

Камнева С.Ю., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой «Профессиональные дисциплины» Института традиционного прикладного искусства Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), e-mail: info@itpi-mf.ru

Kamneva S.Yu., candidate of pedagogical sciences, head of Department of "Professional Disciplines" of the Institute of traditional applied art Moscow branch of the Graduate School of Folk Arts (Academy), e-mail: info@itpi-mf.ru

**Художественные направления и технологические особенности техник художественной вышивки XVI - XIX веков за рубежом
Art directions and technological features technician of an art embroidery of the XVI-XIX centuries abroad**

Аннотация. Статья посвящена истории традиционной вышивки европейских стран и ее стилистических особенностей. Основное внимание в статье уделено анализу техник выполнения художественной вышивки XVII–XIX веков. Описываются возможности реализации принципов сочетания традиционных и новых технологий в современной вышивке. Акцент в статье ставится на исследование техник традиционных вышивок в разных странах, существующих аналогов, особенностей и различий в зависимости от мест бытования.

Abstract: Article is devoted history of a traditional embroidery of the European countries and its stylistic features. The main attention in article is paid to the analysis the technician of performance of an art embroidery of the XVII-XIX centuries. Possibilities of realization of the principles of a combination of traditional and new technologies in a modern embroidery are described. The accent in article is put on a research the technician of traditional embroideries in the different countries, the existing analogs, features and distinctions depending on places of existing.

Ключевые слова: художественная вышивка, технологические особенности, техники вышивки, ремесло, декоративно-прикладное искусство, золотное шитье, белая гладь, декор, мода, кружево.

Keywords: art embroidery, technological features, technicians of an embroidery, arts and crafts, gold embroidery, white surface, decor, fashion, lace.

Вышивка, как вид декоративно-прикладного искусства, существует уже не одно тысячелетие. С давних времен люди украшали одежду и домашний текстиль разнообразными видами вышивок.

Виртуозное мастерство исполнения вышивки с разнообразным использованием материалов и техник можно увидеть, например, в церковном костюме: головные уборы – митры, детали для украшения далматик; в светском костюме: юбки, воротники, шляпки, сумочки, носовые платки, веера, мужские жилеты и камзолы; и в декоре интерьера: обивка для мебели, декоративные панно, подушки, скатерти и вышитые картины. Все эти

произведения экспонируются в Российских музеях и дают представление об основных стилистических этапах развития искусства художественной вышивки, в том числе в Италии, Франции, Германии и др.

В «Энциклопедии, или толковом словаре наук, искусств и ремесел» (глава «Искусство вышивальщика») Дени Дидро собрал и систематизировал достижения искусства вышивки, передаваемые от мастера к мастеру, и от мастера – ученику. Вышивальщики-профессионалы приравнивались к художникам «высокого искусства». Это выразительное и трудоемкое ремесло выполняли мужчины. От мастера-исполнителя требовалось безупречное качество выполнения, хороший вкус и безукоризненное владение техническими приемами – эти навыки и передавались из поколения в поколение. Профессия художника по вышивке была очень престижной. «Известно, что профессиональные мастера наравне с живописцами были приписаны к гильдии Св. Луки. Некоторые из них жили при монастырях и аббатствах, занимаясь производством вышитых изделий, предназначенных для украшения одежд духовенства и интерьеров церквей. Светской вышивкой помимо цеховых мастеров занимались и придворные вышивальщики» [5, с. 5].

В XVI веке появились сборники с орнаментами вышивок, и девушки получили возможность заниматься вышивкой в домашних условиях. В XVIII веке вышивание стало модным занятием. Узоры вышивок для декора платьев можно было заказать в модных лавках. В XIX веке уже наблюдается расцвет белошвейных работ. Материалы, которые использовали для вышивок, были разнообразны: ткань, кожа, тюль, шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные, льняные, серебряные и золоченые нитки. Украшали вышивку бисером, жемчугом, блестками, цветными стеклами и драгоценными камнями. В XVI веке широко использовалась аппликация: вырезанную ткань накладывали на другую, создавая контраст фактур и цвета, например, бархат и атлас. Также большое распространение получила техника «золотного шитья». «Наивысших высот вышивальщики этого времени достигли в технике «оттененное золото». Другая популярная в XVI веке техника – вышивка по филе (тонкой плетеной сетке) льняными однотонными нитями – отличалась монохромной трактовкой узоров» [5, с. 6].

В XVII столетии была популярна техника золотного шитья и «Живопись иглой» – шелковая гладьевая вышивка. В XVIII веке Лионская мануфактура во Франции начала выпускать узорные шелковые ткани, служившие основой для вышивок. В XIX веке появились новые материалы: шелковые ленты, шерсть (гарус), сугаж, канва и металлический бисер. В индустрии моды стали популярны фигурные медальоны и заготовки деталей узоров, которые использовались для отделки платьев. Шерстяные нити использовали совместно со стеклярусом. Особо популярны были ажурные вышивки и техника белой глади на батистовых платках, воротниках и шалях. Вышивка развивалась в русле декоративных стилей Западной Европы и, имея разнообразные технические возможности, быстрее реагировала на изменения стилей.

Вышивку всегда высоко ценили, но в XIX веке, благодаря усилиям коллекционеров, осознали еще и ее историческую ценность, когда образцы вышивок стали попадать из частных коллекций в музеи.

В XVI веке в моде был венецианский бархат, а вышивка дополняла красоту этой ткани. Одежда расшивалась золотом, шелком, жемчугом и камнями. Была особенно популярна техника вышивки – аппликация. «Украшение костюмов правителей и придворных во многих странах было вызвано желанием утвердить свой престиж в глазах общества и даже проявлением политических амбиций. В XV–XVI вв. ведущую роль в формировании общественного художественного сознания играла Италия. Врожденное чувство красоты позволяло итальянцам острее проявлять желание украсить себя и свое окружение». [5, с. 11].

В XVI веке в вышивке появился термин «шов гольбейн», означающий технику мелкого стежка, именно потому, что вышитые сорочки чаще всего встречались на портретах персонажей кисти прославленного немецкого художника Ганса Гольбейна младшего [5]. В XVII веке платья царствующих особ, особенно в Германии, были целиком расшиты золотом, ткань или кожу плотно покрывала вышивка, а на испанских костюмах из-за обилия драгоценных камней, жемчуга и вышивки трудно даже было различить ткань.

Во второй половине XVII века законодателем моды в области вышивки стала Франция. Особо популярна была рельефная вышивка золотом на парче и шелке с использованием жемчуга, драгоценных камней и лент.

В XVIII веке Лионская мануфактура производила узорные шелковые ткани в больших количествах. Вышивка лишь оттеняла эти фактурные ткани. В это время появилась имитация драгоценных камней блестками, цветными стеклами и др., и вышивка становится доступнее для широких слоев населения. По бархату делали аппликацию кружевом и тюлем, по атласу вышивали синелью и металлическими нитями. Из числа технических приемов во Франции в XVIII веке отдавалось предпочтение таким техникам, как гладь и тамбурный шов. В Германии и Англии в это же время была популярна вышивка преимущественно на льняной ткани нитями в технике белой глади узелковым швом и ажурными техниками с различной фактурой и в различной комбинации технических приемов. Вышивали также гладью шелковыми лентами, золочеными нитями, бисером в прикреп и настилом. Вышитые подобным образом изделия хранятся в коллекции Музея Альберта и Виктории в Лондоне и в Музее прикладного искусства в Гамбурге [5]. Вышивание гладью шелковыми лентами в настоящее время очень популярно.

В начале XIX века во Франции парадная одежда и униформа вышивались золотом и серебром. Например, вышивка, которую исполнял А.-Ф.-А. Пико на коронационном костюме Наполеона I обошлась в 16000 франков. Во Франции особо популярна была вышивка золочеными нитями в технике золотного шитья с применением канители, блесок и бити, уложенных в прикреп, а также вышивка металлизированными нитями гладью, тамбурным, стебельчатым, узелковым швами и тесьмой [4].

В XIX веке Поль Пуаре соединил простой фасон платья с богатством отделки и ввел моду на все восточное, расшитое блестками и бисером. «В одежде конца XIX – начала XX века вышивка использовалась особенно широко. Дамские платья покрывались изысканными узорами, выложенными блестками и шелковыми нитями. В вечерних туалетах вышивальщицы особенно часто использовали вышивку стеклярусом, стеклянным и металлическим бисером, искусственным жемчугом» [5, с. 14]. Особенно модно было украшать вышивкой черным стеклярусом по черному бархату или тюлю. В основном использовали такие техники вышивки, которые подчеркивали выразительность и пластичность линии.

Не менее важную роль вышивка играла в декоре церковного костюма. Дорогие ткани украшали вышивкой золотыми и серебряными нитями, жемчугом и драгоценными камнями. Подобная техника вышивки называлась «оттененное золото». Основой вышивки служили холщевые ткани, сверху покрытые золочеными нитями, прикреп делали шелком. От плотности заполнения возникал нужный оттенок цвета. Золоченое шитье служило фоном, а изображение вышивалось шелком в технике лицевого шитья. В Германии существовала техника узорного золоченого шитья. Основой вышивки могла служить тюль, украшалась она в основном аппликацией кружевом и блестками в прикреп.

В XVI веке во Франции и Италии вышивали по филейной сетке льняными нитями. В Генуе был известен художник Перино дель Вага, по рисункам которого приглашенные мастера вышивки из Венеции и Милана создавали предметы для декоративного убранства интерьеров. Итальянские художники работали и для французских королей. Во второй половине XVI века во Франции была создана школа художников-орнаменталистов, которые занимались созданием проектов вышивок. Панно расшивались золотом, серебром и шелком. Особо были популярны вышитые портреты и различные картины [4].

В XVII веке небывалого расцвета достигла декоративная вышивка гобеленовым швом, которая выполнялась шерстяными и шелковыми нитями и добавляла роскошь отделке. В Италии вышивали на льняной ткани по прорези рельефным швом, или итальянским крестом и «швом гольбейн» или по шелковой ткани рельефным петельным и стебельчатым швами, золочеными нитями в технике настила в прикреп. «Для вышивок этого времени характерно обильное использование дорогих материалов. Предпочтение отдавали золоту и серебру, дополняя их драгоценными камнями и жемчугом. Следуя принципам стиля барокко, вышивальщицы воспроизводили усложненные орнаментальные узоры, прибегая к сочетанию разнообразных техник, особенно рельефных, подчеркивающих сложность форм и динамичность композиций. Этой же цели служило сочетание различных фактур и контрастных цветовых пятен» [5, с. 71].

В XVII веке становится популярным растительный орнамент с передачей материальности цветным шелком в технике «гладь». Фон и рисунок

создавались вышивкой. Уложенные узорными швами золотые и серебряные нити создавали еще большие цветовые эффекты. Вышитые шелком орнаменты были окружены золотом.

В XVIII Франция занимала ведущее положение в развитии художественных ремесел и стала оказывать влияние на другие страны. Орнаментальное творчество сильно воздействовало на развитие декоративной вышивки. Гладь выполняли крученым шелком, а тамбурный шов – синелью. Рельефные техники вышивки сменились плоским шитьем тонкими нитями и мелкими стежками. Золотые нити теперь лишь дополняли шелковую вышивку. Акцентировали вышивку черным цветом, синель стали использовать в сочетании с блестящим атласом. В Германии на льнобатисте вышивали крестом, плоским швом, атласники исполняли шелковыми и металлическими нитями, бусины и бисер укладывались в прикреп. Ажурную вышивку также выполняли на льняной ткани шелковыми, льняными и шерстяными нитями плоским швом и в технике вышивки «по выдергу».

В XIX веке вышивкой декорировали покрывала, портьеры и скатерти, ширмы и бювары (папки для бумаг). Катины вышивали шелковыми нитями с добавлением шерстяных нитей и металлического бисера. Популярен был «полукрест» и «двусторонняя гладь». Модными считались изделия, целиком вышитые бисером.

В эпоху модерна декоративные панно, портьеры, мебельные обивки и скатерти гармонировали с остальными предметами интерьера. Вышивка имела ярко выраженный декоративный характер. Следует отметить, что в Европе вышитые изделия появились еще в XII веке, в эпоху крестовых походов. Окна стали занавешивать шторами, а стены украшать коврами. В Россию некоторые виды вышивки перекочевали только во времена Петра I, когда страна начала перенимать быт и культуру развитой на тот момент Европы.

Девочки и девушки из аристократических европейских семейств того времени обучались искусству вышивки с юных лет. Вышивка была очень популярна. Стены домов украшали вышитые картины, вышивкой декорировали не только одежду, но и мебель, ковры, подушки и шторы.

В Западной Европе ремесло вышивания имело особую организацию и являлось привилегией мужчин. Золотное шитье и секреты мастерства строго хранили, и золотошвей передавали их из поколения в поколение. Профессиональные вышивальщицы были создателями парадного дворцового стиля, воплощающего высокие художественные традиции времени. Вышивание роскошных цветов и пейзажей *petit point* считалось модным занятием придворных дам в стильных салонах Вены времен императрицы Марии Терезии [4]. Западноевропейская вышивка из собрания Государственного Эрмитажа, «являя собой зримое воплощение духовных ценностей прошедших эпох, доподлинно свидетельствует о процветании этого вида прикладного искусства во многих странах на протяжении четырех столетий – с XVI до начала XX века. Так же, как живопись или скульптура,

эти роскошные бытовые вещи отражают вкусы времени и особенности стилей, вызывая восхищение высоким художественным уровнем исполнения» [4, с. 9].

В Европе середины XVII века была распространена ажурно-прорезная техника вышивки – ришелье. Однако в разных странах были свои вариации: *Хардангер* в Норвегии; *Толедская* в Испании (характерной особенностью этой техники вышивки является гладь, выполняемая по сетке); *Ришелье* во Франции; *Швальмская* в Германии. Характерными чертами вышивки были: белый цвет, сочетание гладкой поверхности ткани с выпуклой гладью и ажурными бридами – стежки с навивом, соединяющие края вырезанных участков. Похожие техники вышивки были распространены и в Дании, и в Голландии, напоминали кружево и назывались *Хедебо*. В Шотландии подобная вышивка называлась *Эйрширской*.

Техника Хардангер являлась разновидностью счетной ажурной вышивки, для выполнения используются ткани с равномерным полотняным переплетением. Выполнение счетной глади происходит «блоками по четыре», используются и другие виды вышивальных швов. Строчевая сетка является основой вышивки Хардангер. Хардангер применяется как традиционный элемент декора одежды (фартук в норвежском национальном и свадебном женском костюме bunad). В XIX столетии вышивка применялась в украшении домашнего текстиля – скатертей, салфеток, полотенец, занавесей.

Первая по времени возникновения из рассматриваемых техник вышивки – Швальмская, которая впервые упоминается в XVII веке. Возникла же она в местечке Швальм в Гессене. На старинных образцах швальмской вышивки начала XVII века изображались, в основном, растительные, и реже - зооморфные мотивы (колокольчики, птицы, тюльпаны и др.). Некоторые ее черты можно сравнить со счетной строчевой вышивкой.

Швальмская вышивка выполнялась на ткани белого цвета белыми нитями. Чем тоньше была ткань, тем красивее и изящнее была вышивка. Швальмской вышивкой декорировали одежду: рукава, манжеты и передники, а также постельное белье – наволочки и простыни. Орнамент имел симметричное построение и заключал в себе некое семантическое значение. Мастера старались заполнить вышивкой как можно больше площади ткани. Для высшего сословия существовал аналог швальмской вышивки – «рококо», или белая Дрезденская вышивка, которая выполнялась на тканях высшего качества (муслин, батист) дорогими нитями.

Швальмская вышивка в некоторой степени напоминает русскую технику «Белая гладь», но основой являются все же декоративные сетки и стяги, и северную технику – «Олонецкое шитье». Отличие состоит в том, что в русской технике вышивания сетка заполняет фон между узором, а в немецкой применяется минимум сетки, – она, в основном, заполняет центральные формы внутри всевозможными строчевыми разделками и может рассматриваться только как часть орнамента.

Мода на украшение постельного белья пришла из Северной Германии. Все декоративные элементы постельного белья украшались ажурными орнаментами: растительными, зооморфными и даже жанровыми. Во всех знатных домах европейских государств была распространена подобная мода, чуть позже появившаяся и в России.

В Италии XVII века была распространена вышивка на полотне шелковыми нитями двойным итальянским крестом и «швом гольбейн», или «*punto scritto*». Узор выполнялся в основном красным цветом, нити клались довольно разреженно и напоминали штрихи гравюры, что придавало рисунку легкость и прозрачность [4]. В России есть схожая техника «Роспись», или «полукрест». Также итальянские мастерицы вышивали на льняных тканях по прорези и рельефным швом белым по белому. Мелкие розетки заключались в ромбы из ажурных сеток, такие же мотивы заполняли и обратную сторону. Сочетание ажурных техник с рельефной вышивкой давало своеобразный эффект игры света и тени в монохромной вышивке [5].

И в Италии, и во Франции была распространена техника вышивки «живопись иглой» (тенева гладь) – вышивка гладью и настилом в прикреп шелковыми нитями по шелковой ткани (в России есть аналог – художественная гладь с вливанием тонов). А также аппликация бархатом и шелковой тканью сочеталась с вышивкой шелковыми, золочеными и серебряными нитями, шнуром и канителью в прикреп, плоским швом, счетными стежками, швом в раскол и рельефным настилом. Вышивка дополнялась стебельчатым швом и выполнялась в технике золотного узорного шитья. Контраст фактуры и цвета делал эту вышивку чрезвычайно декоративной.

Цветы носили стилизованный характер, но при этом были легко узнаваемы. Цветовая гамма вышивок конца XVI – начала XVII вв. была характерна для декоративной вышивки эпохи Ренессанса [4].

Во Франции XVI века была распространена вышивка по филейной сетке. В ней преобладал геометрический орнамент. Композиции вышивки по филе можно найти в орнаментальных сборниках художников XVI века [5].

Вышивка Сэмплер была распространена по всем европейским странам, и в каждой из них она имела оригинальный вид узора, например, во Франции это был квадратный орнамент, вышивался крестиком на ткани муслин.

Одним из известных видов французской вышивки является вышивка под названием «Рококо», которая была особенно популярна в XVIII веке. В основе выполнения лежит особый стежок – рококо, что в переводе с французского означает «завиток». Такая вышивка отличалась особой миниатюрностью и изяществом. Узор этой вышивки составляют цветочные мотивы, чаще букеты из роз с листьями по краям. В настоящее время вышивка «Рококо» также достаточно распространена, ею декорируют не только одежду и аксессуары, но и детали интерьера. Сегодня известны различные группы узелковых швов – рококо, спиральный, жемчужный,

армянский, китайский, португальский, коралловый и один из самых распространенных – стежок с навивом.

Очень популярна сейчас Люневильская вышивка. Она выполняется в технике «тамбурного шва». Слово «tambour» переводится с французского, как «барабан», так как при выполнении этой вышивки требуется хорошо натянутая ткань. Этот вид вышивки возник в начале XIX века. Владелец Люневиля, герцог Лорренский, основал в своем городе гильдию вышивальщиц. Но только спустя более полувека возник тот стиль вышивки, который известен в настоящее время. Он-то и получил имя города. Основой вышивки был тамбурный шов, благодаря чему мастерицы могли заполнять большие площади. Позднее был изобретен и особый инструмент – «люневильский крючок». Он представлял собой шило, на конце которого был небольшой крючок. Одной из характерных особенностей такой вышивки является то, что работа ведется с изнанки.

В настоящее время люневильская вышивка активно используется в домах высокой моды как в России, так и за рубежом. Вышивка декорируется камнями, пайетками, бисером и т.д. Люневильская вышивка также применяется при декоре брошей из бисера и пайеток.

В Берлине была популярна Берлинская вышивка. Особенностью ее стала поэтапность: отдельно вышивались квадратики с узорами; а затем вышивальщицы самостоятельно могли подобрать нити для вышивки и их цвета на свой вкус, т.е. с помощью цвета один и тот же узор мог выглядеть по-разному.

Виды и техники возникали не только благодаря фантазии художников, но и спросу на то, что пользуется популярностью, а соответственно, модно.

Английская вышивка чрезвычайно разнообразна, она оказала некоторое влияние и на русские техники вышивки. Если их сравнить, то можно увидеть схожие детали и технологии выполнения.

Техника *Английская белая гладь*. В России существует схожая техника «*Мстёрская белая гладь*». Вышивка гладью разнообразна по технике исполнения, расцветкам, привлекает красотой многочисленных узоров. Белой гладью раньше, чем любой какой-либо другой техникой вышивки, стали передаваться растительные мотивы природы, сюжетные сценки и т.д. Богатство растительных форм орнамента, их реалистическая трактовка, органическая связь всей композиции составляют одно из существенных декоративных достоинств белой глади. Растительный орнамент пользуется большой популярностью как у мстёрских, так и у западноевропейских вышивальщиц. Орнамент гладевой вышивки разнообразен, отличается тончайшей разработкой мельчайших деталей. Основной прием – двусторонняя гладь с плотно прилегающими стежками, как с лицевой, так и с изнаночной стороны ткани [11].

Вышивка белой гладью позволяет с большой выразительностью передать каждую форму узора. Основным приемом этого вида – наложение стежков тесными рядами по форме узора, дающее гладкую поверхность; отсюда и

самое название – гладь. Наложением стежков в несколько рядов один на другой достигается рельефность узора, лепка формы. Различные виды ажурных сеток, мелких деталей в виде зернышек, кружочков, узелков, стягивание ткани по определенному рисунку (стяги) обогащают и разнообразят вышивки гладью.

Белой гладью чаще всего вышивается растительный орнамент и монограммы. Вышивку дополняли ажурными сетками и различными дополнительными швами, например, узелками, мережками, декоративными или строчевыми сетками, стягами и др.

В допетровский период у любой одетой в боярский костюм женщины в руках был вышитый шелком, а иногда и золотыми нитками, платочек. В XVIII веке распространилась мода на вышитые гладью нарядные мужские камзолы. В XIX веке белой гладью украшалось свадебное приданое девушки – подвенечное платье, постельные принадлежности, а цветной гладью – кисейные платья, пологи, платочки.

Во второй половине XIX века вышивка белой гладью распространилась во многих странах: во Франции, Англии, Германии, Бельгии, Швейцарии. В орнаментах использовали различные растительные мотивы из веток, прорезных листьев и ажурных дырочек, обшитых гладью. Особо популярна такая вышивка была в Англии, хотя, по предположениям, возникла она в Восточной Европе в XVI веке.

В настоящее время белая гладь популярна в разных странах, особенно в Великобритании и России, и применяется в различных стилях одежды. Гладью украшают женскую одежду, мужские рубашки, дорожки, скатерти, салфетки, занавеси и т.п. [3].

Английское шитье, или, по-другому, английская белая работа (гладь) – «Broderie Angliss» или «whitework» – вышивка, состоящая почти из одних дырочек. Это шитье выполняется швами «кордоне» и «фестончатым краем». Орнамент вышивки достаточно своеобразен, но техника схожа с французской техникой ришелье.

Шитье «Ренессанс» имеет большое сходство с венецианским, но исполнение менее сложное. Контуры рисунка вначале прометываются. Затем выполняются фестончатый швом одинаковой ширины, кроме наружных фестонов, которые должны быть немного шире. Цветы и листья украшались маленьким пико (фестонированное пико и маленькое пико почтовым швом – полукруглые формы, выполненные петельным швом).

Следует отметить, что ажурная вышивка ришелье похожа на предыдущие, разница в том, что все бриды украшены маленькими пико. Вышивка, в основном, выполнялась белым по белому и использовалась для отделки платьев.

Одна из самых изящных техник ажурной вышивки – венецианское шитье, получила свое название от венецианских кружев. Эта техника вышивки очень похожа на кружево и раньше считалась копией с него. Фестоны этой вышивки очень рельефны за счет проложенной нити (нитей) под поперечными

стежками. После того, как выполнялись наружные края и броды, материя между формами вырезалась. Внутри форм выполняли различные элементы гладью. Венецианское шитье – прошивка применялось для отделки скатертей, наволочек, простынь и т.д. Для работы бралась ткань с полотняным переплетением. Вышивка выполнялась хлопчатобумажными нитями или тонкими эльзасскими.

Пикейное шитье – род вышивки, которая выполняется по довольно толстой ткани. Контуры вышивки обшиваются шнуром или швом кордоне (гладьевым валиком), а фигуры расшиваются различными швами (атласники, воздушные петли, шнур вприкреп). «Известно, что вышивка появилась и утвердилась как вид искусства даже раньше ткачества. Ее развитие привело к созданию ажурных композиций, а в дальнейшем и к отделению кружевных вставок от ткани. Из игольного кружева, которое очень трудоемко, по-видимому, и возникла техника кружевоплетения» [12, с. 276].

В Италии процветал необычный и самобытный способ кружевоплетения. Знаменитая в Венеции техника «*Ретичелла*» (Ретицелла) стала продолжением вышивки ришелье. Она считается одним из самых старинных итальянских кружев, имеющим большое сходство со строчевыми видами вышивки. Это кружево иголкой, вся работа состоит из петельных стежков, сгруппированных различным образом. Специфика кружева прослеживается и в русской технике художественной вышивки «Сновочные мотивы», перенявшей у итальянской техники некоторые элементы заполнения сетки.

В Италии можно было встретить очень мелкое и требующее огромного терпения кружево по мелкой сетки, именуемое «*Бурано*». Но данная техника не стала популярной за пределами Венеции, и на Руси нет ее аналогов. В настоящее время она вернулась в виде вышивки по фатину, что часто используется современными модельерами.

В Италии XVI века была известна вышивка «по выдергу», которая выполнялась на льняной ткани шелковыми нитями швом «Гольбеин» или «*punto scritto*». Сетка являлась фоном, нити полотна выдергивались через одну и обвивались цветным шелком, чаще малиновым, что придавало фону ажурность. Схожая вышивка существует и в России. Эта северная вышивка «Олонское шитье», где контур обшивается тамбурным швом, а фон представляет собой обвитую сетку.

В Италии искусство вышивки было хорошо развито. Например, один из ярких примеров – техника «Барджелло». По исполнению она схожа с привычной для нас счетной гладью и отличается расположением стежков на ткани. Если в российской счетной глади преобладает один цвет, то палитра «Барджелло» не ограничена. Большое влияние на вышивку оказало кружевоплетение. Изящные и дорогие изделия кружевниц начали вытеснять вышивку. Купцы уже не возили ее в том количестве, в каком требовалось кружево. Особенно оно пользовалось популярностью у представителей высшего света многих стран, в том числе России. Характерный рисунок

вышивки барджелло (факельная вышивка) допускает как более плавные, так и остроугольные формы.

Мотивы вышивки выполняются в форме квадрата с делением по диагонали на четыре части, в каждой части направление стежков смещается на 90°. Использовались узоры в технике барджелло в отделке домашнего текстиля: покрывал, мебельных тканей, настенных панно, панелей и ширм, абажуров и декоративных подушек, а также для изготовления оригинальных сувениров и аксессуаров. В XVII веке появились очень красивые кружева с бридами, так называемый, венецианский гипюр.

«В XVIII веке модными были кружева с сеткообразным фоном: аласонские, аржантанские и др. В XIX веке большое распространение получили бельгийские, саксонские и богемские кружева, выполняемые иглой. Техника эта очень сложна и трудоемка. Все эти кружева, естественно, выполнялись и в России для нужд богатых сословий. А в быту в XIX веке рукодельницы вышивали ирландские кружева, известные под названием «кружево ренессанс», или «люксембургское». Это кружево начали производить еще в XVI веке сначала во Франции, а оттуда оно попало в Англию и Ирландию, где получило свое второе рождение» [12, с. 278]. Для кружева «ренессанс» использовали шелковую тесьму с петельками пико или сутаж (вместо сновок). Если между формами получались большие промежутки, то они заполнялись сетками, выполненными петельным швом (один из приемов вышивки похож на заполнение в «Вологодских стеклах»).

Датское шитье «Гедебо» – ажурная вышивка по полотну – применялось для украшения белья, скатертей, дорожек и т.д. Вначале выполняли маленькие ажурные четырехугольники (по счету ниток), разделяющие ткань на квадраты и треугольники, затем наносился узор для остальной вышивки, который выполнялся гладью. В России существуют похожие техники вышивки, которые называются вырезы и «кубанцы», только дополняются они счетной гладью и другими счетными приемами вышивки.

Во всех странах был распространен такой вид счетной вышивки, как крест. В Италии он назывался «двустороннее итальянское шитье крестиками», немного отличался славянский, или черногорский шов крестиками – стежки более косые и разделены вертикальными стежками. Плетеный алжирский шов похож на русскую технику вышивки «косичка». Испанский шов выполнялся поперечными рядами и состоял из косых стежков. Существовали также треугольный турецкий шов, албанская насыпь, греческий или плетеный шов, двуличный шов (двусторонний) и прошивка лангетным швом. У нас это «полукрест», или шов «Роспись». Персидский шов по технике выполнения похож на русскую гладь. Русской же гладью считалась счетная [6].

Ранее бытовало еще и большое количество различных швов, выполняемых по канве: флорентийский – выполнялся косыми стежками; венгерский – выполнялся рядами из одного длинного и двух коротких стежков в горизонтальном направлении, закрывая весь фон; шов броше – с одинаковой формой стежков; византийский – со стежками одинаковой величины;

миланский – исполнялся косыми рядами из маленьких треугольников; парижский – с чередованием коротких и длинных стежков в одном направлении (чаще в горизонтальном); французский; шотландский, греческий и т.д. Венгерская вышивка также очень интересна в исполнении. Все стежки выполняются в вертикальном направлении через определенное количество нитей. Эта вышивка имитирует вливание тонов (цветов).

Рассмотрим несколько видов вышитого кружева. В XVIII веке в Германии изготавливались шали, воротники и головные уборы из тонкого батиста с ажурной вышивкой, носившей название «Дрезденское кружево». Узор состоял из цветочных мотивов с орнаментом в стиле рококо. Рисунок вышивки выполнялся стебельчатым швом, или швом кордоне, отдельные части фигур заполнялись атласниками и стягами.

Также популярны были швы по тюлю. Такая вышивка была подражанием брюссельскому и брабантскому кружеву. Узоры выполнялись штопальным, петельным и стебельчатым швом.

Испанское кружево – вышивка металлическими нитками и шелком. Контур обшивали петельным швом. А затем зашивали золотыми и серебряными нитками, после чего вырезали материю и фон заполняли пико из металлических ниток.

Основной особенностью технологии выполнения техники blackwork (Англия) является то, что орнамент на изделии выглядит одинаково с лицевой и изнаночной стороны, чем и достигается рельефность рисунка.

Самой эффектной вышивкой можно считать «шитье золотом». В XVII веке и в начале XVIII столетия эта техника была распространена в Испании, Франции, Германии и в России. Ее занимались большей частью при монастырях. В XIX веке было несколько центров золотного шитья и в России, которые находились в Архангельской, Нижегородской, Новгородской и Костромской областях. Самым известным центром был город Торжок, где с давних пор вышивали одежду и головные уборы. Существовали разные способы шитья золотом: Китайское шитье золотом (швом прикреп); вышивка с настилом из шнура (выполнялась также, как китайская, но с настилом из проложенного шнура); сквозное шитье (двусторонняя гладь металлизированными нитями); плоское шитье золотыми нитками (выполняется как шов по-карте или «по настилке»); «вышивка фантазия блестками и канителью»).

Одной из самых красивых и сложных техник художественной вышивки считается шитье серебряными и золотными нитями с использованием жемчуга, бисера, блесток. Этой техникой декорировали одежду из дорогих материалов, головные уборы, конскую упряжь для праздничных выездов. Орнамент носил геометрический или растительный характер. В XVIII – XIX веках вышивка применялась для оформления праздничной одежды, ее дополняли перламутром, фольгой и цветными стеклами. Особой красотой выделялись головные уборы: кокошники, венцы и платки. Душегреи из бархата, парчовые ткани на сарафанах дополнялись шелковыми платками и

кокошниками, расшитыми золотным шитьем. Каждый элемент вышивки выполнялся по настилу из бересты (позднее по картону). Такой блестящий плотный орнамент напоминал ювелирные украшения из металла и возвышался над тканью. Подробная разновидность золотного шитья называлась «кованный шов» или «шитье по карте». Вышивка выполнялась в прикреп. Золотные нити прикреплялись тонкими хлопчатобумажными нитями. Узоры были образованы геометрическими формами и имели свои названия – «ягодка», «копеечка» и т.п. Основной узор украшался легкими, воздушными завитками, которые способствовали переходу от фона к рельефному орнаменту. Тонкую узкую металлическую полоску с гладкой блестящей поверхностью называли «бить», а золотные нити, скрученные особым образом в виде спирали – канитель. Благодаря использованию этих материалов орнаменту придавалась разность фактур. В золотной вышивке дополнительно применяли металлизированные нити, жемчуг, каменные бусины и кабошоны, пайетки, шнуры, трунцал, бисер, шелк, хлопок, и перламутр.

Искусству золотного шитья обучались в мастерских монастырей. Оно передавалось из поколения в поколение. Золотным шитьем в основном декорировали церковные облачения, одежду царствующих особ и аристократии, а также предметы мебели.

Такая техника, как «Or Nue» (англ. nuanceongold – «нюанс на золоте») – наиболее трудоемкая разновидность золотного шитья, построенная на нюансах оттенков металлизированных нитей. Она появилась в XV веке и имеет фламандское происхождение, а достигла расцвета в XVI – XVII вв. Интересна своим исполнением вышивка «Ассизи» – особая техника вышивания с пробелами. Узор наносится вокруг рисунка, за его контуром.

Особенностью заполнения является фон. Так традиционно украшалась церковная утварь. Вышивка «Ассизи» – древняя итальянская техника счетной вышивки шелковыми нитками на льне, получившая свое название от итальянского города Ассизи (Assisi).

Существовали другие виды и техники вышивки, которые были распространены за рубежом: вышивка синелью, Якобинская вышивка шерстью, Ирландская белая гладь, Маунтмеллик, Европейская вышивка гарусом и гобеленовое шитье.

Следует отметить, что строчевые и ажурные техники вышивки, белая, цветная, счетная гладь и золотное шитье существовали практически во всех странах Европы, имели свои разновидности, колорит, орнамент, технологические приемы выполнения, но все же такого разнообразия техник, как в России не существует нигде.

Литература

1. Жислен Й. Техника Хардангер. Моя энциклопедия вышивки. – М.: Контент, 2015. – 64 с.
2. Зайцева А. Бискорню. Французское очарование. Практический курс современной вышивки. – М.: ЭКСМО, 2018.
3. Камнева С.Ю., Швецова О.В. История художественной вышивки. Курс лекций «История художественной вышивки». Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид «художественная вышивка». – М.: МФ ВШНИ, 2017. – 76 с.
4. Косоурова Т.Н. Вышивка Западной Европы XVI – начала XX века в Эрмитаже. Интерьер и костюм. Каталог выставки – СПб.: АО «Славия», 2006. – 200 с.
5. Косоурова Т.Н. Искусство вышивальщика. Западноевропейская вышивка XVI – начала XX века для украшения костюма и интерьера из собрания Государственного Эрмитажа. Каталог выставки – СПб.: АО «Славия», 2010. – 131 с.
6. Курс женских рукоделий. – М.: Акционерное общество «Толика» («Российский писатель»), 1992. – 533 с.
7. Лысенко И. Швальмская вышивка. – URL: <http://mastera-rukodeliya.ru/vyshivka/uroki-stitch/9-shwalm.html> (дата обращения: 01.04.2019).
8. Насибулина Д. Тамбурная вышивка. Люневильская вышивка. – URL: <http://www.darievna.ru/page/tamburnaja-vyshivka-ljunevilskaja-vyshivka> (дата обращения: 01.04.2019).
9. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобраз. искусство, 1983. – 345 с.
10. Пономаренко Н. Бискорню: История появления. – URL: <http://www.liveinternet.ru/users/lara040671/post384321412>
11. Фаллева В.Л. Кокуина Е.И. Пособие по вышивке. – М.: Искусство, 1954. – 61 с.
12. Черноморец А.Д. Секреты старинного шитья. Энциклопедия вышивки. – М.: Белый город, 2014. – 303 с.