

Швецова О.В., кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, кор. 2; e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Shvetsova O.V., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer of the department of professional disciplines at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhailil' str., 14, building 2; e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Русская художественная вышивка как шедевр, восхищающий мир Russian artistic embroidery as a masterpiece admired by the world

Аннотация. В статье описывается создание коллекции «Майя», которая объединяет традиционные техники русской художественной вышивки и орнаментальные мотивы, изображенные на фресках, терракотовых статуэтках и керамических сосудах цивилизации майя. В работе рассматривается значение вышивки как средства культурной преемственности и духовного воспитания, а также её роль в сохранении этнической идентичности и культурных традиций. Описан образовательный процесс, включающий изучение исторических образцов, создание зарисовок, подбор колористических решений, разработку форэскизов и воплощение замысла в материале. Коллекция «Майя» демонстрирует возможность осмысленного синтеза культурных традиций и показывает, как традиционная русская вышивка может быть включена в проектирование современных моделей одежды, сохраняя свою аутентичность и художественную образность.

Ключевые слова: коллекция, культурное наследие, проектирование, стилизация, цивилизация майя, художественная вышивка.

Abstract. The article describes the creation of the “Maya” collection, which combines traditional techniques of Russian artistic embroidery and ornamental motifs found on frescoes, terracotta statuettes and ceramic vessels of the Maya civilization. The work examines the significance of embroidery as a means of cultural continuity and spiritual upbringing, as well as its role in preserving ethnic identity and cultural traditions. The educational process is described, including the study of historical samples, the creation of sketches, the selection of color schemes, the development of preliminary sketches and the implementation of the design in material. The “Maya” collection demonstrates the possibility of a meaningful synthesis of cultural traditions and shows how traditional Russian embroidery can be incorporated into the design of modern clothing models, preserving its authenticity and artistic imagery.

Keywords: collection, cultural heritage, design, stylization, Maya civilization, artistic embroidery.

Художественная вышивка во все времена занимала особое место в оформлении одежды и предметов быта, превращая их в произведения искусства, придавая им выразительность и индивидуальность. Вышивка играла важную роль в сохранении идентичности и культурных традиций народа.

Современное искусство активно обращается к традиции как к источнику вдохновения. Для будущих художников традиционных художественных промыслов изучение традиционных техник художественной вышивки открывает возможности осмысленного применения её в новых формах. Это формирует у студентов способность видеть взаимосвязь между конструктивной формой и орнаментом, учитывать регионально-исторические художественно-технологические традиции при создании современных произведений.

Художественная вышивка способна органично сочетаться с элементами художественного наследия других цивилизаций. Стилизация древних орнаментов цивилизации майя средствами традиционной русской художественной вышивки позволяет утверждать, что подобный синтез способствует не только сохранению национальных техник этого вида искусства, но и обогащению его новым художественным содержанием.

Историческая область Мезоамерики, населённая майя и ацтеками, представляет собой уникальный пласт мировой культуры. Несмотря на то, что многие аспекты их жизни и культуры до настоящего времени изучены недостаточно, эти народы сформировали самобытное искусство с собственными орнаментальными принципами, символикой и эстетикой формы. Создание коллекции «Майя» призвано передать эти художественные особенности средствами традиционного прикладного искусства России.

Современные исследователи традиционных художественных промыслов подчёркивают значение художественной вышивки как средства культурной преемственности и духовного воспитания. Академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор В.Ф. Максимович рассматривает «традиционную вышивку как важнейший компонент культурного кода России и инструмент приобщения к этнокультурному наследию» [5]. В другой своей работе автор утверждает, что «традиции через создаваемые уникальные произведения, отражающие их традиционную сущность художественно-выразительных средств, композиционные особенности и высокую эстетику искусства способствуют приобщению детей, подростков, молодежи и старшего поколения нашей страны к собственной традиционной культуре» [4, с. 34].

В работе Н.Н. Михайловой отмечено, что «древние цивилизации на Ближнем Востоке и в Египте разработали систему, выраженную канонами стиля отдельных династий и целых зон» [6, с. 131]. Эти принципы проявлялись в архитектуре, костюме, орнаменте и декоративном убранстве.

И.Ю. Демичева в своей статье «В перьях кетцаля: костюм и причёска майя (по материалам терракот)» пишет, что «уникальным источником остаются терракоты, которые позволяют реконструировать костюм майя не

только в формате “на плоскости”, но и в виде объемных изображений, что дает возможность взглянуть на майяский костюм не только “спереди”, но и “сзади”» [2, с. 149].

Ценные наблюдения содержатся и в трудах И.А. Золотаревской, отмечавшей богатство орнаментальной системы цивилизации майя, где зооморфные и геометрические мотивы образуют сложную символическую структуру [3]. Так, «очень распространены маски змей и ягуаров в очень стилизованных формах, небесных чудовищ, ступенчатые и другие геометрические орнаменты. Также распространены маски бога дождя, часто образующие целые серии в виде больших орнаментальных панелей, комбинирующихся с пространствами» [3, с. 91].

В контексте русской художественной вышивки важно учитывать труды Н.П. Божьевой [1] и Т.М. Носань [7], в которых подробно описываются особенности техник традиционных видов вышивки, таких как «олонецкое шитьё», «владимирский верхошов», «кадомский вениз» и др. Их исследования позволяют выстраивать методику проектирования изделий, основанную на сохранении технологических приёмов и региональных стилистических признаков.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что обращение к теме синтеза культурных традиций посредством художественной вышивки имеет методическую и воспитательную ценность, способствует развитию межкультурной компетентности студентов, расширяет их художественный кругозор и позволяет реализовать принципы преемственности в современном искусстве проектирования одежды с художественной вышивкой.

Для расширения художественного кругозора студентов и формирования у них системного представления о взаимосвязи формы, орнамента и его смысла целесообразно изучить конкретный цивилизационный период. В рамках проектной работы студентам было предложено рассмотреть особенности костюма эпохи майя, определить ключевые характеристики стиля и выявить возможности их адаптации в современных моделях одежды. Задача заключалась не только в копировании исторических мотивов, но и в осмысленном поиске композиционных решений, которые позволили бы объединить традиционную русскую вышивку и эстетику древней цивилизации.

Чтобы найти визуальные ориентиры, студенты проанализировали изображения настенных росписей, рельефов и скульптур (рис. 1³⁵), символические атрибуты изображенных персонажей. Художественный язык артефактов цивилизации майя, характеризующийся сочетанием архаичных, зооморфных и геометрических орнаментов, стал основой для поиска декоративных решений для будущей коллекции.

³⁵ Рис. 2. Aztec Figures // Latin American Studies – URL: <https://www.latinamericanstudies.org/aztecs/aztec-agriculture-goddess.jpg> (дата обращения: 17.09.2025).

Рис. 1. Статуэтка
богини земледелия
мая

В результате сформировалась концептуальная идея коллекции «Мая», состоящей из восьми изделий, в каждом из которых представлена интерпретация древнего орнамента средствами традиционной русской вышивки. Подобная работа позволяет студентам не только развивать художественно-творческие способности, но и приобретать опыт исследовательской деятельности: от изучения источников и символики – до разработки форэскизов и воплощения замысла в материале.

Следующим шагом стало определение техник художественной вышивки, которые наиболее гармонично соотносились бы с темой коллекции и характером конкретных моделей. В процессе обсуждения были выбраны такие виды вышивки, как «владимирские верхошвы», «ришелье», «золотное шитьё», «олонецкое шитьё», «цветная гладь в объёмных формах» и «кадомский вениз». Эти виды вышивки отличает выразительная фактура, пластичность линий и богатство декоративных приёмов, что делает их идеальными для воплощения стилизованных образов древних орнаментов мая.

Для придания проекту образовательной значимости было принято решение распределить выполнение изделий между филиалами Российского университета традиционных художественных промыслов. Такое взаимодействие позволило объединить творческие усилия студентов и преподавателей вуза и показать преемственность художественных традиций и разнообразие региональных видов художественной вышивки.

Студенты Российского университета традиционных художественных промыслов декорировали платье в сочетании гладьевых и строчевых техник: художественной вышивки «цветная гладь в объёмных цветочных формах» и «кадомский вениз». Во Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова модель платья была украшена в технике «владимирские верхошвы», что закономерно, ведь именно Мстёра считается родиной этой техники, сохранившей уникальные орнаментальные и технологические приёмы.

В Холуйском институте лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова под руководством Е.В. Сайфулиной была разработана уникальная композиция, сочетающая в себе три вида вышивки: «ришелье», «цветная гладь» и «художественная гладь» – с применением традиционных художественно-технологических приемов художественной вышивки Ивановской области.

На базе Института традиционного прикладного искусства разработаны три проекта текстильных изделий: пончо в технике «золотное шитьё» (проект разработан А.А. Николаевой), платье в технике «строчка по письму» «олонецкое шитьё» (композиция разработана О.В. Швецово́й), а также

изделие с элементами машинной компьютерной вышивки (проект реализовывался под руководством А.М. Расторгуевой).

Особое место в коллекции занимает изделие, созданное по технологии исполнения вышивки «олонецкое шитьё». Эта техника художественной вышивки отличается изысканностью, чистотой линий и строгой гармонией рисунка. В традиционных образцах вышивки «олонецкое шитьё» растительный орнамент часто включал многолепестковые цветы, пышные букеты, изящные вьющиеся стебли и мотивы. Утончённость олонецкой вышивки обеспечивается за счёт изысканного рисунка, который выделяется на лёгкой мелкой сетке [7, с. 74], а также тщательной проработки деталей внутри контура.

Рис. 2. Макет платья

Исследователь Н.П. Божьева отмечает, что особенностью олонецкой вышивки является преобладание абстрактно-орнаментальных форм над изобразительными мотивами (исключения встречаются редко, например, изображения птиц на полотенцах) [1, с. 91]. Это придаёт данному виду вышивки особую декоративность и позволяет легко комбинировать её с орнаментальными мотивами изделий других культур.

В процессе проектирования композиции для декорирования платья были определены наиболее подходящие зоны размещения орнамента: накидка-воротник, съёмный пояс и подол изделия. Такой выбор обусловлен стремлением подчеркнуть конструктивные линии модели и одновременно сохранить гармонию формы и художественного оформления (рис. 2³⁶).

Для выполнения орнамента был применён тамбурный шов, внешне напоминающий косичку. Этот декоративный элемент воспринимается не только как украшение, но и как символическое продолжение культурных смыслов. Плетёная «нить» напоминает о древних представлениях о связи миров – духовного и материального (рис. 3³⁷).

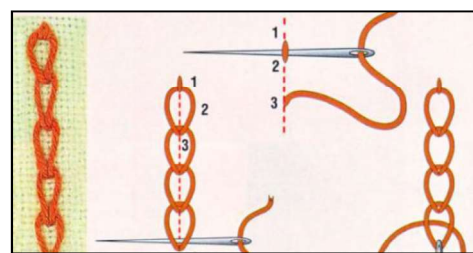

Рис. 3. Выполнение тамбурного шва

В культуре майя ткачество имело сакральное значение: богиня-покровительница текстиля олицетворяла творящий принцип мироздания.

В русской традиции «коса» также символизировала жизненную силу, судьбу и родовую связь. Таким образом, декоративная «косичка» в орнаменте

³⁶ Рис. 2, 4-18. Фото автора статьи.

³⁷Рис. 3. Тамбурный шов вышивка. – URL: https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fhobbyndom.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F9%2Fc%2F2%2F9c25e00b32860f5f2df056da7292a4e5.png&lr=213&pos=0&rpt=simage&source=serp&text=тамбурный%20шов%20вышивка (дата обращения: 24.10.2025).

становится точкой соприкосновения двух культур, объединяя их через общие архетипические образы. Этот художественный приём придал коллекции не только эстетическую, но и глубокую смысловую наполненность.

Выполнение изделия, декорированного художественной вышивкой «олонецкое шитьё», осуществлялось в рамках дисциплины «Исполнительское мастерство» при участии студентов второго курса среднего профессионального образования и третьего курса бакалавриата Института традиционного прикладного искусства. Такой формат позволил сформировать единое образовательное пространство, где каждая творческая группа решала общую художественную задачу – через собственное видение композиции, колорита и интерпретации орнамента. Процесс совместного проектирования стал не только учебным, но и исследовательским опытом, в ходе которого студенты учились сочетать знания технологии художественной вышивки и художественные принципы проектирования композиции с авторским стилем.

Разработка изделий с вышивкой осуществлялась поэтапно, что позволило студентам освоить методику проектирования изделий.

Этап 1. Изучались традиционные техники художественной вышивки, копировались старинные образцы с передачей технологических и декоративных особенностей. Собранный материал анализировался и творчески перерабатывался, чтобы в дальнейшем избежать прямого повторения, но сохранить связь с традицией через стилизацию.

Этап 2. Зарисованы фрагменты орнаментов вышивки «олонецкое шитьё», что способствовало развитию наблюдательности, чувства композиции и ритма у обучающихся, а также понимания взаимосвязи формы, цвета и фактуры. На этом этапе происходил переход от анализа исторических образцов орнамента к поиску колористических решений (рис. 4, 5).

Этап 3. Отрисованы фрагменты орнамента в натуральную величину и выбрано колористическое решение.

Этап 4. На основе полученных материалов выполнены форэскизы будущего изделия. На данном этапе ставилась задача найти выразительное композиционное и пластическое решение, определить расположение орнамента на изделии и соблюсти пропорции. Графическая проработка эскизов способствовала уточнению замысла и делала его визуально убедительным (рис. 6-9).

Рис. 4, 5. Эскизы орнамента в цвете

Рис. 6-9. Форэскизы моделей одежды с поиском цвета и размещением орнамента

Этап 5. После утверждения графического эскиза выполнены отрисовки композиции в тоне, уточнены детали, выбраны цветовые акценты (рис. 10-15).

Рис. 10-12. Эскизы платья с подбором цвета

Этап 6. Выполнен макет платья из ткани с прорисованной на кальке композицией, что позволило оценить соответствие размеров композиции художественному замыслу и форме модели, а также закрепить понимание взаимосвязи между художественным образом и реальной формой изделия.

Этап 7. Разработана композиция художественной вышивки в натуральную величину с учётом законов композиции и технологических особенностей выбранной техники (рис. 16-18). Графическая отрисовка выполнялась на кальке маркером, после чего орнамент был перенесен на ткань.

Этап 8. Изделие выполнено в материале в соответствии с проектной разработкой (рис. 19). Таким образом, коллекция «Майя» не только демонстрирует высокий уровень исполнительского мастерства и глубокое понимание традиционных техник вышивки, но и служит наглядным примером того, как можно сочетать элементы различных культур, сохраняя их уникальность и аутентичность. Проект имеет большое образовательное и культурное значение, способствуя развитию межкультурной компетентности и художественного кругозора студентов, а также укреплению связи между прошлым и настоящим в искусстве.

Рис. 13-15. Эскизы вышивки

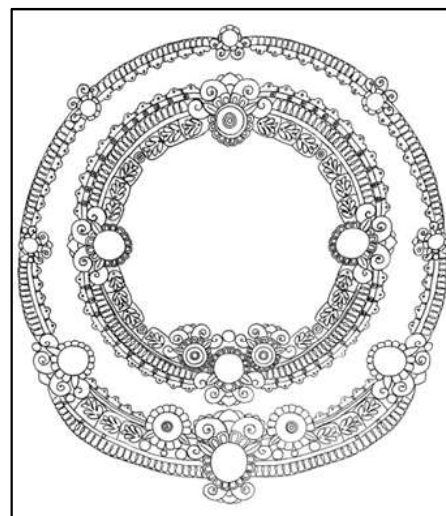
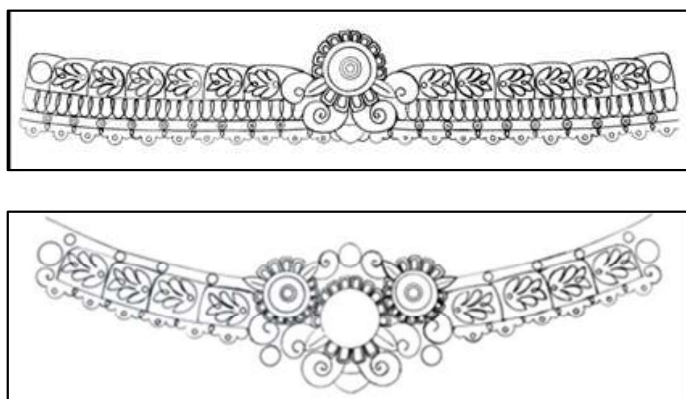

Рис. 16-18. Графические эскизы композиции вышивки

Рис. 19. Платье, декорированное художественной вышивкой «олонецкое шитьё»: а) вид спереди, б) вид сзади

Литература

1. Божьева Н. П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность : учебное пособие / Н. П. Божьева. – Москва : Северный паломник, 2008. – 264 с. – ISBN 978-5-94431-257-6. – Текст : непосредственный.

2. Демичева И. Ю. В перьях кетцаля : костюм и прическа майя (по материалам терракот) / И. Ю. Демичева. – Текст : электронный // Проблемы истории, филологии, культуры. – Магнитогорск, 2022. – № 3 (77). – С. 148-169. – DOI 10.18503/1992-0431-2022-3-77-148-169. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-peryah-kettsalya-kostyum-i-pricheska-mayya-po-materialam-terrakot> (дата обращения: 24.09.2025).

3. Культура индейцев : Вклад коренного населения Америки в мировую культуру : [сборник статей] / Академия наук СССР. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; [ответственный редактор член-корреспондент АН СССР А. В. Ефимов и кандидат исторических наук И. А. Золотаревская]. – Москва : Академия наук СССР, 1963. – 328 с. – Текст : непосредственный.

4. Максимович В. Ф. Традиция и народные художественные промыслы / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 33-39. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-33-39. – EDN: EVXBUK. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v14_3.htm (дата обращения: 17.09.2025).

5. Максимович В. Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Педагогика искусства : электронный журнал. – Москва, 2018. – № 1. – С. 55-60. – EDN: YOTDNU. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32431891> (дата обращения: 17.09.2025).

6. Михайлова Н. Н. Современные ценности культурного наследия и новые подходы к его сохранению / Н. Н. Михайлова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 1 (32) – С. 130-138. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00018. – EDN: VEVXYK. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tsennosti-kulturnogo-naslediya-i-novye-podhody-k-ego-sohraneniyu> (дата обращения: 22.09.2025).

7. Носань Т. М. Традиции выполнения олонечкой художественной вышивки и их использование в подготовке художников по художественной вышивке / Т. М. Носань // Высшее образование в области художественной вышивки : коллективная монография. В 2 частях. Ч. 2 / под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – С. 71-87. – ISBN 978-5-907193-61-1. – Текст : непосредственный.

References

1. Bozh`eva N. P. Russkij ornament v vy`shivke: tradiciya i sovremennost` : uchebnoe posobie / N. P. Bozh`eva. – Moskva : Severny`j palomnik, 2008. – 264 s. – ISBN 978-5-94431-257-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Demicheva I. Yu. V per`yax ketczalya : kostyum i pricheska majya (po materialam terrakot) / I. Yu. Demicheva. – Tekst : e`lektronny`j // Problemy` istorii, filologii, kul`tury`. – Magnitogorsk, 2022. – № 3 (77). – S. 148-169. – DOI 10.18503/1992-0431-2022-3-77-148-169. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-peryax-kettsalya-kostyum-i-pricheska-mayya-po-materialam-terrakot> (data obrashheniya: 24.09.2025).
3. Kul`tura indejcev : Vklad korennoho naseleniya Ameriki v mirovuyu kul`turu : [sbornik statej] / Akademiya nauk SSSR. Institutt e`tnografii im. N. N. Mikluxo-Maklaya ; [otvetstvenny`j redaktor chlen-korrespondent AN SSSR A. V. Efimov i kandidat istoricheskix nauk I. A. Zolotarevskaya]. – Moskva : Akademiya nauk SSSR, 1963. – 328 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Maksimovich V. F. Tradiciya i narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 33-39. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-33-39. – EDN: EVXBUK. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v14_3.htm (data obrashheniya: 17.09.2025).
5. Maksimovich V. F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v obrazovatel`noj praktike Vy`sšej shkoly` narodny`x iskusstv / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Pedagogika iskusstva : e`lektronny`j zhurnal. – Moskva, 2018. – № 1. – S. 55-60. – EDN: YOTDNU. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32431891> (data obrashheniya: 17.09.2025).
6. Mixajlova N. N. Sovremenny`e cennosti kul`turnogo naslediya i novy`e podxody` k ego soxraneniyu / N. N. Mixajlova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 1 (32) – S. 130-138. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00018. – EDN: VEVXYK. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tsennosti-kulturnogo-naslediya-i-novye-podhody-k-ego-sohraneniyu> (data obrashheniya: 22.09.2025).
7. Nosan` T. M. Tradicii vy`polneniya oloneczkoj xudozhestvennoj vy`shivki i ix ispol`zovanie v podgotovke xudozhnikov po xudozhestvennoj vy`shivke / T. M. Nosan` // Vy`sšee obrazovanie v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki : kollektivnaya monografiya. V 2 chastyax. Ch. 2 / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – S. 71-87. – ISBN 978-5-907193-61-1. – Tekst : neposredstvenny`j.