

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

Sayfulina 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

Шапвалова И.А., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2; e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Shapovalova I.A., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of humanities at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' str., 14, corp. 2; e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

**Межкультурный диалог в художественном творчестве:
от археологических образов – к современному изделию
Intercultural dialogue in artistic creation:
from archaeological images to the modern artwork**

Аннотация. В статье представлен проект по разработке образа платья «Райский сад», вдохновлённого эстетикой цивилизации майя и объединяющего приёмы вышивки майя и русской художественной вышивки. Цель исследования – повышение профессионального уровня студентов и преподавателей в процессе реализации историко-художественных идей в учебно-проектной практике. Для этого был осуществлен анализ экспонатов Национального музея искусства в Мехико (Мексика), изучены конструкции и декор одежды терракотовых статуэток, выполненных майя, проведен сравнительный анализ видов вышивки, осуществлено художественное проектирование и опытная реализация изделия. В результате определена конструктивно-технологическая основа (простая прямоугольная базовая выкройка с отдельно выполненными объемными элементами художественной вышивки), подобраны и адаптированы виды швов (тамбурный шов, цветная гладь, «кадомский вениз», «золотное шитье») и материалы (льняная ткань, фактурные нитки, современная фурнитура).

Ключевые слова: коллекция, цивилизация майя, художественная композиция, материалы, вышивка, межкультурная интеграция.

Abstract. The article presents a project dedicated to the development of the «Paradise Garden» dress design, inspired by the aesthetics of the Maya civilization and combining Maya embroidery techniques with Russian artistic embroidery. The

aim of the research is to raise the professional level of students and instructors through the realization of historical and artistic ideas in educational project practice. To achieve this, an analysis of exhibits from the National Museum of Art in Mexico City (Mexico) was conducted, alongside a study of the construction and decoration of clothing on terracotta statuettes created by the Maya. A comparative analysis of embroidery types was carried out, followed by the artistic design and experimental implementation of the item. As a result, a constructive and technological foundation was determined (a simple rectangular basic pattern with separately crafted volumetric elements of artistic embroidery). Types of stitches (chain stitch, colored satin stitch, Kadom veniz, goldwork) and materials (linen fabric, textured threads, modern hardware) were selected and adapted.

Keywords: collection, Maya civilization, artistic composition, materials, embroidery, intercultural integration.

В статье представлен опыт пошаговой разработки одного из восьми образов коллекции одежды, посвящённой цивилизации майя. Данный проект (коллекция) реализует идею диалога культур разных эпох, в котором гармонично сочетаются конструктивные формы одежды майя, элементы традиционных видов вышивки майя и русской художественной вышивки.

Цель исследования – повышение профессионального уровня студентов и преподавателей путем переосмысления идей прошлого средствами традиционных художественных промыслов, обогащение профессионального опыта новыми смыслами.

Практическая значимость заключается в разработке и апробации методики, позволяющей соединить в едином проекте эстетику искусства майя с традициями русской художественной вышивки.

Реализацию проекта предваряло обширное исследование, задачами которого являлись: поиск конструктивной формы, основного орнаментального мотива, композиционного и технологического решений, которые позволили бы объединить эстетику искусства цивилизации майя с декором, выполненным средствами русской художественной вышивки.

Для поиска конструктивной формы изделия был определен основной информационный источник: студентам предстояло ознакомиться с артефактами Национального музея искусства в Мехико, в фондах которого хранится уникальная коллекция археологических и антропологических экспонатов доколумбовой эпохи, найденных на территории Мексики [5]. Работа с музейными экспозициями в учебном процессе существенно расширяет кругозор студентов, становится эффективным средством приобщения к культуре и формирует навыки самообразования.

Поскольку образцы одежды майя не сохранились, проводился анализ конструкции и пластики силуэта одежды терракотовых статуэток с выявлением наиболее интересных конструкторских решений, крой которых подошел бы для декорирования художественной вышивкой.

На основе изучения музейных экспонатов был определён основной крой модели, построенный на основе прямоугольника и метода сворачивания ткани

без сложного моделирования. Статуэтки в подобном облачении изображают людей высокого социального статуса, сами облачения украшены орнаментами и декоративными элементами (рис. 1-3¹³).

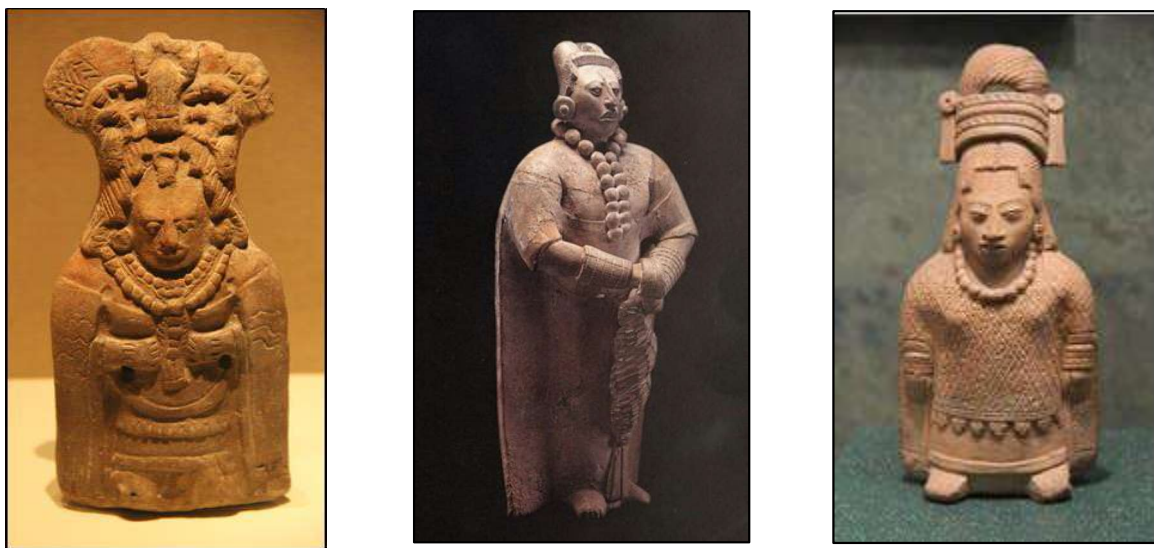

Рис. 1-3. Терракотовые статуэтки из экспозиции.
Национального музея искусства в Мехико

Изделия изначально планировалось выполнять из льняной ткани, но вид художественной вышивки, которым будет декорировано изделие, как и основной ее орнаментальный мотив, заранее определены не были. Обзор имеющихся источников показал, что майя украшали предметы одежды многоцветными узорами, которые изготавливались на ткацких станках либо вышивались. Знать использовала для декора перья (особенно ценились перья кетцалья), нефрит, бирюзу, а также золотые и медные вставки.

Вышивку для декорирования одежды в племени майя использовали, однако ее материальные образцы не сохранились, а технологию исполнения по декоративным терракотовым предметам определить не представляется возможным. В связи с этим было решено изучить и использовать в качестве образца исторически близкие виды вышивки, сохранившиеся в современной культуре. В качестве образца были изучены традиционные виды мексиканской вышивки, которая, по мнению исследователей, зародилась еще в доколониальные времена. Проведен ее сравнительный анализ с некоторыми видами русской художественной вышивки, что позволило определиться с выбором технических приемов.

¹³ Рис. 1. File:Jaina Terracotta Figurine, Campeche, Late Classic, 600-900 AD 38.jpg - Wikimedia Commons. – URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaina_Terracotta_Figurine,_Campeche,_Late_Classic,_600-900_AD_38.jpg (дата обращения: 25.08.2026);

Рис. 2. – URL: https://ru.pinterest.com/pin/58335757668934617/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 25.08.2026);

Рис. 3. Каникулы в Мексике – 4 // LiveJournal : сайт. – URL: https://iii0iii.livejournal.com/648244.html?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 25.08.2026).

В отличие от русской художественной вышивки, мексиканская вышивка очень яркая и многоцветная, с крупными фактурными стежками [1; 2]. Особый интерес вызывает вышивка на национальных костюмах (рис. 4-6¹⁴).

Рис. 4-6. Примеры традиционного национального костюма Мексики

Темы узоров художественной вышивки – цветочные мотивы и изображения животных. Композиция чаще бордюрная, состоящая из множества полос, объединённых одной тематикой, либо свободно заполняющая всю поверхность изделия. Художественная вышивка выполняется с переходами тона, обязательно контрастными по отношению к ткани нитями. Вышивают шелком, мулине, шерстью, металлическими нитями «под золото и серебро», используя самые разные ткани – хлопок, сатин, ситец, бархат. Встречаются примеры художественной вышивки на домотканых материях. Применяется вышивка крестом, тамбурный шов, наборы и гладь.

Были проанализированы технологии выполнения художественной вышивки. С этой целью изучены фотоснимки мексиканских мастеров за работой, что позволило провести сравнительный анализ данного процесса с тем, как это происходит на кафедре художественной вышивки Российского университета традиционных художественных промыслов.

Во-первых, мексиканские и русские рамовые пяльцы, используемые для художественной вышивки, визуально схожи, однако при детальном

¹⁴ Рис. 4. Пин на доске Character design clothes-6. – URL: <https://uk.pinterest.com/pin/11610911539017991/> (дата обращения: 17.09.2026);
Рис. 5. Яндекс Картинки: поиск по изображению. – URL: https://yandex.ru/images/search?cbir_id=12729944%2F_ehzpwOl7Dt4n-dG_0TuDQ475&tmpl_version=releases-frontend-images-v1.1866.0__27c41996fbca8653e8ceff3f4e6ef76564c2c8c1&rpt=imageview&lr=2&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F12729944%2F_ehzpwOl7Dt4n-dG_0TuDQ475%2Forig&cbir_page=similar (дата обращения: 17.09.2026);
Рис. 6. Файл:Centro de Textiles del Mundo Maya 3.jpg – URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACentro_de_Textiles_del_Mundo_Maya_3.jpg?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 17.09.2026).

рассмотрении было замечено, что в Мексике они совмещены с подставками, что неудобно при перемещении пялец (рис. 7¹⁵). В России пяльцы часто переворачивают для закрепления нитей или устанавливают под небольшим углом для лучшего положения руки, поэтому рама и подставки не скреплены друг с другом.

Во-вторых, значительный объем художественной вышивки выполняется одним мексиканским мастером. В ходе активных поисков удалось найти изображения, на которых мастера используют крючок вместо иглы и хлопковую пряжу «Ирис», что значительно упрощает процесс вышивания (рис. 8, 9). В России иногда тоже используют крючок для выполнения тамбурных швов, например, в олонечкой или в архангельской вышивках, но при этом применяют более тонкую нить мулине, за счет чего петли шва получаются меньшего размера, а тамбурная вышивка дополняется сетками или наборами, что значительно сложнее. В процессе обучения студенты осваивают данные виды вышивки, но только при использовании иглы, а не крючка.

Рис. 7. Рамовые пяльцы для ручной вышивки

Рис. 8. Процесс вышивки тамбурного шва крючком

Рис. 9. Материалы, используемые для традиционной мексиканской вышивки

После проведенного анализа были определены основные виды художественной вышивки, которыми будет декорировано изделие:

- тамбурный шов – данный вид художественной вышивки традиционно применяется в обеих странах;
- цветная гладь, которая позволяет обогатить изделие объемной фактурой;

¹⁵ Рис. 7-9. Процесс выполнения традиционной тамбурной вышивки Мексики – URL: https://ru.pinterest.com/pin/603412050055653482/?utm_medium=organic&utm_source=yandex_smartcamera(дата обращения: 02.09.2026).

- золотное шитье: одежда знати майя украшалась золотыми и медными вставками, и вышивка металлизированной нитью позволит акцентировать внимание на главном объекте, делая его более выразительным.

После выбора видов художественной вышивки было необходимо определиться с ее композиционным и орнаментальным решением, которое должно иметь определенную смысловую нагрузку, сочетая богатый колорит мексиканской вышивки, технологические приемы русской художественной вышивки и художественную стилизацию, применяемую в изделиях, созданных майя. Художники не просто трансформировали природную форму, а подчиняли ее строгим канонам, чтобы передать сакральный смысл.

Одним из священных символов мифологии майя является сейба (хлопковое дерево), в их представлении оно связывает мир людей с потусторонним миром [3]. Согласно космогонии майя, четыре дерева держат небесный свод, пятое соединяет землю с небом, причем оно такое огромное и пышное, что своими корнями достигает царства мёртвых, а ветвями касается небесного свода. В природе это тропическое дерево семейства мальвовых достигает высоты 60–70 м (рис. 10¹⁶). Взрослые деревья производят несколько сотен плодов – крупных (15 см) вскрывающихся коробочек, содержащих семена. Внутренние стенки коробочек покрыты многочисленными пушистыми желтоватыми блестящими волосками, напоминающими хлопок (рис. 11¹⁷, 12¹⁸).

Еще одним символом мистической силы, демонстрирующим переход между уровнями бытия, были бабочки [4]. Данные символы – древо жизни (сейба) и парящие души (бабочки) – были положены в основу создания художественного образа платья, получившего название «Райский сад».

После выполнения ряда форэскизов с различными вариантами включения художественной вышивки в конструктивно-технологическую модель одежды был выполнен макет и разработана композиция вышивки на основе собранного и изученного материала. Центром композиции вышивки на подоле платья стала стилизованная цветущая сейба с парящими в ее кроне бабочками, а главным акцентом в изделии – крупная бабочка, расположенная на полочке, имитирующая накладной воротник.

¹⁶ Рис. 10. Дерево, которое никуда не торопится // TVRUS & TVRUS plus : веб-сайт. – URL: https://www.tvrus.eu/news/derevo-kotoroe-nikuda-ne-toropitsya/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 07.09.2026).

¹⁷ Рис. 11. Файл: Starr 080305-3330 Bombax ceiba.jpg – URL: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Вики_любит_памятники_2026 (дата обращения: 07.09.2026).

¹⁸ Рис. 12. Пин на доске NAftDT – URL: <https://ca.pinterest.com/pin/584834701650541946/> (дата обращения: 07.09.2026).

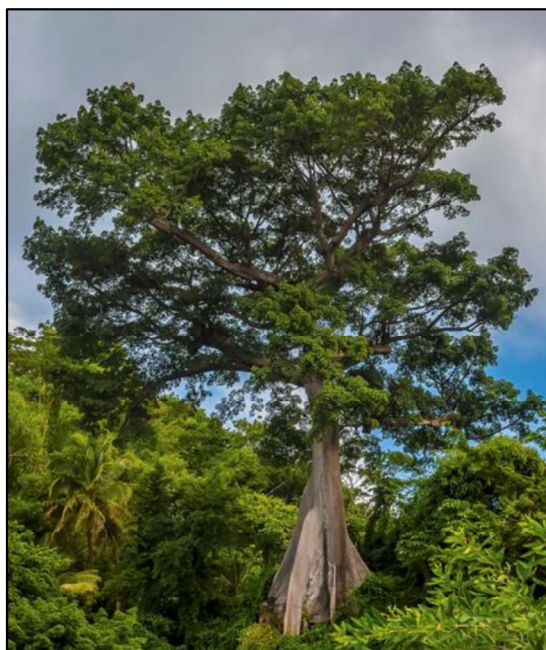

Рис. 10. Дерево сейба

Рис. 11. Цветы
дерева сейба

Рис. 12. Плоды
дерева сейба

Для реализации данного изделия была выбрана натуральная льняная ткань цвета фуксии. Насыщенный колорит выбран не случайно, поскольку интенсивный цвет усиливает ощущение цветения и природной энергии, прекрасно вписывается в общую цветовую гамму коллекции.

Однако выбор платья свободного силуэта с длинными рукавами, конструкция которых связана со спинкой изделия, и обильный плотный крупный декор создали сложную технологическую задачу. Крупные тяжелые формы тамбурной вышивки не могут сгибаться, что влияет на пластику ткани, её драпируемость, и это может значительно деформировать, исказить форму изделия. С учетом данного обстоятельства все крупные элементы художественной вышивки были выполнены отдельно, с плавными переходами цвета нитей, как в традиционной вышивке Мексики, и подшиты к основному изделию за сердцевину (рис. 13¹⁹). На основной ткани платья выполнялась только вышивка стеблей и листьев (рис. 14).

Самым трудоемким элементом художественной вышивки оказался ее центральный элемент – бабочка. Создание данного объекта было распределено между двумя студентами. В рамках освоения дисциплины «Мастерство художественной вышивки» они должны были изучить технику «кадомский вениз». Чтобы данный вид художественной вышивки не был пропущен, технологические приемы вениза были включены в тамбурную вышивку, что позволило добиться визуальной легкости крыльев бабочки. В итоге благодаря различным усовершенствованиям получилось инновационное сочетание текстильных материалов и ниток разных фактур, объединение различных видов художественной вышивки: кадомский вениз, тамбурный шов, цветная гладь, золотное шитье. Сочетание современных

¹⁹ Рис. 13-15. Фото автора статьи.

декоративных элементов (страз, бисера, пайеток) и сложного, многоцветного, но гармоничного решения в одном вышитом элементе декора платья дает отсылку к яркому и обильному декору изделий майя, которые применяли в украшении одежды многоцветные узоры, вставки из бирюзы, меди и золота (рис. 15).

Рис. 13. Отдельно вышитые элементы
«цветы Сейбы»

Рис. 14. Процесс выполнения вышивки
тамбурным швом на ткани

Рис. 15. Готовое изделие. Платье «Райский сад»

Проведенное исследование и создание платья «Райский сад», посвященного цивилизации майя, подтвердили эффективность предложенной проектно-исследовательской деятельности студентов с последующей материализацией проекта средствами русской художественной вышивки.

Литература

1. Иванова И. И. Традиции мексиканской вышивки: историко-культурный аспект / И. И. Иванова. – Текст : непосредственный // Текстиль и народное искусство. – 2014. – Вып. 17. – С. 11-18.
2. Текстильное искусство Мексики. – Текст : электронный // РУВИКИ : цифровая энциклопедия. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Текстильное_искусство_Мексики?ysclid=mugkgp9to7908142763&utm_referrer=https://ya.ru/ (дата обращения: 21.08.2026).
3. Ко, Майкл. Майя. Исчезнувшая цивилизация : легенды и факты / Майкл Ко ; [перевод с английского З. М. Насоновой]. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 235, с., л. ил. : ил. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-227-01327-6. – Текст : непосредственный.
4. Пять кодов майя : исследование ключевых символов древней культуры. – Текст : электронный // game.deziign : [Универсальная платформа творческого взаимодействия]. – URL: <https://game.deziign.com/project/analiz-9c2e253150d447379ba37e6ed9b4f68d> (дата обращения: 21.08.2026). – Текст : электронный/
5. National Museum of Anthropology = Государственный музей антропологии : [Коллекция доколумбового искусства] : сайт. – URL: <https://www.flickr.com/> (дата обращения: 25.08.2026).). – Текст : электронный.

References

1. Ivanova I. I. Tradicii meksikanskoj vy`shivki: istoriko-kul`turny`j aspekt / I. I. Ivanova. – Tekst : neposredstvenny`j // Tekstil` i narodnoe iskusstvo. – 2014. – Vy`p. 17. – S. 11-18.
2. Tekstil`noe iskusstvo Meksiki. – Tekst : e`lektronny`j // RUVIKI : cifrovaya e`nciklopediya. – URL: [https://ru.ruwiki.ru/wiki/Tekstil`noe\\_iskusstvo\\_Meksiki?ysclid=mugkgp9to7908142763&utm\\_referrer=https://ya.ru/](https://ru.ruwiki.ru/wiki/Tekstil`noe_iskusstvo_Meksiki?ysclid=mugkgp9to7908142763&utm_referrer=https://ya.ru/) (data obrashheniya: 21.08.2026).
3. Ko, Majkl. Majya. Ischeznuvshaya civilizaciya : legendy` i fakty` / Majkl Ko ; [perevod s anglijskogo Z. M. Nasonovoj]. – Moskva : Centrpoligraf, 2001. – 235, s., l. il. : il. – (Zagadki drevnix civilizacij). – ISBN 5-227-01327-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Pyat` kodov majya : issledovanie klyuchevy`x simvolov drevnej kul`tury`. – Tekst : e`lektronny`j // game.deziign : [Universal`naya platforma tvorcheskogo vzaimodejstviya]. – URL: <https://game.deziign.com/project/analiz-9c2e253150d447379ba37e6ed9b4f68d> (data obrashheniya: 21.08.2026). – Tekst : e`lektronny`j.
5. National Museum of Anthropology = Gosudarstvenny`j muzej antropologii : [Kollekciya dokolumbovogo iskusstva] : sajto. – URL: <https://www.flickr.com/> (data obrashheniya: 25.08.2026). ). – Tekst : e`lektronny`j.