

Платонова О.Н., кандидат технических наук, заведующий кафедрой конструирования и моделирования одежды Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, кор. 2; e-mail: ol.smirnova76@gmail.com

Platonova O.N., candidate of technical sciences, head of the department of clothing design and modeling at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhahalil' str., 14, building 2; e-mail: ol.smirnova76@gmail.com

**Содержание обучения моделированию одежды на примере коллекции
по мотивам цивилизации майя
Content of teaching clothing modeling on the example of a collection
inspired by the Maya civilization**

Аннотация. В статье рассмотрена разработка и создание произведений на основе изучения художественного наследия цивилизации майя в рамках обучения моделированию одежды с художественной вышивкой, художественным кружевоплетением и художественной росписью ткани. Выполнение уникального проекта коллективом студентов и преподавателей Российского университета традиционных художественных промыслов включало исследование художественных образов и мотивов, интерпретацию символики, освоение принципов геометрического кроя и композиционного построения форм. Итогом проекта стала коллекция из восьми моделей одежды, вдохновленных художественным наследием цивилизации майя и декорированных при помощи традиционных регионально-исторических техник художественной вышивки, художественного кружевоплетения и художественной росписи ткани. Коллекция впервые была представлена в Париже в марте 2026 года.

Ключевые слова: содержание обучения моделированию одежды, костюм майя, художественная вышивка, художественная роспись ткани, символика, композиция, геометрия кроя, историческая интерпретация.

Abstract. The article examines the development and creation of artworks based on the study of the artistic heritage of the Mayan civilization. This work was conducted within the framework of a clothing design course, incorporating artistic embroidery, artistic lace-making and artistic fabric painting. The implementation of this unique project by a team of students and faculty from the Russian university of traditional art crafts included research into artistic images and motifs, interpretation of symbolism and mastering the principles of geometric tailoring and compositional form construction. The project culminated in a collection of eight garments inspired by the artistic legacy of the Mayan civilization. The pieces were decorated using traditional regional and historical techniques of artistic embroidery, artistic lace-

making and artistic fabric painting. The collection was first presented in Paris in March 2026.

Keywords: Curriculum for teaching clothing design, Mayan costume, artistic embroidery, artistic fabric painting, symbolic motifs, composition, cutting geometry, historical interpretation.

Современное профессиональное образование в области моделирования одежды с художественной вышивкой развивается в условиях межкультурной открытости, гибридизации визуальных кодов и активного переосмысления исторического наследия. В эстетике метамодерна наблюдается стремление к синтезу архаического и современного, соединению культурных традиций различных цивилизаций при одновременном поиске подлинности и смысловой глубины художественного высказывания [10, с. 11-18, 21-28, 33-40, 45-52; 11, с. 15-18; 12, с. 458-469]. В практике современной моды это проявляется в свободном комбинировании этнических орнаментов, символов и конструктивных решений, нередко вне их мировоззренческого контекста. В этих условиях особую значимость приобретает проблема формирования у будущих художников в области традиционных художественных промыслов способности к осознанной трансформации художественных форм и орнаментальных систем, предполагающей интерпретацию и переосмысление традиционных художественных кодов с сохранением их ценностно-смыслового ядра на основе глубинного анализа историко-культурных источников, а не поверхностного цитирования. Профессиональная подготовка в области моделирования одежды с художественной вышивкой и художественной росписью требует разработки содержания обучения, учитывающего культурологический анализ, конструктивное проектирование и декоративную интерпретацию образов древних цивилизаций.

Особый интерес в этом аспекте представляет художественное наследие одной из цивилизаций Мезоамерики, созданной майя, что обусловлено целостностью мировоззренческой системы, в которой синтезируются мифологические представления, символика, пластика формы и цвета, а также четко структурированная система изобразительных и орнаментальных мотивов. Указанные характеристики позволяют рассматривать художественное наследие цивилизации майя как основу для современного моделирования одежды с художественной вышивкой, художественной росписью ткани, художественным кружевоплетением.

В рамках решения задачи формирования у обучающихся навыков анализа взаимосвязи конструктивных и декоративных элементов костюма был осуществлен отбор изобразительного материала, относящегося к классическому периоду развития цивилизации майя, характеризующемуся наивысшей степенью развития художественной культуры и ее структурной целостностью, что в научной литературе рассматривается как период расцвета цивилизации, сопровождающийся активным развитием монументального искусства, живописи и системы изобразительных канонов [1, с. 90-115, 120-

140]. Анализ фотографий культовых терракотовых статуэток острова Джайна, фресковой живописи и орнаментальных мотивов позволил выявить особенности геометризованного кроя и цветовой гаммы одежды майя (рис. 1²⁷, 2²⁸).

Из изученного материала следует, что сохранение прямоугольной формы ткани, минимальное количество конструктивных элементов и зависимость формы от исходного полотна играют ключевую роль. Данный принцип был использован в ряде моделей коллекции, где форма строилась на основе прямоугольника и метода сворачивания ткани без сложного моделирования. Терракотовые статуэтки послужили источником понимания пластики силуэта, а литературные материалы по истории культуры и костюма майя позволили интерпретировать семантику орнаментальных и композиционных решений.

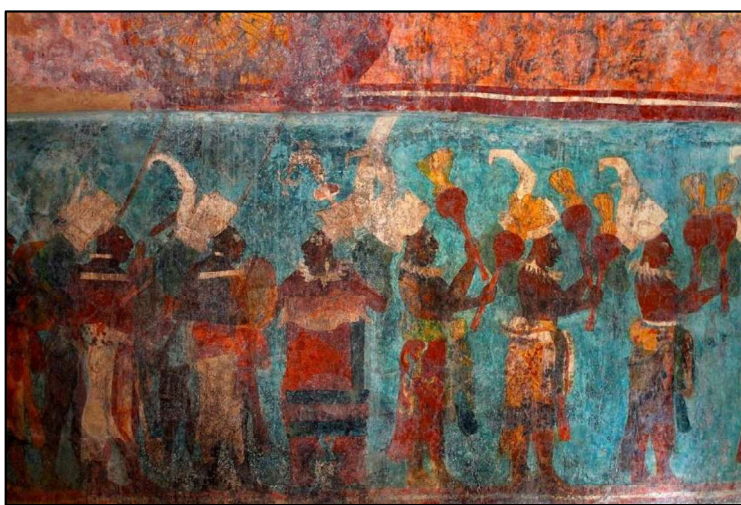

Рис. 1. Фреска «Процессия знати майя». Бонампаке, штат Чьяпас

Рис. 2. Формованная женская статуэтка с острова Джайна

Анализ научной литературы в рамках данного исследования имеет прикладной характер и направлен на выявление принципов формообразования и семантической организации костюма в культуре майя. Каждый рассмотренный источник послужил основанием для постановки учебно-творческой задачи, реализованной обучающимися в процессе проектирования моделей одежды. В разработке восьми уникальных моделей одежды приняли участие 34 студента и 8 преподавателей Российского университета традиционных художественных промыслов (головного вуза и филиалов).

²⁷ Рис. 1. Joaquin Arellano. Bonampak // SEEN : блог. – URL: https://www.behance.net/gallery/55835011/Bonampak?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 28.02.2026).

²⁸ Рис. 2. File:Exhibits at the National Anthropology Museum, Mexico City IMG 7379.JPG - Wikimedia Commons // Wikimedia commons : сайт. – URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exhibits_at_the_National_Anthropology_Museum,_Mexico_City_IMG_7379.JPG?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 26.02.2026).

Исследование литературы показывает, что одежда майя отражала социальный статус, ритуальные и космологические смыслы, а также индивидуальную и коллективную идентичность. В исследовании «Кровь королей» М. Миллер и Л. Шеле показано, что в классическом искусстве майя одежда и аксессуары служили визуальными маркерами статуса и сакральной функции [4, с. 102-105]. Изображения правителей и жрецов демонстрируют, что форма накидок, расположение орнамента и пропорции костюма соотносятся с их ролью посредников между мирами. Костюм в данном контексте выступает не как утилитарный элемент, а как носитель идеологического содержания. При разработке модели «Хранитель знания» данная функция была интерпретирована через использование строгой симметрии и геометрически выверенной конструкции.

Рис. 3. Мужская фигура, выходящая из водяной лилии, 600–900 гг. н. э. Майя, Мексика. Расписная керамика (21 x 4 см). Бруклинский музей

В работе Р. Рэндс и Б. Рэндс, посвящённой терракотовым статуэткам майя, рассматривается символическая роль материальных объектов в отражении антропологических представлений данной культуры. Анализ показал, что образ человека в майянской традиции тесно связан с природными и сакральными субстанциями. В частности, кукуруза в культуре майя выступает не только как основа питания, но и как антропологический символ, воплощающий единство материального и духовного начал человека [6, с. 548-552]. Данные представления были положены в основу разработки модели «Зерно

жизни», в которой образ прорастания интерпретируется через пластическое и композиционное решение формы (рис. 3²⁹).

В работе, опубликованной в журнале «Латиноамериканские исследования», анализируется понятие «обёртывания» как концептуальный образ, в котором ткань рассматривается не только как материал, но и как способ связывания человеческого тела с культурным контекстом и духовными смыслами [7, с. 49-52]. Данный принцип был интерпретирован в модели «Ткань мира», построенной на основе прямоугольного полотна и метода сворачивания ткани, где форма создается не через сложное моделирование, а через обёртывание и структурирование поверхности.

²⁹ Рис. 3. Gem of the Month : Classic Maya, Jaina Island // Davis Publications : сайт. – URL: <https://www.davisart.com/blogs/curators-corner/gem-of-the-month-classic-maya-jaina-island/> (дата обращения: 24.02.2026).

В ряде исследований рассматривается образ бабочки как символ перехода, смерти и возрождения, а также её связь с духовными представлениями о душе и переходе между уровнями бытия. Так, в статье Дж. Нильсона обсуждается символика бабочки в доколумбовой Мезоамерике, где крылатые существа интерпретируются как образные «духи», связанные с жизнью после смерти и перемещением между мирами [5, с. 105-109]. В исследованиях майянской космологии отмечается, что дерево сейба являлось у древних майя сакральным мировым деревом, а его цветы воспринимались как образ сакрального начала, связанный с идеями происхождения души и жизненной силы [3, с. 340-347]. Эти представления положены в основу разработки образа платья «Райский сад».

Космологические представления народов Мезоамерики включали понимание времени как циклического и связанного с природными, небесными и ритуальными циклами, а не просто линейного счета дней. В частности, такие системы сочетали последовательность чисел и символических знаков, которые отражали взаимосвязь времени с природными явлениями и космическими процессами, включая 260-дневный ритуальный календарь «Цолькин» и 365-дневный Хааб [9; 1, с. 62-75]. Их сочетание образовывало цикл, повторяющийся примерно каждые 52 года.

Важное место занимал образ ягуара, связанный с мистическими мирами и переходами между уровнями существования, а птица кетцаль ассоциировалась с небесной сферой и свободой, что отражало их роль посредников между небом и землей [8, с. 104-107].

В работе М.Д. Коэ подробно обсуждаются не только социальные и политические аспекты майянской цивилизации, но и визуальные источники, позволяющие реконструировать внешний облик древних майянских костюмов: керамика, скульптура и рельефы [1, с. 210-215]. В ряде этих памятников изображена фигура правителя, которая организует вертикальную ось и занимает центральное положение. Образ правителя рассматривается как посредник между небесным, земным и подземным уровнями мироздания, выполняющий функцию сакрального центра и связующего элемента [1, с. 216-224]. Эти материалы подтвердили трактовку одежды как культурного кода и повлияли на разработку модели «Молитва света» с акцентом на статусную композицию.

Иллюстрации Дж. Керр предоставляют подробную визуальную базу для анализа костюма и текстиля в контексте древнего майянского общества: последовательное расположение фигур в богато декорированной одежде позволяет реконструировать структуру костюма и символику орнамента [2, с. 45-48]. Наблюдение за ритмом декора и соотношением орнамента и формы было использовано при разработке моделей с выраженной осевой композицией и концентрированным размещением художественной вышивки – «Хранитель знания» и «Ось времени».

Изучение традиционной текстильной культуры майя, представленное в коллективных изданиях, позволяет дополнить данные, полученные на основе анализа иконографических источников (керамики и фресок),

сведениями о цветовых системах, техниках ткачества и символике орнамента [10, с. 178-183]. Если визуальные источники послужили основой для реконструкции формы костюма, то исследования текстиля уточняют его колористическое и знаковое решение. Эти данные повлияли на выбор палитры и интерпретацию цветовых контрастов в модели «Триединство мира».

Методы исследования включали анализ иконографических и археологических источников (терракотовых статуэток, фресок, рельефов), а также изучение историко-культурных публикаций, посвященных костюму майя. Практическая часть исследования реализовывалась через экспериментальное макетирование и выполнение студентами творческих заданий (эскизирование, создание образцов художественной вышивки и художественной росписи, выполнение произведений в материале) в рамках учебного процесса. В качестве эмпирической базы использовались визуальные и текстовые источники, позволившие выявить принципы формообразования, ритмической организации и пропорционального построения костюма. Применение натуральных материалов обеспечивало наглядную интерпретацию выявленных принципов и способствовало их осмыслению в процессе проектирования.

Преподавателями было задано направление работы над коллекцией, заключающееся в переосмыслении художественного наследия цивилизации майя через призму традиционной российской художественной вышивки, художественной росписи ткани и отделки кружевом. Геометрические мотивы, символы природы и богатая палитра, характерные для древнего искусства, создают диалог между культурой майя и эстетикой традиционных художественных промыслов России XXI в.

На первом – аналитическом – этапе студенты анализировали предложенные источники: фотографии терракотовых статуэток и фресок из альбомов, публикации по истории костюма майя. Основной задачей этапа было выявление конструктивных линий, пропорций, особенностей драпировки, орнаментальных и цветовых решений, а также анализ семантики зооморфных и растительных образов. Студенты систематизировали визуальную информацию, создавали предварительные зарисовки мотивов, сопоставляли формы и цветовые схемы, фиксируя наблюдения и гипотезы о возможных проектных решениях.

На морфологическом (формообразующем) этапе студенты под руководством преподавателя систематически изучали форму одежды цивилизации майя, выделяя базовые геометрические элементы (прямоугольники, трапеции, осевые линии) и отмечая повторяющиеся композиционные решения. Особое внимание уделялось взаимосвязи конструкции, декоративных мотивов и функции изделия. Анализ выявил закономерности: повторяемость геометрических форм как основы силуэта; использование осевых линий и симметрии для гармоничного распределения орнамента; ритмические членения декоративных мотивов, а также органичную связь кроя и орнамента, где декоративные элементы одновременно подчеркивали линии изделия, акцентировали или скрывали

объём, учитывали функциональное назначение одежды и служили конструктивной цели. Такой подход позволял студентам осознать взаимосвязь конструктивных и декоративных элементов и формировать проектные решения на основе выявленных закономерностей (рис. 4³⁰-6).

Рис. 4-6. О. Жинжирова, студент 4 курса.
Эскизы модели костюма «Хранитель знания»

Конструктивно-проектный этап заключался в макетировании и экспериментальном поиске композиционных решений. Студенты применяли полиэтиленовую плёнку в качестве материала для зарисовки декоративных элементов и их размещения на макетах, что позволяло визуально оценивать соотношение формы и декора. Этап включал последовательное согласование композиции, проверку соответствия декоративных мотивов конструкции изделия и обоснование выбора проектных решений в рамках заданного направления. В процессе макетирования происходило освоение закономерностей распределения орнамента, ритма линий и пропорций, а также формировалось понимание возможностей трансформации исторических мотивов в современную форму (рис. 7).

Рис. 7. Размещение мотивов художественной вышивки на макете

Этап изготовления моделей из выбранных тканей осуществлялся в условиях учебного процесса с участием квалифицированных специалистов из числа профессорско-преподавательского состава университета. Студенты наблюдали за процессом раскроя ткани и пошива изделия. Сравнение исходных источников, макетов и готовых изделий демонстрировало последовательность освоения формы,

³⁰ Рис. 4-24. Фото автора статьи.

композиции и декоративного решения, а также способность к осмысленной интерпретации элементов первоисточника. Особое внимание уделялось сохранению композиционной целостности формы и гармоничному сочетанию конструктивных и декоративных элементов.

Созданная коллекция из восьми изделий служит средством освоения принципов формообразования, композиционного распределения декоративных элементов и гармонизации конструкции. Работа над каждым проектом включала: анализ изображений исходных источников, выполнение эскизов, обсуждение концептуального решения, совместный с преподавателем поиск конструктивных приёмов, макетирование и уточнение формы, разработку композиционного решения и декоративных элементов. Особое внимание было уделено анализу взаимодействия художественного замысла и конструкции изделия, что помогло студентам лучше понять, как достигается гармоничное сочетание формы и декора.

Разработка коллекции из восьми моделей как практическая реализация исследования

Вдохновленные историческими образцами, студенты создавали эскизы и макеты костюмов, тщательно прорабатывая их форму и детали. Особое внимание уделялось декоративным элементам отделки, чтобы достичь гармоничной композиции. Преподаватели осуществляли направляющую, консультативную и оценивающую функции, а также участвовали в пошиве изделий и подборе материалов. В ходе работы над коллекцией некоторые модели подверглись переработке, что отражало адаптацию исторических мотивов к современным конструктивным и художественным требованиям.

Рис. 8. Макет будущего изделия «Райский сад»

Рис. 9. Готовое изделие «Райский сад»

Модель 1. Платье «Райский сад» – образ души и цветения

Платье «Райский сад» открывает коллекцию и задаёт её концептуальную основу, отражая идею трансформации души и её перехода в иное состояние бытия. В иконографии майя эти идеи выражаются через образы цветущего пространства, мирового древа и крылатых существ.

Образ бабочки в платье интерпретирован как символ метаморфозы и перехода между уровнями мира (рис. 8, 9), демонстрируя, как художественный образ обретает символическое значение.

Материал: натуральная льняная ткань цвета фуксии. Выбор интенсивного цвета усиливает ощущение цветения и жизненной энергии, формируя ассоциации с ростом и обновлением.

Силуэт: свободный, трапециевидный. Удлиненный рукав с вертикальной проймой-прорезью по переднему сгибу создаёт динамический эффект раскрытия при движении руки. Этот конструктивный приём формирует визуальную метафору «размаха крыльев», превращая движение тела в часть художественного высказывания.

Декор платья составляют бабочка – центральный вышитый элемент, дополненный бисером, – и вышитые объёмные цветочные мотивы. Контраст фактур создаёт эффект «живого сада», где поверхность ткани воспринимается как пространство роста растений, усиливая визуальное ощущение динамики и жизни.

Конструктивный приём: объединение стана и рукавов в единое полотно подчёркивает идею целостности и полёта. Отсутствие жёсткого членения усиливает ощущение непрерывности формы, что соотносится с представлением о переходе как о непрерывном процессе.

Методическая функция модели: отработка навыков преобразования концептуальной идеи в пластическую форму изделия; студенты осваивают принцип трансформации художественной идеи в пластическое решение, анализируют эскиз как инструмент поиска формы и исследуют, как художественная вышивка и силуэт формируют единое смысловое поле изделия, а декоративные техники становятся инструментом передачи идеи.

Модель 2. Пончо «Ягуар и космологический календарный образ»

Концепция модели основана на представлениях цивилизаций Мезоамерики о времени как о циклической системе, структурированной принципами составления календарей. В качестве визуальной доминанты использован образ мезоамериканского календарного диска, символизирующего космический порядок и идею повторяемости временных циклов. Включение образов ягуара и птиц кетцаль усиливает визуальную семантику костюма как носителя космологических смыслов, где животные и птицы воплощают связь между различными аспектами мироздания (рис. 10-12).

Материал: натуральная льняная ткань красного цвета, который в исследованиях цветовой символики майя часто ассоциируется с идеями обновления и энергией жизненного цикла.

Силуэт: построен на основе овальной формы пончо и колоколообразной юбки. Замкнутый контур овала формирует ощущение целостности и завершённости формы. Расширение юбки книзу создаёт эффект постепенного разворачивания объёма в пространстве, усиливая динамику восприятия изделия в движении. Такая организация формы соотносится с представлениями о цикличности, характерными для культуры майя, где важное значение придавалось повторяемости и ритмической организации времени.

Декоративное решение организовано по принципу смысловой и масштабной иерархии. На спинке размещён крупный календарный диск как доминирующий элемент композиции. На передней части изделия – изображение ягуара. По линии плеч размещены птицы кетцаль. Техника

художественной вышивки – золотое шитьё с отделкой бисером – подчёркивает сакральную значимость символов.

Рис. 10. Макет будущего изделия «Ягуар и космологический календарный образ»

Рис. 11. Готовое изделие «Ягуар и космологический календарный образ» (вид спереди)

Рис. 12. Готовое изделие «Ягуар и космологический календарный образ» (вид сзади)

Конструктивный приём основан на целостной овальной форме пончо, обеспечивающей единство композиции и поддерживающей идею замкнутого цикла.

Методическая функция модели заключается в формировании у студентов навыков работы с композиционной организацией изделия. В процессе выполнения задания студенты осваивают выделение композиционного центра (доминанты), соотношение элементов по масштабу и степени подчинённости, а также принципы построения орнамента как упорядоченной структуры. Анализируя декоративное решение, они учатся понимать, как ритм, повтор и размещение элементов влияют на целостность восприятия формы и её смысловую выразительность.

Модель 3. Платье «Триединство мира»

Композиция ансамбля, состоящего из трёх изделий, соотнесена с трёхчастной космологической моделью майя (небо – земля – подземный мир), интерпретированной через вертикальное распределение элементов костюма. Такое построение позволяет рассматривать ансамбль как образную модель мира, где конструктивное членение и декоративное решение отражают представления о многоуровневой структуре мироздания. Воротник-оплечье соотнесён с небесным уровнем. Он расположен в верхней части костюма и связан с областью головы, зоной дыхания, взглядом и речью. Этот уровень символизирует пространство света, солнца, птиц, божественных знаков. Туника – земной уровень. Она покрывает центр тела – грудь и торс, область

сердца. В представлениях майя земля является местом действия, роста, человеческого существования. Юбка – подземный мир. Нижняя часть костюма, связанная с почвой, корнями, а также циклом смерти и возрождения, отсылает к представлениям о подземном мире как пространстве трансформации (рис. 13, 14).

Материал: натуральная льняная ткань сиреневого цвета, который интерпретируется как цвет переходного состояния, возникающий из взаимодействия небесного и земного начал.

Рис. 13. Макет будущего изделия «Триединство мира»

Рис. 14. Готовое изделие «Триединство мира»

Силуэт: свободный, построен на основе прямоугольных полотнищ, что соотносится с традиционным принципом формообразования в одежде древних мезоамериканских культур. Геометрическая основа подчёркивает устойчивость образа. Туника имеет асимметричный низ, скошенный под углом, где неровная линия подола создаёт ощущение движения и живой пластики.

В данной модели этот приём интерпретирован как визуальный переход между уровнями – граница становится не статичной, а динамичной. Оплечье выполнено в форме круга. Круг трактуется как знак завершённости и небесной

целостности, что усиливает верхний уровень композиции и контрастирует с прямоугольной структурой туники. Сочетание круга и прямоугольника воплощает диалог двух начал – космического и земного.

Декор. Декоративная композиция построена на сочетании центрального мотива и окружающих его второстепенных элементов. В центре полочки размещён крупный цветок, интерпретируемый как образ мирового центра – точки соединения трёх уровней космоса. Его масштаб подчёркивает статус сакрального ядра композиции. Окружающие его мелкие цветы формируют поле земного существования – пространство множественности, роста и жизненного движения. По линии низа размещён бордюр из мелких повторяющихся цветов, создающий ритмическую границу нижнего уровня. Эта зона интерпретируется как подземный мир – пространство цикличности и возрождения, где повторение мотива символизирует непрерывность перехода из одного состояния в другое. Таким образом, даже единый цветочный орнамент структурируется в соответствии с трёхчастной моделью мира.

Методическая функция модели: студенты изучали принципы геометрического формообразования и взаимодействия круга и прямоугольника как базовых геометрических форм, используемых

в конструкции одежды. Особое внимание уделялось асимметрии как средству передачи движения и изменчивости формы костюма. Таким образом, космологическая модель выражается не через буквальный символ, а через соотношение формы, линии и пластики.

Модель 4. Платье «Молитва света»

Композиционное решение модели основано на сопоставлении конструктивных особенностей форм: строгой вертикально ориентированной структуры православной стихиры и пластики майянского упиля. Их комбинация задает визуальный ритм: чередование плотных и акцентированных участков формы, что создает ощущение структурированной и направленной композиции. Центральный мотив художественной вышивки создает эффект глубины и текстурного разнообразия поверхности ткани (рис. 15, 16).

Рис. 15. Макет будущего изделия «Молитва света»

Рис. 16. Готовое изделие «Молитва света»

Материал: натуральная льняная ткань фиолетового цвета с матовой фактурой, способствующей проявлению рельефа художественной вышивки и усилению контрастности декоративных элементов.

Силуэт: прямой, свободный, построенный на основе прямоугольников; верх оформлен шарфом, обрамляющим шею и плечи. Спереди вертикальные складки в области талии формируют композиционно выделенный центральный фрагмент, фиксирующий пояс с вышивкой; сзади — широкий хлястик, создающий жёстко организованный конструктивный акцент. Передняя часть воспринимается как цельная плоскость, в то время как задняя усложняется за счёт

дополнительного конструктивного элемента.

Декоративная композиция строится на нескольких ключевых элементах. Шарф-воротник акцентирован вышивкой по центру, формируя визуальный фокус в зоне лица. По низу платья проходит широкая орнаментальная полоса с мотивами какао и цветов сейбы, задающая устойчивое композиционное основание. Центральный пояс спереди и хлястик сзади объединяют элементы, формируя вертикальный ритм и целостность структуры. Вышивка выполнена в сочетании техник глади и ришелье, за счёт чего достигается контраст плотных и прорезных участков, усиливающий декоративную выразительность и подчёркивающий конструктивную жёсткость нижней части изделия.

Конструктивный приём: геометрия линий и симметрия формируют состояние структурной уравновешенности и внутренней собранности.

Сочетание прямоугольного силуэта с вертикальными складками создаёт ритмическую организацию объёма, демонстрируя взаимосвязь конструкции и визуального восприятия формы. Пояс и хлястик выступают в качестве конструктивно-композиционных элементов, поддерживающих ось изделия и усиливающих его структурную выразительность.

Методическая функция: в процессе работы студенты осваивали принципы прямоугольной конструкции, исследовали способы преобразования плоской ткани в объём посредством складок и поясных элементов, а также анализировали влияние декоративных решений на формирование визуального образа изделия.

Модель 5. Платье «Зерно жизни»

Композиционное решение модели опирается на мифологическое представление майя о происхождении человека из кукурузы. В модели зерно интерпретируется как первичная форма жизни – состояние зарождения, скрытого потенциала и внутреннего роста. Образ не до конца раскрытого початка (рис. 3) становится метафорой целостности и сосредоточенной энергии, предшествующей проявлению (рис. 17, 18).

Рис. 17. Макет будущего изделия «Зерно жизни»

Рис. 18. Готовое изделие «Зерно жизни»

Материал: натуральный шелк (крепдешин). Выбор ткани был обусловлен возможностью сформировать из нее платье с мягкими, струящимися складками. Ручная роспись выполнена в терракотово-золотистой гамме: терракотовый цвет вызывает ассоциацию с плодородной землей, а золотистый оттенок – со светом и стадией созревания растений.

Силуэт: основу формы составляет прямоугольное полотно ткани, которое сворачивается и замыкается, образуя объём, напоминающий кокон или зерно в оболочке. Такой приём сохраняет простоту исходной конструкции, но в процессе сворачивания трансформирует её в округлый, цельный объём. Отсутствие выраженного членения и сведение к

минимуму количества швов создают ощущение внутренней собранности и покоя. Замкнутая конфигурация силуэта интерпретируется как состояние до раскрытия кукурузного початка – фаза накопления энергии, предшествующая росту.

Декор: цветовой переход подчеркивает внутреннее движение, сохраняя при этом впечатление целостности готового изделия. Отсутствие жёсткого орнаментального контура органически соотносится с характером формы: декор не нарушает силуэт, а словно прорастает из него. Таким образом,

роспись создает ощущение пульсации и роста, передавая метаморфозу как естественный процесс.

Методическая функция модели: в ходе работы студенты осваивали приёмы сворачивания прямоугольного полотна в объёмную форму без сложного конструктивного членения. Особое внимание уделялось пониманию того, как минимальными средствами – направлением сгиба, плотностью ткани, градиентом цвета – можно создать выразительный образ. Исследовалась роль цвета, организующего восприятие формы. В результате студенты анализировали, каким образом идея роста и зарождения может быть передана через конструктивную целостность, мягкость линий и выбор цветовой гаммы.

Модель 6. Платье «Хранитель знания»

Композиционное решение модели вдохновлено ролью жрецов майя как посредников между сакральным и земным уровнями. В данной модели образ рассматривается как связующий элемент, который объединяет различные композиционные уровни, обеспечивая их преемственность и целостность.

Рис. 19. Макет будущего изделия «Хранитель знания»

Рис. 20. Готовое изделие «Хранитель знания»

Акцент на вертикали и симметрии в композиции костюма рассматривается как визуальное выражение посреднической роли – устойчивости, дисциплины и структурированного знания (рис. 19, 20).

Материал: натуральная льняная ткань зелёного цвета, выбранного как ассоциативная отсылка к нефриту – сакральному камню майя, символу жизни, дыхания и бессмертия, а также к растительному миру как источнику обновления. Натуральная фактура ткани подчёркивает сдержанность и строгость образа.

Силуэт: конструкция основана на прямоугольнике, что соотносится с архаическими принципами кроя и подчёркивает тектоническую устойчивость формы. Воротник-оплечье решён как полукруг спереди – символ небесного свода, и как прямоугольная накидка сзади – образ земной плоскости. Сочетание круга и прямоугольника формирует пространственную модель «небо – земля», которую жрец призван соединять и удерживать в равновесии. Строгая симметрия и геометрическая ясность силуэта интерпретируются как визуальное выражение функции посредничества: фигура не принадлежит полностью ни одному уровню, а занимает осевую позицию между ними. Таким образом, форма костюма

становится пластической метафорой жреческой роли – поддержания гармонии и порядка через знание структуры мира.

Декор. Орнаментальное решение сосредоточено в зонах, конструктивно значимых для модели – на воротнике-накидке, съёмном поясе и по линии подола. Такое распределение подчёркивает границы формы и усиливает её конструктивную организованность. Художественная вышивка выполнена в технике «строчка по письму» – «олонецкое шитьё», в основе которой лежит тамбурная строчка, образующая непрерывную цепочку петель. Линия стежка воспринимается как знак соединения – она не прерывается, а последовательно связывает элементы композиции. Повторяющийся «цепной» ритм создаёт ощущение протяжённости и преемственности, что символически соотносится с функцией жреца как связующего звена между поколениями и уровнями бытия. Орнамент не перегружает поверхность, а структурирует её, сохраняя баланс между декоративностью и строгостью формы.

Конструктивный приём: прямоугольная основа кроя и симметричное построение обеспечивают устойчивость образа. Контраст полукруга спереди и прямоугольной плоскости сзади усиливает диалог небесного и земного начал. Геометрическая ясность формы становится носителем символического содержания.

Методический эффект: в работе над моделью студенты осваивали принципы симметричной композиции и взаимодействия круга и прямоугольника как базовых геометрических фигур. Особое внимание уделялось роли орнаментальной линии как конструктивного и смыслового элемента. Исследовалась способность минималистичной формы создавать выразительное пространство за счёт точного распределения декоративных акцентов.

Рис. 21. Макет будущего изделия «Ткань мира»

Рис. 22. Готовое изделие «Ткань мира»

Модель 7. Костюм «Ткань мира»

Композиционное решение модели основано на принципе минимального формообразования, при котором исходная геометрия прямоугольника сохраняется как базовая структура организации ткани (рис. 21, 22). Модель включает два предмета – блузу и юбку, выполненные методом сворачивания полотна с формированием прорезей для головы и тела.

Образ трактуется как целостная форма, лишённая избыточного членения и выступающая носителем идеи непрерывности материальной среды. Отсутствие сложной конструкции позволяет сосредоточить внимание на ткани как на активном формообразующем

элементе, проявляющем свои пластические свойства в процессе движения.

Материал: натуральная льняная ткань красного цвета с выраженной естественной фактурой, обеспечивающей текучесть формы.

Силуэт строится на основе прямоугольных модулей с минимальной трансформацией, что сохраняет вариативность формы и её зависимость от движения тела, не фиксируя жёстких границ объёма.

Декор изделия составляют элементы, сформированные из узкого мерного кружева. Мотивы, вдохновлённые орнаментами цивилизации майя, интегрируются в дизайн костюма деликатно, чтобы не нарушить его общую целостность и эстетическое восприятие.

Конструктивный приём основан на сохранении исходной геометрии ткани, что позволяет выявить её природные свойства и демонстрирует выразительные возможности минимального вмешательства в структуру материала.

Методическая функция модели: в процессе работы студенты осваивали принципы минималистичного формообразования и исследовали прямоугольник как исходный элемент конструкции. Основное внимание уделено тому, как с помощью базовых геометрических фигур можно создать гармоничный художественный образ, не усложняя конструкцию.

Рис. 23. Макет будущего изделия «Ось времени»

Рис. 24. Готовое изделие «Ось времени»

Модель 8. Платье «Ось времени»

Композиционное решение модели основано на интерпретации представлений цивилизации майя о времени как о циклической системе, обладающей внутренней направленностью и объединяющей различные временные уровни в единую структуру. В данной модели время трактуется как упорядоченная система, организующая пространство и задающая взаимосвязь элементов. Вертикальная ось в конструкции платья выступает как композиционный центр, обеспечивающий соединение и иерархию уровней формы (рис. 23, 24).

Материал: натуральная льняная ткань чёрного цвета, интерпретируемого как образ первоматерии и космической глубины — фона, на котором проявляется движение времени.

Силуэт: конструкция основана на овале, формирующем колоннообразную вертикаль. Форма напоминает стелу — монумент, фиксирующий ход времени. Щелевидные проймы-прорезы и капюшон создают ощущение замкнутого пространства, в котором тело становится частью оси.

Декор: цветы-подсолнухи интерпретируются как обобщенный знак солнечного цикла, соотносимого с циклической моделью времени в культуре майя. Орнамент не автономен: он встроен в структуру изделия и подчёркивает идею повторяемости и возврата. Техника художественной вышивки (владимирские верхошвы) создаёт рельефность, усиливая ощущение «проявления» времени на поверхности ткани.

Конструктивный приём: вертикальная линия служит структурным центром композиции; горизонтальные элементы постепенно уменьшаются кверху, формируя динамику подъёма и трансформации. Таким образом создаётся пространственный эффект движения от основания к свету – от прошлого к потенциальному будущему.

Методическая функция: в процессе работы студенты осваивали принципы согласования конструктивной формы и декоративного решения. В данной модели силуэт построен на основе овала, а основной декоративный мотив – подсолнухи – повторяет эту форму: овальные лепестки создают визуальный отклик на общий контур платья. Вырез горловины выполнен в форме поперечного овала, вокруг которого расположены крупные подсолнухи, а мотив традиционной владимирской художественной вышивки – цветок округлой формы – поддерживает ритм композиции. Такое согласование конструктивной формы, расположения и масштаба мотивов обеспечивает гармоничное восприятие вертикальной оси, подчёркивает целостность образа и демонстрирует студентам, как декоративные элементы могут усиливать форму, а не просто украшать её. Художественная вышивка на капюшоне выполнена в виде накладной сетки, создавая плавный визуальный переход от горловины к подолу и связывая верхнюю часть изделия с общим декоративным решением.

Представленный модельный ряд образует систему, в которой последовательно раскрываются ключевые образные, композиционные и смысловые решения коллекции. Каждая модель раскрывает отдельный аспект жизни цивилизации майя и формирует единый художественный цикл: через форму, материал и декоративные приёмы прослеживается плавный переход от одного символа к другому, благодаря чему возникает непрерывный поток образов. Такой подход создаёт диалог между кодами древней цивилизации и современными художественными решениями: студенты наблюдают, как древние знаки и мотивы получают новое воплощение в современных конструктивных и декоративных решениях, и учатся интерпретировать их через форму, цвет и ритм. Практическая работа показывает, что эти средства не просто украшение, а инструменты, позволяющие студентам постепенно накапливать опыт работы с формой, материалом и орнаментом, развивая художественное восприятие и навыки проектирования.

Последовательная работа на аналитическом, морфологическом и проектном этапах позволяла студентам наблюдать, экспериментировать и корректировать свои решения, а также видеть, как символика влияет на форму и композицию. Изучение фотографий терракотовых статуэток и работа

с научными публикациями по костюму майя обеспечивали более глубокое понимание ритма и пропорций, а применение натуральных материалов – тактильное восприятие объёма и текстуры. Макетирование с использованием прозрачной плёнки позволяло апробировать разные декоративные приёмы и фиксировать промежуточные результаты, формируя понимание целостного образа.

Содержание обучения моделированию одежды, включающее создание произведений по мотивам цивилизации майя, объединяет историко-культурный анализ, морфологическое исследование и проектную практику, что позволяет студентам постепенно формировать собственный художественный язык, где символ, форма и декоративные решения работают как единая система. Поэтапное освоение аналитических, морфологических и проектных заданий позволяет адаптировать данную методику к изучению наследия других культур в процессе моделирования одежды с художественной вышивкой, художественным кружевоплетением и художественной росписью ткани.

Литература

1. Coe M. D. The Maya = Майя / M. D. Coe. – London : Thames & Hudson, 2011. – 368 p. – ISBN 978 0500209822. – Текст : непосредственный.
2. Kerr J. The Maya Vase Book: A Corpus of Rollout Photos of Maya Vases = Книга о вазах майя: собрание фотографий ваз майя / J. Kerr. Vol. 1–3. – New York : Kerr Associates, 1989–1992. – 3 vols. – P. 167. – ISBN 10: 0962420824 / ISBN 13: 9780962420825 – Текст : непосредственный
3. McDonald J. Andrew. Deciphering the symbols and symbolic meaning of the Maya world tree = Расшифровка символов и символического значения мирового древа майя / J. Andrew McDonald. – Текст : электронный // Ancient Mesoamerica. – 2016. – № 2 (27). – P. 333-359. – DOI 10.1017/S0956536116000249. – URL: <https://doi.org/10.1017> (дата обращения: 20.01.2026).
4. Miller M. The Blood of Kings: Dynasty and Ritual in Maya Art = Кровь королей: династия и ритуал в искусстве майя / M. Miller, L. Schele. – New York : Braziller ; Fort Worth : Kimbell Art Museum, 1986. – 347 p. – ISBN 978 0300091585. – Текст : непосредственный.
5. Nielsen J. The cave and the butterfly: Thoughts on death and rebirth in ancient Mesoamerica = Пещера и бабочка: размышления о смерти и возрождении в древней Мезоамерике / J. Nielsen. – Текст : электронный // Into the Underworld: Landscapes of Creation and Conceptions of the Afterlife in Mesoamerica: Proceedings of the 4th Cracow Maya Conference (Krakow, 2015). – P. 101-112. – URL: <https://cnwa.journal.uj.edu.pl/documents/154029443/155248093/The%2Bcave%2Band%2BThe%2Bbutterfly%2BThoughts%2Bon%2Bdeath%2Band%2B rebirth%2Bin2Bancient%2BMesoamerica.pdf/ed961617-5ff6-416c-b5f4-843b7ef31131> (дата обращения: 20.01.2026).

6. Handbook of Middle American Indians. Vol. 2: Archaeology of Southern Mesoamerica / R. L. Rands, B. C. Rands ; ed. G. R. Willey. – Austin : University of Texas Press, 1965. – 1098 p. – ISBN 978-1477306550. – Текст : непосредственный.

7. Pacheco D. G. The concept of wrapping and its ontological character among the Maya = Концепция обертывания и ее онтологический характер у майя. / D. G. Pacheco. – Текст : электронный // Estudios Latinoamericanos. – 2021. – Vol. 41. – P. 47-65. – URL: <https://estudioslatinoamericanos.pl/index.php/estudios/article/view/385> (дата обращения: 20.01.2026).

8. Saunders N. J. Predators of culture: Jaguar symbolism and Mesoamerican elites = Хищники культуры: символика ягуара и мезоамериканские элиты / N. J. Saunders. – Текст : электронный // World Archaeology, 1994. – № 1 (26). – P. 104-117. – URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Predators-of-culture%3A-Jaguar-symbolism-and-elites-Saunders/110993797cf408e7353b4df9efb340c16769b3f> (дата обращения: 20.01.2026).

9. The Calendar System = Календарная система. – Текст : электронный // Maya National Museum of the American Indian : [сайт]. – URL: <https://www.maua.nmai.si.edu/calendar/calendar-system> (дата обращения: 20.01.2026).

10. Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма / под редакцией Робина ван ден Аккера, Элисон Гиббонс, Тимотеуса Вермюлена ; перевод с английского В. М. Липки ; вступительная статья А. В. Павлова. – Москва : РИПОЛ классик, 2020. – 342 с. – ISBN 978-5-386-13620-8. – URL: <https://djvu.online/file/MAjP7Rbd4FYqA> (дата обращения: 25.03.2026). – Текст : электронный.

11. Хлыщева Е. В. Метамодерн как новое мировидение: синтез массового и элитарного / Е. В. Хлыщева. – Текст : электронный // ВЭ. – 2021. – № 2 (2). – С. 10-21. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metamodern-kak-novoe-mirovidenie-sintez-massovogo-i-elitarnogo> (дата обращения: 01.04.2026).

12. Подледнов Д. Д. Феномен метамодернизма в современном изобразительном искусстве России (на примере живописи Виталия Пушницкого) / Д. Д. Подледнов. – Текст : электронный // Идеи и идеалы. – 2021. – №1-2 (13). – С. 425-441. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-metamodernizma-v-sovremennom-izobrazitelnom-iskusstve-rossii-na-primere-zhivopisi-vitaliya-pushnitskogo> (дата обращения: 04.04.2026).

References

1. Coe M. D. The Maya = Majya / M. D. Coe. – London : Thames & Hudson, 2011. – 368 p. – ISBN 978 0500209822. – Текст : neposredstvenny`j.

2. Kerr J. The Maya Vase Book: A Corpus of Rollout Photos of Maya Vases = Книга о вазах майя: собрание фотографий ваз майя / J. Kerr. Vol. 1–3. – New York : Kerr Associates, 1989–1992. – 3 vols. – P. 167. – ISBN 10: 0962420824 / ISBN 13: 9780962420825 – Текст : neposredstvenny`j

3. McDonald J. Andrew. Deciphering the symbols and symbolic meaning of the Maya world tree = Rasshifrovka simvolov i simvolicheskogo znacheniya mirovogo dreva majya / J. Andrew McDonald. – Tekst : e`lektronny`j // Ancient Mesoamerica. – 2016. – № 2 (27). – P. 333-359. – DOI 10.1017/S0956536116000249. – URL: <https://doi.org/10.1017> (data obrashheniya: 20.01.2026).

4. Miller M. The Blood of Kings: Dynasty and Ritual in Maya Art = Krov` korolej: dinastiya i ritual v iskusstve majya. / M. Miller, L. Schele. – New York : Braziller ; Fort Worth : Kimbell Art Museum, 1986. – 347 p. – ISBN 978 0300091585. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Nielsen J. The cave and the butterfly: Thoughts on death and rebirth in ancient Mesoamerica = Peshhera i babochka: razmy`shleniya o smerti i vrozozhdenii v drevnej Mezoamerike / J. Nielsen. – Tekst : e`lektronny`j // Into the Underworld: Landscapes of Creation and Conceptions of the Afterlife in Mesoamerica: Proceedings of the 4th Cracow Maya Conference (Krakow, 2015). – P. 101-112. – URL:

<https://cnwa.journal.uj.edu.pl/documents/154029443/155248093/The%2Bcave%2Band%2BThe%2Bbutterfly%2BThoughts%2Bon%2Bdeath%2Band%2Bbirth%2Bin2Bancient%2BMesoamerica.pdf/ed961617-5ff6-416c-b5f4-843b7ef31131> (data obrashheniya: 20.01.2026).

6. Handbook of Middle American Indians. Vol. 2: Archaeology of Southern Mesoamerica / R. L. Rands, B. C. Rands ; ed. G. R. Willey. – Austin : University of Texas Press, 1965. – 1098 p. – ISBN 978-1477306550. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Pacheco D. G. The concept of wrapping and its ontological character among the Maya = Konceptciya oberty`vaniya i ee ontologicheskij xarakter u majya. / D. G. Pacheco. – Tekst : e`lektronny`j // Estudios Latinoamericanos. – 2021. – Vol. 41. – P. 47-65. – URL:

<https://estudioslatinoamericanos.pl/index.php/estudios/article/view/385> (data obrashheniya: 20.01.2026).

8. Saunders N. J. Predators of culture: Jaguar symbolism and Mesoamerican elites = Xishhniki kul`tury`: simvolika yaguara i mezoamerikanskije e`lity` / N. J. Saunders. – Tekst : e`lektronny`j // World Archaeology, 1994. – № 1 (26). – P. 104-117. – URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Predators-of-culture%3A-Jaguar-symbolism-and-elites-Saunders/110993797cf408e7353b4df9efb340c16769b3f> (data obrashheniya: 20.01.2026).

9. The Calendar System = Kalendarnaya sistema. – Tekst : e`lektronny`j // Maya National Museum of the American Indian : [sajt]. – URL: <https://www.maua.nmai.si.edu/calendar/calendar-system> (data obrashheniya: 20.01.2026).

10. Metamodernizm. Istorichnost`, affekt i glubina posle postmodernizma / pod redakciej Robina van den Akkera, E`lison Gibbons, Timoteusa Vermyulena ; perevod s anglijskogo V. M. Lipki ; vstupitel`naya stat`ya A. V. Pavlova. – Moskva : RIPOL klassik, 2020. – 342 s. – ISBN 978-5-386-13620-8. – URL:

<https://djvu.online/file/MAjP7Rbd4FYqA> (data obrashheniya: 25.03.2026). – Tekst : e`lektronny`j

11. Xly`shheva E. V. Metamodern kak novoe mirovidenie: sintez massovogo i e`litarnogo / E. V. Xly`shheva. – Tekst : e`lektronny`j // VE`. – 2021. – № 2 (2). – S. 10-21. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metamodern-kak-novoe-mirovidenie-sintez-massovogo-i-elitarnogo> (data obrashheniya: 01.04.2026).

12. Podlednov D. D. Fenomen metamodernizma v sovremennom izobrazitel`nom iskusstve rossii (na primere zhivopisi Vitaliya Pushniczkogo) / D. D. Podlednov. – Tekst : e`lektronny`j // Idei i idealy`. – 2021. – №1-2 (13). – S. 425-441. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-metamodernizma-v-sovremennom-izobrazitelnom-iskusstve-rossii-na-primere-zhivopisi-vitaliya-pushnitskogo> (data obrashheniya: 04.04.2026).