

Камнева С.Ю. кандидат педагогических наук, зав. кафедрой профессиональных дисциплин, Московский филиал Высшей школы народных искусств (академии), makarova050672@yandex.ru

Kamneva S.Yu., candidate of pedagogical sciences, head of the Department of Professional Disciplines of the Moscow branch of Higher School of Folk Arts (Academy)

Швецова О.В. преподаватель кафедры профессиональных дисциплин, Московский филиал Высшей школы народных искусств (академии)

Shvetsova O.V., teacher of the Department of Professional Disciplines of Higher School of Folk Arts (Academy)

Виды вышивки и ее применение в современном костюме

Types of embroidery and its use in modern costume

Аннотация: Статья посвящена анализу возможности применения различных видов вышивки в современном костюме. 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, направления в работе. Доказано, что это способствует повышению уровня профессионального мастерства ее исполнителей.

Annotation: The article is devoted to the analysis of the possibility of using different types of embroidery in a modern suit. The authors focused on the relationship between modern and traditional embroidery techniques. It is proved that currently developing modern forms of embroidery on the basis of new materials and technologies, use the most effective and historically justified ways, directions in the work. It is proved that it helps to improve the level of professional skills of its performers.

Ключевые слова: Русская художественная вышивка, костюм, техники вышивки, рукоделие, профессиональное мастерство

Keywords: Russian artistic embroidery, costume, embroidery techniques, needlework, professional skills

С давних времен вышивка применяется для украшения одежды, головных уборов, полотенец, подзоров. В каждой местности существуют свои характерные узоры и своеобразные приемы технического исполнения, исторически обусловленные местные традиции. Многие виды традиционной вышивки привлекают внимание не только своими красочными и причудливыми узорами, техника их исполнения также необычна интересна.

По построению орнамента, его трактовке художественная вышивка разнообразна. Вышивке свойственна исключительная гармония, нарядность, композиционная цельность и органическое единство с ансамблем костюма, красота и выразительность очертаний отдельных элементов. Рубашка,

передник, головной убор, украшенные ею, составляли единый красочный комплект.

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 временем принятия христианства на Руси вышивка стала областью женского труда и творчества, в то время как у народов Азии и Закавказья вышивали в основном мужчины [3].

Слово «вышить» состоит из двух частей – приставка «вы» и корень «шить». Если свериться со словарем современного русского языка, можно увидеть, что приставка «вы» обозначает движение изнутри наружу. Можно предположить, что слово «вышить» обозначало движение нити изнутри наружу с помощью иглы. «Шить», значит соединять, скреплять нитью края кусков раскроенной ткани, которую использовали при изготовлении одежды, нить, соединяясь с тканью, образует на ее поверхности узоры – вышивку.

Древнее слово «рукоделие», означающее «делание руками» является синонимом вышивания. В украшении быта вышитыми изделиями особенно ярко проявляется фантазия, вкус, творческие способности и высокое профессиональное мастерство русских девушек. Самые талантливые из них пользовались большим уважением и известностью.

Русская крестьянская вышивка – исключительное художественное явление, открытие которого во второй половине XIX века сыграло большую роль как в укреплении национального самосознания русского народа, так и в истории русской культуры. Осваивая истоки национальной культуры, передовая общественность того времени предприняла значительные усилия по сбору, изучению и осмыслинию памятников культуры, среди которых вышивка привлекала своей уникальной художественной выразительностью и загадочной символикой [2].

Если принять все виды народных художественных промыслов за 100%, то наибольшая доля (по числу занимающихся данным видом промысла, а значит, и по объему выпускаемых изделий и практической значимости самого направления) приходится на художественную вышивку (30%), затем следуют художественная резьба и роспись дерева (25%), художественная роспись ткани (15%), ткачество и ковроткачество (15%), ювелирное искусство (10%), кружевоплетение (5%) и т.д. [3].

Следует подчеркнуть, что богатство и своеобразие орнаментальных построений, разнообразие технологических приемов и разнообразный колорит особенно подчеркивают особенности и высокую культуру художественной вышивки.

Возникновение и историческое бытование художественной вышивки началось в XV веке, в более чем тридцати регионах России (Тверской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Владимирской). При этом в одном регионе возникло нескольких центров, различных по технологии, композиционному и колористическому решению. Узоры, как технические

приемы вышивки, переходят из поколения в поколение, повторяются, видоизменяются и пополняются новыми современными мотивами. Художественная вышивка в украшении ткани занимает особое место – декорированная ею вещь приобретает художественную ценность.

Технические приемы художественной вышивки очень разнообразны. Вышивки делят на две группы: швы, выполняемые по счету нитей, и швы, которые выполняются по предварительно нанесенному рисунку на ткань. Можно разделить их на строчевые, выполняемые по выдернутым в определенном порядке нитям на ткани и на глухие швы, выполняемые на цельной ткани.

Приемам и техникам вышивки обучали в учебных заведениях при монастырях. В дальнейшем мастерские для вышивания появились в каждом боярском и зажиточном крестьянском домах, в богатых домах торговых людей. Во главе мастерской стояла хозяйка дома, которая, в большинстве случаев, сама была искусной вышивальщицей.

Городская вышивка выполнялась на дорогих или тонких тканях: шелке, бархате, батисте, маркизете шелковыми или золотыми нитками. Вышивка украшала предметы государственного и церковного обихода: иконы, облачение служителей церкви, знамена, погоны, одежду бояр и царских особ, сшитую из бархата, парчи и шелка с использованием серебряных и золотых нитей, полудрагоценных и драгоценных камней и жемчуга. По сохранившимся образцам в коллекциях музеев (Государственном историческом музее, Оружейной палате, Троице-Сергиевой лавре, Государственном музее этнографии и краеведческих музеях) можно судить насколько разнообразны и оригинальны были вышивки, которые включали почти все существующие приемы.

Вышивки различных регионов России 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 гладьевая вышивка, цветная гладь, владимирские верховы, русская гладь с накладными «сетками», «стягами», «узелками», «дыроками», 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, золотным шитьем и тамбурным швом; вышивки по холstu Крестецкого уезда Новгородской области состояли из изящных строчек розеток и ромбов; вышивка Тверской губернии, г. Торжка отличалась изготовлением великолепных золотошвейных изделий; вышивка Вятской губернии отличалась тем, что

техника исполнения была «строчка по сетке», «двусторонняя гладь»; вышивка Нижегородской губернии отличалась приемами гипюрной строчевой 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 сурою холстине, вышитой шелком и серебром [4].

В восьмидесятые годы 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», Мстерская строчевышивальная фабрика; Александровская строчевышивальная фабрика «Квалифицированный труд», фабрика в Торжке «Имени 8 Марта» и «Строчевышивка» в Калинине; Орловская фабрика «Восход»; Карелия–фабрика «Заонежская вышивка» [1, с. 200-229].

В XX веке большое развитие получили строчевышивальные промыслы, имеющие свои особенности шитья. Вышивались покрывала, накидки и шторы с крестецкой и ивановской строчкой, батистовые платочки украшались ювелирной белой мстерской гладью, декорировались цветной перевитью скатерти и полотенца, платки, шали и различные аксессуары украшали золотым шитьем. Многие из фабрик в настоящее время, к сожалению, закрыты. Некоторые преобразованы в индивидуальные предприятия, а количество сотрудников сокращено до минимума. Однако в Крестецком районе Новгородской области и сейчас выполняется вышивка с ажурными узорами и оригинальными строчевыми разделками, удивляющими тонкостью работы и напоминающими морозные узоры (фабрика-музей «Крестецкая строчка»). Ассортимент изделий расширился, создаются предметы интерьера и костюма с уникальной техникой вышивки. В Ивановской области вышивают тончайшую белую строчку и миниатюрную белую гладь. Владимирский район, как и прежде, славится техникой белой мстерской глади и владимирским верхом, а г. Торжок Тверской области – золотым шитьем. Рязанские, Калужские вышивки и в наши дни исполняют техникой цветной перевити, учитывая современные модные тенденции.

В настоящее время ассортимент изделий расширился, вышивкой декорируют занавесы, скатерти, декоративные подушки, покрывала, накидки-кейпы, вечерние платья, блузки, джинсовую одежду и др.

На данном этапе развиваются новые формы вышивки на основе современных материалов и технологий, используются наиболее эффективные и исторически оправданные способы, направления в работе, повышается уровень мастерства. Техники художественной вышивки дополняют друг друга. Так белую и цветную гладь можно совместить с ажурной техникой «Кадомский вениз», со строчевыми и декоративными сетками и стягами.

Гладьевыми формами соединяют две абсолютно разные по цвету или фактуре ткани. Цветную гладь можно выполнять металлизированными нитями, имитируя золотное шитье по карте. Тамбурный шов используют вместо стебельчатого или совместно с ним.

Для вышивания используют новые современные ткани и нити. Помимо шелка, мулине и шерсти – применяют люрекс, вискозу, мохер, благодаря чему, создается нужный эффект: блеск, объем и т.д. Например, создать объемный рельеф можно благодаря шерстяным ниткам, при этом вышивка получается эффектнее. Кроме вышеперечисленных нитей, сейчас используют и металлизированные нити, имитируя золотное шитье. Интерес к гладьевым видам вышивки, как и ко многим другим техникам вышивки возрастает. Гладьевые швы, например, всегда выглядят довольно ярко и декоративно, что позволяет создавать исключительно оригинальные незабываемые орнаменты, в том числе и объемные (по фетру или по новому материалу: Пена Puffy, которая помогает достигнуть при вышивании объемного трехмерного 3D эффекта).

В XXI веке вышивальщицы используют различные материалы: шелковые, парчовые, атласные, бархатные, замшевые и кожаные ткани, муар и тафту, металлизированные нити: крученые, сканые, с люрексной обмоткой, в катушках и пасмах. Выбор оттенков ниток огромен, главное подобрать интересный колорит и выполнить оригинальный узор на любом предмете одежды. Появляются новые технологии изготовления нитей, появляются новые ткани, совершенствуются технологии выполнения того или иного вида вышивки, меняется орнамент и рисунок вышивки уже звучит современно и по-новому. Формы цветов и животных, используемых в орнаментике художественной вышивки, всячески изменяются, трансформируются, но все, же остаются узнаваемыми. Им придается форма, подходящая используемой технике. Предпочтение отдается натуральным материалам. Появляются модные тенденции в декоре современной одежды, которые используют знаменитые дизайнеры и дома мод. Например, такие известные модельеры как: Dolce&Gabbana, Christian Dior, Alberta Feretti, Chloe, Valentino, Lorenzo Serafini, молодой индийский

Рис. 1. Фрагмент выпускной квалификационной работы МФ ВШНИ. Техника «Золотое шитье».

Рис. 2. Модель Rahul Mishra

дизайнер – Rahul Mishra. В основном в декоре моделей используется машинная вышивка. Ручная вышивка заключается в оформлении орнамента стразами, пайетками и другими материалами.

Рис. 3. Модели Marchesa Notte

В журналах можно встретить современную одежду, расшитую традиционными вышивальными техниками и имитацию других традиционных швов. К примеру, такие модели представлены в журналах Showdetails, VOGUE, Collezione, FashionFocus и др.

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 распространенным и привлекательным для современных людей.

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

Рис. 4. Фрагмент выпускной квалификационной работы МФ ВШНИ. Техника «Соединение тканей гладью с венизом»

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 мастерниц, сохраняя традиции орнаментации 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.

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 художника 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.

Литература

1. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры (товароведение и организация торговли). – М.: Высш.шк., 1990. – С. 200-229.
2. Дурасов Г.П., Яковлева Г.А. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. – М.: Советская Россия, 1990. – 316 с/
3. Маркуцкая С.Э. Ручная вышивка: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2004. – 160 с/

Рис. 5. Фрагмент выпускной квалификационной работы МФ ВШНИ. Техника «Гладь металлизированными нитями»

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. Шабельская Н.П. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье // Вопросы реставрации: Сб. центр. Гос. реставраторских мастерских / под ред. Игоря Грабаря. – М., 1926. – С. 113-124.