

Максимович В.Ф., академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов»

Maksimovich V.F., academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshni@mail.ru

Сайфулина Е.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной вышивки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литер А, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Saifulina E.V., candidate of pedagogical sciences, head of the department of artistic embroidery at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, building A; e-mail: saifulinaelena@mail.ru

**Интеграция традиционной художественной вышивки России в
традиционные костюмы цивилизации майя
Integration of traditional artistic embroidery of Russia into the
traditional costumes of the Maya civilization**

Аннотация. В статье описывается опыт создания в Российском университете традиционных художественных промыслов коллекции одежды, основой которой послужило искусство цивилизации майя. Освещается процесс разработки моделей одежды, выбора материалов и орнаментов с учётом исторических данных. Представлен поэтапный процесс декорирования одной из моделей коллекции видами художественной вышивки Ивановской области – ришелье и цветная гладь. Особое внимание уделяется совместной работе преподавателей и студентов, их вовлечению в научно-исследовательскую и практическую деятельность, а также развитию профессиональных качеств.

Ключевые слова: высшее образование в области художественной вышивки, коллекция, цивилизация майя, композиция, материалы, художественная вышивка, сетевое взаимодействие.

Abstract. The article describes the experience of creating a clothing collection at the Russian university of traditional art crafts, based on the art of the Maya civilization. The process of developing clothing models, selecting materials and choosing ornaments in accordance with historical data is highlighted. A step-by-step process of decorating one of the collection's models with types of artistic embroidery from the Ivanovo region – specifically Richelieu and colored satin stitch – is presented. Special attention is paid to the collaborative work of instructors and students, their involvement in research and practical activities, as well as the development of their professional qualities.

Keywords: higher education in artistic embroidery, clothing collection, Maya civilization, composition, materials, artistic embroidery, network interaction.

С начала 2025 г. в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Российского университета традиционных художественных промыслов – преподавателем моделирования и конструирования одежды О.Н. Платоновой была создана коллекция из восьми моделей, ориентированная на синтез традиционных форм костюма майя и русской традиционной художественной вышивки.

Поскольку образцы одежды майя не сохранились (известны только изображения на фресках, керамике, скульптурных памятниках и в рукописях), крой и фасоны изделий коллекции были разработаны на основе изучения облачений в скульптурных композициях. Экзотика и изысканность художественного стиля, конструктивные детали, использованные в создании одежды и украшений цивилизации майя, а также современный подход в моделировании и конструировании одежды позволили создать уникальную коллекцию с вариативностью модельного ряда.

После окончательного утверждения макетов одежды коллекции Художественным советом Российского университета традиционных художественных промыслов было принято решение декорировать изделия традиционными видами художественной вышивки и художественного кружевоплетения. В соответствии с поставленной задачей все модели были распределены между филиалами университета.

В данной статье мы рассмотрим стилистические приемы декорирования изделия из данной коллекции с применением художественно-технологических приемов художественной вышивки Ивановской области, а также процесс совместной работы специалистов в области художественной вышивки Российского университета традиционных художественных промыслов и Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова.

На первом этапе проектной работы, который проходил в Российском университете традиционных художественных промыслов, происходил поиск основного орнаментального мотива, композиционных и технологических решений, которые позволили бы украсить традиционной русской художественной вышивкой произведения, созданные на основе искусства древней цивилизации.

Был проведен обширный исторический анализ археологических исследований, этнографических данных, музейных коллекций и научных публикаций по истории и культуре майя. Особое внимание было уделено стилистическим и художественным выразительным приемам в искусстве майя, которое, как выяснилось, служило не столько для украшения, сколько для повествования – это была сложная знаковая система, отражавшая мировоззрение, власть правителей и ход времени.

Очень интересен динамизм и натурализм скульптурных и орнаментальных изображений, в которых художники майя стремились

передать движение. Фигуры правителей и богов изображались в сложных позах, полных жизни и энергии, что было нехарактерно для других культур Мезоамерики. Важное место отводилось символике: практически каждое произведение было насыщено космологическими и мифологическими символами. Цвета, атрибуты, жесты и позы – всё имело глубокий смысл [4], и было бы не совсем верно отказываться от этого в нашей работе.

Выяснилось, что для изготовления одежды майя использовали такие материалы, как хлопковые ткани, кожа животных и перья птиц. Кроме того, они владели секретами окрашивания тканей, что позволило сделать вывод: при декорировании нашей модели возможно использование цветных нитей. Более того, как утверждают исследователи этой культуры, майя были первыми, кто начал использовать шов, что давало им возможность создавать сложные и красивые узоры на одежде [5]. Это позволило углубить наше исследование: при изучении источников с изображением бытовых сюжетов нами было найдено подтверждение того, что майя декорировали свою одежду вышивкой и декоративными швами.

Именно этот процесс представлен на страницах Дрезденского кодекса – одной из четырёх сохранившихся до наших дней рукописных книг майя [3]. Жены богов держат в руках деревянные рамки овальной формы и большие иглы с ушками, в которые вдеты крученые нити. Сопровождающие подписи гласят, что богини «шьют» (*чуй*). Судя по соотношению с размерами тела, эти иглы имели длину 25–30 см, что довольно необычно, но они действительно были немаленькими, что подтверждают археологические находки: длина целых игл составляла 15–25 см, толщина 3–6 мм, в районе ушка 1–1,5 см. Это позволяет сделать вывод, что вышивка не была столь изящной, как описывают исследователи культуры майя. Скорее всего, это были примитивные декоративные стежки, из которых, возможно, формировался геометризованный узор. В то же время представляет интерес тот факт, что работу выполняли в пальцах в виде овальных рам, а не на руках.

Что касается текстильных материалов, выяснилось, что древние майя выращивали два вида хлопка: белый – однолетний, который сеяли ежегодно, и светло-коричневый, который назывался *куйускаме* – многолетний сорт древесного хлопка *Gossypium herbaceum*, который плодоносил до 5–6 лет. Второй сорт хлопка довольно редкий и в настоящее время в основном встречается в Южной Африке, его волокно жесткое и короткое, поэтому оно используется только для грубой ваты [2]. Волокно этих видов хлопка обычно окрашивали.

Для окрашивания тканей майя использовали как органические, так и минеральные красители; самыми популярными из них были зеленый, фиолетовый, синий, черный и красный цвета. Наиболее востребованной была краска индиго, которая позволяла получать синие и голубые оттенки. Красную краску получали из кактусовой тли (кошенили) и растения ачиоте, зеленую – из авокадо, черную – из окислов железа [5].

Использование определенных цветов и узоров указывало на социальный статус члена племени. Например, синий цвет часто ассоциировался с элитой

из-за его редкости и дороговизны [8]. Ткань, из которой изготавливалась традиционная одежда, производилась на ручных ткацких станках, поэтому полотно было довольно плотным и нешироким.

На основе полученных сведений были выявлены основные характеристики, которыми должна обладать будущая модель платья:

1. Поскольку в изготовлении одежды майя использовали более грубые хлопковые полотна из-за особенностей сорта хлопка и примитивных методов изготовления (ткачества), допустимо использование схожих по свойствам и плотности материалов, таких как льняные и хлопчатобумажные ткани.

2. Возможно применение цветных тканей и нитей.

3. Орнаментальное решение художественной вышивки должно иметь более натуралистическое изображение и нести определенную смысловую нагрузку.

Творческий процесс создания художественного произведения, составления его частей в единое целое, является сложным и многогранным [1]. Традиционно при разработке орнаментального решения художественной вышивки в России чаще всего используются растительные мотивы окружающей природы, что и обусловило выбор мотива декорирования платья коллекции майя.

Известно, что одними из главных священных растений у майя были маис (кукуруза), сейба (хлопковое дерево), катальпа (макаронное дерево), ипомея, перец чили, а также какао. Из списка были исключены маис и сейба, поскольку они уже были использованы при декорировании других изделий коллекции. Самым подходящим растением для разработки композиции художественной вышивки Ивановской области – ришелье и цветной глади – стало какао. Вечнозеленое дерево с декоративной, изящной формой цветка, крупными графичными плодами и вытянутыми листьями предоставляет огромные возможности для творческой фантазии художника традиционного прикладного искусства. Однако при всех выразительных особенностях растения важно понимать, какое символическое значение имело какао для майя и насколько уместно его использование в декорировании одежды.

Мезоамериканцы выращивали какао с 2000 г. до н. э., изначально делая из него слабоалкогольный напиток, а позже – пенистый, похожий на горячий шоколад, который использовали для подношений богам [7]. В VIII в. какао-бобы уже использовали не только для приготовления шоколада, но и в качестве денежного эквивалента для торговли и оплаты налогов. Шоколад настолько полюбили, что для какао придумали свое божество, которому регулярно поклонялись. Эк-Чуах – божество древних майя, которое почиталось как покровитель торговли и какао (рис. 1⁷).

На рисунке 1 видно, что на божество надето украшение в виде кольца из веток и плодов какао, головной убор украшен зернами плода – все выполнено

⁷ Рис. 1. Сосуд майя в форме Эк Чуаха. Музей Тонины. – URL: https://digitalmapsoftheancientworld.com/mythology/maya-mythology/maya-gods/ek-chuah/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 03.09.2025).

в достаточно натуралистическом виде, вплоть до прорисовки прожилок на листьях и плодах. На рисунке 2⁸ – божество, все тело которого украшено плодами. Следовательно, изображение какао в качестве декоративного мотива допустимо, тем более что будущая модель платья в большей степени будет являться произведением традиционного прикладного искусства.

Рис. 1. Эк-Чуах. Бог-покровитель торговли древних майя

Рис. 2. Керамическая статуэтки Эк-Чуах

Поскольку разработку композиционного решения художественной вышивки планировалось осуществлять в университете в Санкт-Петербурге, а ее реализацию в материале – в Холуйском институте лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова (Ивановская область), были назначены ответственные исполнители за художественно-графическую и технологическую разработки орнамента и реализацию художественной вышивки в материале; определены формы взаимодействия и контроля, включавшие онлайн-консультации и ежемесячное посещение филиала с анализом проводимых работ.

По результатам исторического исследования и определения состава материала для художественной вышивки было решено использовать льняную ткань. Изучив плоскости макета изделия, наиболее подходящие для декорирования, с учетом подобранного иллюстративного материала, преподаватель мастерской художественной вышивки Е.В. Сайфулина разработала линейно-графический рисунок художественной вышивки подола платья, половина ширины которого составляла 110 см (рис. 3⁹).

Эта часть проектной разработки была поручена преподавателю, т. к. сложность, объем и сроки выполнения работ не соответствовали уровню подготовки студентов главного вуза. Рисунок был подготовлен для машинных

⁸ Бог какао. Майяская статуэтка позднего классического периода из музея «Пополь-Вух», Гватемала. – URL: https://arzamas.academy/materials/097?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 03.09.2025).

⁹ Рис. 3-4. Фото автора статьи.

видов художественной вышивки, которые изучаются только в Холуйском институте лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова.

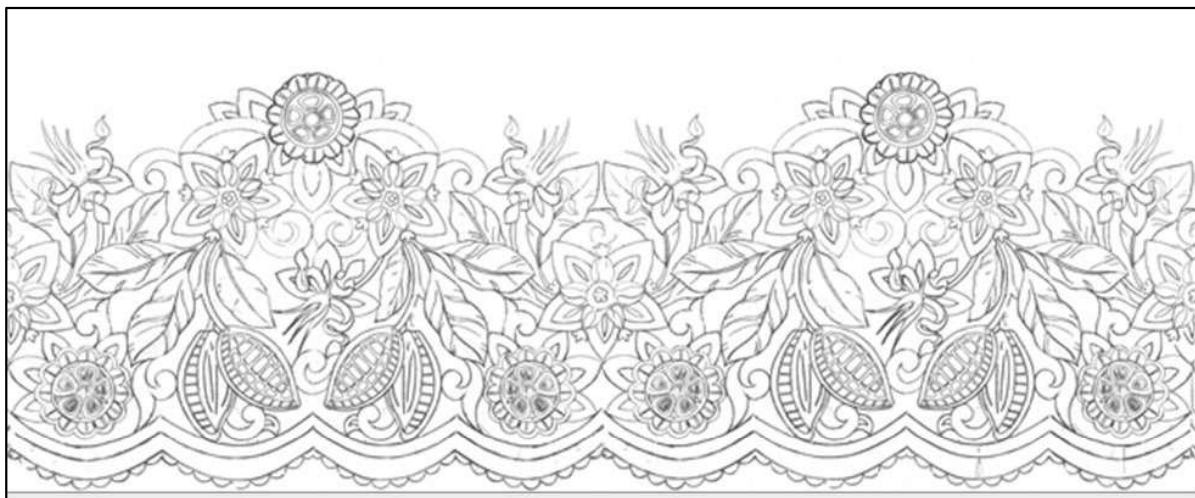

Рис. 3. Линейно-графический рисунок художественной вышивки с изображением растительного мотива «какао»

Далее выполнялся фрагмент орнаментального решения художественной вышивки в цвете. Данная работа проводилась на двух площадках. Эскизы были выполнены в Холуйском институте лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова; в них основной акцент сделан на использовании образа шоколада, а также подобран цветовой эскиз для коричневой ткани платья. К данному процессу разработки художественной вышивки в цвете были приобщены студенты. Так, под руководством Е.В. Сайфулиной студентка Московского института традиционного прикладного искусства О. Жинжирова на графическом планшете доработала предложенные варианты, заменила золотистый цвет орнаментальных форм на ярко-красный, а цвет ткани – на фиолетовый. Данный колорит был подобран не случайно: красный цвет – излюбленный цвет женщин мая, а фиолетовый – признак высокого социального статуса.

Разработка композиции художественной вышивки, ее орнаментального и колористического решения предваряла самый сложный этап проектной разработки – переложение в технику данного вида традиционного художественного промысла. Поэтому технологическую проработку орнамента вышивки осуществляла преподаватель холуйского филиала – И.А. Комиссарова, имеющая большой практический опыт в видах вышивки Ивановской области, среди которых: белая гладь, ивановская строчка, машинная ришелье, цветная гладь, гладь с вливанием тонов. При обсуждении выбора вида художественной вышивки, технические приемы которой могли бы передать графичность и своеобразие колористического решения, был выбран инновационный подход совмещения трех видов машинной вышивки, что потребовало дополнительной технологической проработки, поскольку подобное совмещение осуществлялось впервые.

При проведении научно-исследовательской работы по художественной

вышивке, в т. ч. экспериментальной проектной работы, педагогический состав кафедры стремится привлекать к данному процессу студентов для развития их профессиональных качеств в творческой, инновационной и научной деятельности. Так, технологическую отработку художественной вышивки в материале под руководством И.А. Комиссаровой осуществила студентка С. Овчаренко. Основная сложность заключалась в стыковке бридов (перемычки в вышивке, которые соединяют отдельные части узора) и гладьевых форм, т. к. они «разбивали» контур художественной вышивки. В связи с этим было принято решение вначале выполнять бриды, а потом только контур художественной вышивки, что, хотя и незначительно, но усложнило процесс вышивания.

С подобной тщательностью был отработан каждый элемент, продумана технология совмещения видов художественной вышивки, просчитано количество необходимого времени для полной реализации изделия, после чего работа была распределена между педагогом и обучающимся (рис. 4).

Создание коллекции одежды, посвящённой древней цивилизации майя, стало масштабным и многогранным проектом, который объединил исторический анализ, художественное моделирование и инновационные подходы в области традиционного прикладного искусства.

Проект позволил не только воссоздать элементы стиля и художественной эстетики майя, но и интегрировать их с традициями русской художественной вышивки, что стало возможным благодаря тщательному изучению исторических материалов и применению современных технологий моделирования и декорирования одежды.

Особую ценность представляет опыт организации совместной работы преподавательского состава и студентов. Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и практическую деятельность способствовало развитию их профессиональных навыков, а также творческого и инновационного мышления. Проект продемонстрировал, как совместная работа может стимулировать научный и творческий потенциал студентов, подготавливая их к решению сложных профессиональных задач в будущем.

Таким образом, русская традиционная художественная вышивка как уникальный вид традиционного прикладного искусства, полностью сохраняя регионально-исторические художественно-технологические традиции, способна украсить произведения любой культуры, что и было доказано на примере создания коллекции, посвящённой цивилизации майя.

Рис. 4. Отработка элементов художественной вышивки на ткани

Литература

1. Анисина С. Ю. Особенности стилизации растительных мотивов будущими художниками в области художественной вышивки / С. Ю. Анисина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1. – С. 193-205. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-1-193-205. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023_1.pdf (дата обращения: 23.11.2025).
2. Виктор фон Хаген. Ацтеки, майя, инки. Великие царства древней Америки / Виктор фон Хаген. – Москва : Центрполиграф, 2022. – 544 с. – ISBN 978-5-9524-5786-7. – Текст: непосредственный.
3. Еще про шитье и ткачество у древних майя. – Текст : электронный // LIVEJOURNAL : блог-платформа. – URL: <https://maoist.livejournal.com/232012.html> (дата обращения: 21.08.2025).
4. Искусство майя: послания из затерянных городов. – Текст : электронный // very important lot : [сайт]. – URL: https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/iskusstvo_mayya (дата обращения: 20.08.2025).
5. Костюм майя. – Текст : электронный // Рувики : Интернет-энциклопедия. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Костюм_майя (дата обращения: 21.08.2025).
6. Мода племени Майя: история, особенности и влияние на культуру. – Текст : электронный // Standartbeton : [сайт]. – URL: <https://standartbeton.ru/moda-plemeni-mayya-istoriya-osobennosti-i-vliyaniye>. – (дата обращения: 12.08.2025).
7. Роль шоколада в падении цивилизации Майя. – Текст : электронный // Миртесен : [сайт]. – URL: <https://krasivo.mirtesen.ru/blog/43192611893/Rol-shokolada-v-padenii-tsivilizatsii-Mayya> (дата обращения: 27.08.2025).
8. Традиционные костюмы ацтеков и майя : социальные слои и обряды – Текст : электронный // GALLERIX : сайт. – URL: <https://tog.gallerix.ru/i/202505/tradicionnye-kostyumu-actekov-i-mayya-socialnye-sloi-i-obryady> (дата обращения: 22.08.2025).

References

1. Anisina S. Yu. Osobennosti stilizacii rastitel'ny`x motivov budushhimi xudozhnikami v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / S. Yu. Anisina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1. – S. 193-205. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-193-205. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023_1.pdf (data obrashheniya: 23.11.2025).
2. Viktor fon Xagen. Aczteki, majya, inki. Velikie czarstva drevnej Ameriki / Viktor fon Xagen. – Moskva : Centropoligraf, 2022. – 544 s. – ISBN 978-5-9524-5786-7. – Tekst: neposredstvenny`j.
3. Eshhe pro shit`e i tkachestvo u drevnix majya. – Tekst : e`lektronny`j // LIVEJOURNAL : blog-platforma. – URL: <https://maoist.livejournal.com/232012.html> (data obrashheniya: 21.08.2025).

4. Iskusstvo majya: poslaniya iz zateryanny`x gorodov. – Tekst : e`lektronny`j // very important lot : [sajt]. – URL: https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/iskusstvo_mayya (data obrashheniya: 20.08.2025).

5. Kostyum majya. – Tekst : e`lektronny`j // Ruviki : Internet-e`nciklopediya. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Kostyum_majya (data obrashheniya: 21.08.2025).

6. Moda plemeni Majya: istoriya, osobennosti i vliyanie na kul`turu. – Tekst : e`lektronny`j // Ctandartbeton : [sajt]. – URL: <https://ctandartbeton.ru/moda-plemeni-mayya-istoriya-osobennosti-i-vliyanie>. – URL: (data obrashheniya: 12.08.2025).

7. Rol` shokolada v padenii civilizacii Majya. – Tekst : e`lektronny`j // Mirtesen : [sajt]. – URL: <https://krasivo.mirtesen.ru/blog/43192611893/Rol-shokolada-v-padenii-tsivilizatsii-Mayya> (data obrashheniya: 27.08.2025).

8. Tradicionny`e kostyummy` acztekov i majya : social`ny`e sloi i obryady` – Tekst : e`lektronny`j // GALLERIX : sajт. – URL: <https://tog.gallerix.ru/i/202505/tradicionnye-kostyummy-actekov-i-mayya-socialnye-sloi-i-obryady> (data obrashheniya: 22.08.2025).