level of professional skill is increasing. Possibilities of realization of the principles of a combination of traditional and modern technologies are described.

Keywords: Art embroidery, technology, embroidery techniques, traditional applied art

Русская художественная вышивка – уникальное явление искусства, имеющее давние и прочные традиции. Своеобразие русской вышивки не только в художественных особенностях (в разнообразии и содержательности сюжетов, редкостной красочности, декоративности, изящности), но и в технологической специфике [5].

Искусная вышивка придавала женскому костюму необычайную нарядность. Вышивку всегда отличала композиционная цельность, органическая слитность с общим ансамблем костюма. Вышивка подчеркивала его конструкцию, гармонично сочетаясь с другими видами отделки: узорными тканями, кружевами и полосами цветного материала.

Старинная вышивка необычайно разнообразна как по построению всего орнамента в целом, так и по трактовке его отдельных элементов. Народной вышивке присуща исключительная законченность, гармония пропорций, красота и выразительность очертаний отдельных фигур.

Художественная вышивка всегда была связана с материалом, формой, и назначением декорированной ею вещи, придавала костюму индивидуальность и украшала его. Во все времена вышивка являлась предметом роскоши. Художественная вышивка всегда была связана с модой. В наши дни развиваются современные формы вышивки с использованием новых материалов и технологий, используются исторически оправданные и наиболее эффективные способы и направления в работе.

В украшении одежды вышивками особенно ярко проявляется фантазия, вкус, творческие способности и высокое искусство мастериц. Художественная вышивка является хранительницей древнейших и глубочайших художественных образов и мотивов русского искусства.

Многочисленные способы вышивки придают ткани узорное строение и фактуру, ткань превращается в узорчатую поверхность, а искусство вышивки требует внимания и усидчивости, терпения и трудолюбия.

В каждой местности существуют свои особые характерные узоры и своеобразные приемы технического исполнения, свои исторически обусловленные местные традиции. Также вышивки разных районов отличаются по выбору материала, по характеру орнамента, по стилистическим композиционным особенностям.

М.А. Некрасова, которая посвятила свои исследования проблемам и вопросам существования народного искусства и вышивке, считает: «Культура народного художественного промысла генетически восходит к местной традиции края. Ее сохраняет и развивает коллектив на основе творческого метода варьирования и художественных принципов народного искусства, импровизациях на их основе» [3, с. 61].

Художественная вышивка всегда считалась уникальным ручным трудом, который представляет собой одно из самых распространённых направлений традиционного прикладного искусства, её возникновение и историческое бытование началось с XV века, в более чем тридцати регионов России. К ним относятся Тверская, Новгородская, Нижегородская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Смоленская и другие области.

При этом в одном регионе возможно наличие нескольких центров художественной вышивки, различных по технологии, композиционному и колористическому решению.

Художественная вышивка всегда делилась на *народную* и *городскую*. Городская вышивка постоянно менялась под влиянием моды, приходившей с Запада. Народная вышивка была связана с обычаями и традициями. С XVIII в. она входит в жизнь всех слоев населения, становится одним из основных занятий крестьянских девушек. С появлением знатных сословий приемам городской вышивки стали обучать в школах при монастырях. В них молодые девушки (в том числе знатного происхождения) обучались мастерству вышивки шелком, золотыми и серебряными нитями на основе лицевого шитья [2].

Городская вышивка выполнялась на дорогих или тонких тканях: шелке, бархате, батисте, маркизете шелковыми или золотными нитками. Она зависела от веяний моды, чаще всего приходившей из Западной Европы. Городская вышивка украшала предметы церковного и государственного обихода: иконы, облачение церковных служителей, знамена, погоны и т.д. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали богатую, из шелка и бархата, одежду царей и бояр.

Прекрасные коллекции художественной вышивки хранятся в Государственном историческом музее, Оружейной палате, Троице-Сергиевой лавре, Государственном музее этнографии в Санкт-Петербурге, в различных краеведческих музеях. По сохранившимся образцам можно судить насколько разнообразны и оригинальны были вышивки, которые включали почти все существующие современные приемы художественной вышивки.

Художественная ценность искусства вышивания особенно высоко стояла в тех местностях, где вышивка издавна стала ремеслом. Крестецко-валдайская вышивка, характерная для Крестецкого района Новгородской области с ажурными узорами с оригинальными разработками удивляют тонкостью работы и напоминают морозные узоры на стеклах окон. В Ивановской области изготавливают тончайшую белую строчку и тонкую белую гладь. Владимирские вышивки издавна славятся техникой белой глади и владимирским швом. Рязанские, Калужские вышивки (особенно тарусские) издавна отличаются техникой цветной перевити (вышивали, в том числе и яркой цветной шерстью). В Тверской области известен своими золотошвейными работами г. Торжок.

В узорном вышивании основным признаком, определяющим характер вышивки, служит связь применяемой техники со структурой материала:

1. вышивание по счету нитей материала
2. вышивание по свободному контуру рисунка
3. комбинированное вышивание, в котором сочетаются оба предыдущих приема.

Все швы, используемые в вышивке, делятся на два класса – *глухие* – при выполнении которых цельность ткани не нарушается и *сквозные (строчевые)*, где ткань вырезается, либо нити ткани выдергиваются в одном или двух направлениях [7].

Глухие могут быть *счетными*, выполненными по счету нитей или *свободными*, выполненными по предварительно нанесенному на ткань рисунку.

Счетные вышивки делятся на строчевые, для выполнения которых ткань должна быть предварительно разрежена, и собственно вышивки, украшающие ткань по поверхности.

Строчевых швов и вышивок насчитывается огромное количество – это и мережки, и белая строчка, и цветная перевить, и различные гипюры, стяги и много других; к счетным вышивкам – «крест», «роспись», различные виды глади - простая счетная, бранки, «наборы», «атласники» и многие другие.

К *свободным вышивкам* относятся тамбурные швы, «ришелье», белая гладь; к вышивкам, в которых соединяются свободный, рисуемый от руки контур и швы счетные – «орловский спис», «владимирский верхшов», «вологодский шов по письму», «олонецкое шитье» и другие» [1].

Технология исполнения художественной вышивки и виды ручной вышивки взаимосвязаны с техническими приемами, используемыми в традиционных центрах народных художественных промыслов.

Многообразие форм и образов, необычность композиционных решений, богатство традиций, цветовая гармония, красочность, изящество и неповторимость орнамента и декора характерны для современной ручной вышивки. Без изучения традиций невозможно развитие современного искусства.

Вышитые изделия можно разделить по выполнению швов в структуре материала; характеру вышивального мотива; видам швов и технологий; географическому происхождению вышивки и их предназначения.

Вышивки различных регионов России имеют специфические особенности в технике и технологии исполнения, в применении различных материалов: так вышивки южных районов отличаются обилием роскошных цветов, выполненных разноцветным нитями шелка; вышивки центральных губерний (Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Воронежской) выполнялись техниками вышивки смешанного типа. Во Владимирской области преобладает белая гладьевая вышивка, цветная гладь, владимирские верхшвы, русская гладь с накладными «сетками», «стягами», «узелками», «дырочками», листиками и др.; отличительной особенностью вышивки Орловской губернии являлось вышивание в технике «Орловский спис»; художественная вышивка северных областей отличается совершенно своеобразными вышивками: техникой выполнения строчкой по сетке; вышивки Новгородской области отличаются изящными легчайшими строчевыми швами; вышивка Тверской области, г. Торжка отличается изготовлением великолепных золотошвейных изделий; вышивка Нижегородской области отличается приемами строчевого гипюра и т.д. [4]. По структуре вышивка бывает:

строчевая— делается по подготовленной сетке, которая получается в результате продергивания нитей ткани в двух направлениях; строчевой узор образуется в ее структуре, например, мережки, перевить, гипюр и т.д.;

глухая — вышивка по ткани, например, наборы, полукрест, гладь.

По характеру вышивального мотива, видам швов вышивка бывает: счетная — рисунок выполняется по счету нитей, например роспись, крестик, счетная гладь;

свободная — рисунок выполняется по свободному контуру, например, гладьевые, тамбурный, стебельчатый.

По внешнему виду вышивка бывает: *односторонняя* — вышивальный мотив заполняется только на лицевой стороне материала; например, односторонняя гладь, тамбурный и стебельчатый швы;

двусторонняя - вышивальный мотив выглядит одинаково как на лицевой стороне материала, так и на изнаночной, например роспись, двусторонняя гладь.

По технологии вышивка бывает: *ручная* - выполняется ручными швами; *машинная* - выполняется на швейно-вышивальном полуавтомате или автомате.

По назначению: *соединяющая, маскировочная* - соединяет детали изделия; *закрепляющая* - закрепляет края изделия; *украшающая* - декоративная.

По происхождению вышивка бывает:

северная — преобладание строчевой и глухой счетной вышивки белого цвета с включением вышивки цветными нитями;

среднерусской полосы — преобладание цветной глухой вышивки [1].

Технические приемы народной вышивки очень разнообразны. В зависимости от того, как накладывается стежок на ткань, так называется и вышивка: *бранки, наборы, полукрест, крест, гладь, мережка, строчка* и др.

Узоры, как технические приемы вышивки, переходили из поколения в поколение, повторялись, изменялись и пополнялись новыми современными мотивами.

Художественная вышивка в украшении ткани занимает особое место — декорированная ею вещь приобретает художественную ценность.

Все изделия, отделанные вышивкой, должны отвечать современным утилитарным и эстетическим требованиям – быть удобными, модными, уникальными, красивыми и выразительными.

Многие предметы декоративно-прикладного искусства выпускают предприятия народных художественных промыслов, оснащенные современной техникой, что позволяет тиражировать эти предметы. Рабочие лишь механически повторяют исходный образец, созданный художником. Кроме того, на этих предприятиях изделия создаются и ручным творческим трудом мастера на основе художественных традиций. Именно от квалификации и вдохновения мастера зависят художественный уровень и качество изделия.

Спросу вышитых изделий на рынке товаров и услуг способствуют их большой ассортимент, мода, а также уникальность и многообразие вышивальных приемов. Особую актуальность приобретает умение отделять вышивкой швейные, трикотажные и кожаные изделия.

Современные дизайнеры рекомендуют декорировать вышивкой как одежду, так и обувь. Костюмы и платья из льна украшают различными мережками и счетными строчевыми гипюрами; вечернюю одежду из шелка и бархата — вышивкой цветной гладью и золотным шитьем с использованием жемчуга и бисера; пальто и верхнюю одежду – цветной гладью или Владимирскими верхошвами.

Красота и уникальность вышитого изделия состоят в его эстетической значимости, что выражается в правильном композиционном расположении вышитых мотивов, выборе цветовой гаммы и используемых материалов.

В каждом виде вышивки есть богатейшие возможности для создания вещей, обладающих значительными эстетическими ценностями.

Современная вышивка восприняла лучшие традиции народной вышивки прошлого. С течением времени менялась жизнь и потребности. В XX веке большое развитие получили строчевышивальные промыслы, имеющие свои особенности шитья. Вышивались покрывала, накидки и шторы с крестецкой и ивановской строчкой, тончайшие украшенные белой гладью изделия Мстеры, яркие декоративные скатерти, дорожки, полотенца тарусских и рязанских мастериц, нижегородские платки и торжокские золотошвейные изделия. В настоящее время украшают занавесы, скатерти, диванные подушки, покрывала, накидки, женское и детское платье, блузки.

Исследуя огромный запас форм народного костюма, его конструкции и декоративное оформление, на существующих предприятиях народных художественных промыслов России продолжают развиваться традиции украшения современной одежды вышивкой.

Процесс подготовки специалистов в области художественной вышивки динамично меняется в соответствии с требованиями современной моды рынка и общественного вкуса. Но основной задачей остается сохранение и развитие уникального вида декоративно-прикладного искусства – художественная вышивка. Приобщение молодежи к истокам художественного ремесла соответствует задачи обеспечивать вклад в общее состояние современного традиционно-прикладного искусства России, что дает возможность уникальному промыслу выйти за границы производства изделий с художественной вышивкой.

Выпускники Высшей школы народных искусств работают индивидуально как художники, разрабатывая и исполняя уникальные по своим художественным достоинствам и техническому выполнению изделия традиционно-прикладного искусства. Обучаясь по профилю художественной вышивки, студенты приобретают умения проектировать и моделировать коллекции современной модной одежды и орнаментировать их уникальными техниками вышивки, выполнять разнообразные вышивальные технологии и применять в практической деятельности приобретенные теоретические знания. Они моделируют уникальные коллекции и ансамбли одежды, которые поражают духовной наполненностью и художественным совершенством, высочайший уровень мастерства вышитых произведений красноречиво демонстрирует богатство народных традиций, их художественную уникальность. Они несут в себе источник вдохновения, помогающий рождаться новым произведениям. Важное место в структуре обучения в Московском филиале Высшей школы народных искусств, при подготовке специалистов по художественной вышивке занимает такой элемент познания как практическое применение уже ранее полученных знаний, умений и

навыков. Совершенное владение различными видами вышивки открывает безграничные возможности выполнения в материале более сложных изделий с вышивкой по индивидуальным проектам. У каждой из техник вышивки свое исполнение, особые черты, придающие неповторимость и уникальность орнаментальным формам. Так изучая историю и традиции, перед студентами открываются безграничные возможности при воплощении своих собственных творческих замыслов. Характерной чертой вышитых изделий является то, что они в основном выполняются вручную, из природных материалов. Высшая школа народных искусств ставит своей целью подготовку высококвалифицированного специалиста в области традиционного прикладного искусства, способного не только творчески мыслить, но и в совершенстве выражать свои замыслы в материале. Студенты получают, таким образом, возможность изучить различные техники вышивки, в том числе и исчезающие, что позволит им в дальнейшем применить полученные знания для выполнения высокохудожественных произведений, сохраняющих и развивающих традиции художественной вышивки в современном культурном пространстве.

Современный художник декоративно-прикладного искусства должен быть мастером, способным создавать изделия своими руками, владеть современными технологиями, знать основы проектирования.

В настоящее время развиваются современные формы вышивки на основе новых материалов и технологий, используются наиболее эффективные и исторически оправданные способы, и направления в работе, повышается уровень мастерства. В наши дни вышивка широко применяется для украшения одежды и предметов домашнего обихода.

Литература

1. Маркуцкая Софья Эдуардовна. Ручная вышивка: учеб. пособие для СПО (гриф) / Маркуцкая Софья Эдуардовна ; Маркуцкая С.Э. - М : Академия, 2004. – 160 с.
2. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 224 с.
3. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры /М.А. Некрасова – М.: Изобраз. искусство, 1983. – 345 с.
4. Носань Т.М. Содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников-мастеров: диссертация ... кандидата педагогических наук наук: 13.00.08. – СПб., 2012.
5. Симакова, И. Л. Традиции русской народной вышивки в современных художественных промыслах: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.07. – Москва, 1999. – 28 с.: ил.
6. Стасов В.В. Русский народный орнамент: Шитье, ткани, кружево. Вып.1. – СПб., 1872. – 129 с.
7. Шабельская Н. П. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье / Н. П. Шабельская // Вопросы реставрации: Сб. центр. Гос. рестав. мастерских / Под ред. Игоря Грабаря. – М., 1926. С. 113-124.