

6. Народная художественная культура: Учебник / Под ред. Баклановой Т.И., Стрельцовой Е.Ю. – М: МГУКИ, 2000 – 344 с.

7. Оршанский Л. Исторический очерк развития игрушек и игрушечного производства на Западе и в России // Игрушка. Ее история и значение: сб. ст. под ред. Н.Д. Бартрама. М.: Изд. Т-ва И.Д. Сытина. – 1912. С. 3-64.

8. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания // Избр. пед. соч. Т.1. – М., 1974.

Швецова О.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин московского филиала ВШНИ (профиль «Художественная вышивка»)

Shvetsova O.V., teacher of the Department of Professional Disciplines of the Higher School of Economics (profile «Artistic Embroidery»)

Основные этапы обучения студентов технике художественной вышивки «соединение тканей гладью»

Main stages of students training technology artistic embroidery «connection of fabrics to gladness»

Аннотация. Автор рассматривает особенности методики обучения художественной вышивки в технике «Соединение тканей гладью». В статье говорится о том, что учебные программы «Исполнительское мастерство», «Композиция» помогают подготовить не мастера-исполнителя, а высокопрофессионального художника традиционно–прикладного искусства.

Ключевые слова: вышивка, исполнительское мастерство, гладь в технике «Соединение тканей»

Abstract. Shvetsova O.V. is the teacher and the author of various techniques for teaching artistic embroidery in the technique of «Fabric the Connections». In the article it is revealed that the training programs «Performing skill», «Composition» help to prepare not only the master performer, but the creative personality – a highly professional artist of traditionally applied art.

Keywords: embroidery, performing skill, smooth surface in the technique of "Fabric connection"

В русском языке слово «мода» появилось в XVII веке. Как и многие другие слова появилось в России благодаря реформам Петра I, во времена которого оно означало «образец», «манеры». С течением времени это понятие распространилось и стало общепринятым почти во всех слоях русского общества. Вместе с тем, нельзя не заметить, что в XVII – XIX веках слово «мода» было тесно связано со словом «обычай». Такая ситуация, как выяснилось, сложилась в самых разных странах Европы. Во французском «Большом универсальном словаре XIX века» Пьер Ларусс определяет моду как «переходящий обычай». Такое же определение дает моде и В.И. Даль [2].

В настоящее время термин «мода» употребляется в двух значениях: в широком и узком его смысле. Во втором случае «мода» означает смену «форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно

коротких промежутков времени» [6]. Однако есть в моде непреходящий фактор, о котором временами забывают и специалисты, и потребители.

Эта вневременная характеристика состоит в том, что мода всегда опирается и пользуется давно забытым прошлым: в покрое одежды, в декоративных деталях, ее украшающих; в нормах образных средств и приемов художественного выражения.

Мы не будем рассматривать подробно проблемы моделирования современной одежды, но остановимся на том, что украшает одежду. В первую очередь, обратимся к одежде праздничной, нарядной, поскольку говорить будем о старинных технологиях народной вышивки, которые исполняются только вручную, а следовательно, дорого стоят.

Народная вышивка постоянно давала богатейший выразительный и технологический материал модельерам. Необходимо отметить, что вышивальщицы Древней Руси работали в общем русле развития народного декоративно-прикладного искусства. Поэтому художественно-выразительные открытия и находки других видов народного художественного творчества находили отражение и в вышитых работах.

С середины XVII века начинают проявляться черты новой стилистики. Художники обращаются к основному источнику творчества – окружающей природе. Многообразие природных форм оказалось настолько велико, что порой трудно перечислить и описать все мотивы используемые в вышивки. В этом же веке в недрах многовековых традиций древнерусского искусства зарождаются элементы светского реалистического искусства, расцвет которого происходит в XVIII – XIX вв. С этого момента народное искусство вышивки стало развиваться в двух направлениях: городское и крестьянское. Однако, лучшие памятники этого искусства создаются именно в рамках народного прикладного творчества.

XVIII – XIX века знаменательны тем, что народное искусство в этот период развивается, перерабатывая новые веяния из светского искусства и присущих ему исторических стилей. Каждая провинция Российской империи не только совершенствует народный костюм, который сохраняет свою самобытность, но и включает туда элементы городской орнаментики, новые материалы, иногда несколько меняя формы.

На кафедре профессиональных дисциплин Московского филиала ВШНИ (профиль «Художественная вышивка»), возродилась и приняла новый облик гладьевая техника вышивки – «соединение тканей гладью». Это одна из самых красивых техник вышивки. «соединение тканей гладью», является более оригинальной современной техникой, чем просто вышитые гладью изделия.

В основе техники «соединение тканей гладью» лежит техника «накладное шитье» или аппликация. Такая вышивка очень декоративна. В основном ей расшивали царские одежды (рис. 1). Этот вид вышивания отличается от других тем, что узоры вырезаются из разноцветных лоскутков и затем пришиваются в нужных местах рисунка.

На ткань изделия наносится рисунок будущей аппликации, отдельные его детали переводятся на лоскутки, вырезаются, накладываются по узору на ткань, приметываются и пришиваются по контуру каким-либо швом: гладью, тамбуром, шнуриком, козликом и другие. Поверхность нашитого узора можно дополнительно украсить различными швами, бусинками, пуговицами.

Рис.1 Гербовый камзол кайзера Франца I Степана Лотарингского. XVIII в. Вена. Шелк, бархат, золото и серебряное шитье

Несколько иначе выполняют аппликацию по тюлю. На лицевую сторону ткани, из которой будет изготавливаться аппликация, наносят рисунок, а с изнанки пришивают тюль. По контурам рисунка вышивают плотным гладьевым валиком или петельным швом, захватывая каждым стежком и ткань, и тюль. Таким же швом сшивают тюль с тканью по линии вставки, кокетки или другой части, на которой должна быть аппликация. После этого ненужные части ткани вокруг рисунка вырезают. На рисунке 2 показана технология выполнения вставок из тюля. На рисунке 3 сделана аппликация из батиста по тюлю.

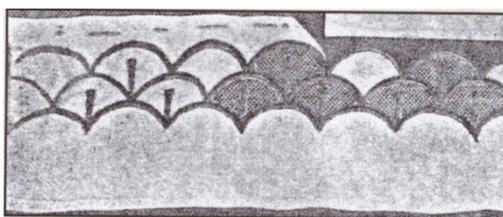

Рис. 2 Выполнение аппликации по тюлю

Рис.3 Накидка на женское платье. Вторая половина XIX в. Шитье белой бумажной нитью тамбурным швом с аппликацией из батиста по тюлю

Рассмотрим особенности методики обучения художественной вышивки «гладь в соединение тканей». Орнаментальное искусство в вышивке, тем более в гладьевой технике «гладь в соединение тканей», является очень сложным и специфичным. Орнамент вышивки не только оформляет поверхность ткани, акцентируя внимание на той или иной детали, но при этом соединяет ткани весьма разнообразные по фактуре, плотности, цвету и обогащает весь художественно-образный строй вышитого изделия.

У каждой из техник свое исполнение, особые черты, придающие неповторимость и уникальность орнаментальным формам. Не исключено, что в некоторых изделиях существует совмещение различных приемов выполнения, таким образом, достигается большая декоративность и выразительность орнамента. Эта вышивка современный и эффективный способ оформления нарядной одежды, своего рода имитация аппликации.

Изделие, выполненное в технике «соединение тканей», производит впечатление, что это две разные ткани, соединены между собой удивительным способом, т.к. никакого шва не видно (рис. 4,5).

Рис.4 Автор: В. Соловьева Платье
Руководитель: Николаева А.А., 2006 г.

Рис.5 Автор: И. Берестова. Деталь платья
Руководитель: Николаева А.А., 2005г.

Соединение ткани выполняется следующим образом. Сначала берутся два отреза тканей, равные по длине и ширине, но отличающиеся по фактуре (цвету и тону). Они накладываются один на другой в зависимости от вида изделия и прошиваются по периметру швом «строчка» и в таком виде запяливаются в пяльца.

Внимательность необходима с первого этапа сметывания двух тканей. Очень важно сделать это ровно с равномерным натяжением, чтобы впоследствии избежать перекосов между двумя полотнами ткани. После того как ткани будут запялены, прокладывается середина данного отрезка ткани по нитке. Располагается выкройка изделия, середина выкройки должна совпадать с серединой ткани. Выкройка обшивается швом «вперед иголкой» по контуру, после снимается. Затем на ткань переводится рисунок способом «на просвет».

Выполнение вышивки начинается с выполнения линии соединения. Для этого формы идущие по линии соединения тканей обшиваются стебельчатым швом. После того как вся форма обшита, необходимо обшить ее вторым стебельчатым швом внутри формы, так чтобы стежки лежали плотно друг другу. Вторым стебельчатый шов нужен для прочности, чтобы при вырезании одной ткани гладь не деформировалась. Формы орнамента могут быть большими и маленькими, но на большие формы гладьевые стежки могут ложиться неровно и начинают деформироваться.

Прошив линию соединения двух тканей стебельчатым швом, переходим к выполнению глади. Сложность при выполнении глади в том, что она двусторонняя: какие стежки на лицевой стороне, такие и на изнанке. Таким образом вышиваем все формы по линии соединения. Стежки должны лежать плотно друг к другу. Когда заканчивается нитка, ее следует закрепить под гладью. После того, как линия соединения вышита, ткани обрезаются по контуру форм. Верхняя ткань обрезается с изнанки, а нижняя с лицевой стороны. В результате, две разные ткани оказываются соединенными вышивкой. После того, как выполнена обрезка тканей, переводят вторую часть рисунка способом «на просвет».

Затем приступают к выполнению оставшейся глади и разделок. Вид вышивки «соединение тканей гладью» включает в себя две техники:

1. Гладьевые швы.
2. Ажурные разделки и стяги.

Простая гладь выполняется следующим образом: стежки можно располагать перпендикулярно оси листика или с наклоном. Простую гладь часто используют в сочетании с гладью в раскол. Края изделия часто не подшиваются, а обшиваются петельным швом. Еще его называют фестонным швом, а так же используют для обметки петель.

При выполнении «соединения тканей гладью» чаще всего используют растительный орнамент, в котором стебли вышиваются стебельчатым швом. Это самый распространенный шов. Им можно вышивать любые контурные узоры. Существуют два способа исполнения этого шва. При первом способе шов получается узким и слегка выпуклым. При втором способе - широким в виде шнура. В обоих случаях шов выполняется слева направо, или снизу вверх от себя, в то время, как острие иглы направлено на себя. Шьют стебельчатый шов «назад иголкой».

Часто листики и цветы (или другие формы в зависимости от композиции), обшитые гладьевыми швами украшаются изнутри сеткой (иногда с бисером) и ажурными разделками. Композиционным украшением могут служить и венизы.

Так выполняется «соединение тканей гладью». Перед началом работы внимание студентов обращается на сложность создания новых рисунков для таких вышивок, без специального художественного образования выполнить их трудно, так как нужно четко представлять технологию выполнения этой техники. Необходимо выбрать место, где именно пройдет линия соединения. Она должна быть, прежде всего, красивой и одновременно «спрятанной» среди орнамента. Все эти правила необходимо учитывать при создании модели платья и орнаментальной композиции, выполненной в технике «соединения тканей».

Гладьевая техника «соединение тканей» – наиболее современный способ декоративного оформления одежды. Этот способ произошел от техники «аппликации по тюлю», которыми расшивались царские одежды. Отличие техники «Соединение тканей гладью» от техники «Аппликации»

состоит в том, что ткани не накладываются друг на друга, а запяливаются вместе, вышиваются и лишь потом обрезаются по линии соединения.

Гладьевая техника «Соединение тканей гладью» является свободным видом вышивки. Особенностью этого вида является возможность использования двух контрастных по цвету или по фактуре (структуре) тканей. Особенно обогатить и украсить изделие можно применением бисера и металлических нитей при выполнении декоративных сеток, ажурных разделок и стягов. В этой технике, как правило, выполняются такие изделия, как платья, блузы, юбки, брючные костюмы.

В наше время стремление к изучению искусства вышивания наблюдается повсеместно и растет с каждым годом.

Дизайн одежды XXI века выдвигает новые требования к формам и художественному оформлению одежды. Однако старинные вышивки дают богатейший и разнообразный материал с помощью которого решить экономические и творческие задачи в художественном оформлении модного костюма не сложно.

Литература

1. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность: Учебное пособие. – М.: Северный паломник, 2008. – 261 с.

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.2: И-О 2-е издание. – СПб.-М.: Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1881. –810 с.

3. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления / В.Ф. Максимович – М.: Флинта, 2000. – 195 с.

4. Орленко Л.В. Терминологический словарь одежды. – М.: Легпромбытиздателство, 1996. – 344 с.

5. Фалеева В.А., Кокуина Е.И. Пособие по вышивке. – М.: Искусство, 1954. –61 с.

5. Черноморец А.Д. Секреты старинного шитья. – М.: Белый город, 2014. – 304 с.

В этом номере журнала «Декоративно-прикладное искусство и образование» редакция начинает публикацию программы учебной дисциплины «Теория и история традиционного прикладного искусства», разработанной преподавателем ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (Санкт-Петербург) И.И. Куракиной.

Традиционное прикладное искусство – неотъемлемая, системообразующая часть национальной культуры. Сохранение и развитие традиционного прикладного искусства, – исторический, культурный и гражданский долг каждого, составляющая государственной политики. Курс теории и истории традиционного прикладного искусства – базовый компонент теоретической подготовки будущих художников, т.к. именно он является инструментом мотивации к подлинному традиционному прикладному искусству, воспитания бережного и осознанного отношения к его видам, традициям.

Совокупность этих факторов обуславливает ведущую роль курса в становлении личности и профессиональной культуры будущего художника. Таким образом, материалы впервые публикуемой программы базового интегративного курса теории и истории традиционного прикладного искусства с некоторыми корректировками может быть использована не только в профильном высшем образовании, но и в среднем профессиональном образовании

Куракина И.И., ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», старший преподаватель кафедры истории искусств. ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., senior lecturer of the Department of art history DEPARTMENT, "graduate school of folk arts (Academy)". ladybug90@yandex.ru

Интегративный курс теории и истории традиционного прикладного искусства – компонент базовой теоретической подготовки будущих художников в профильном высшем образовании

The integrative course of theory and history of traditional applied art is a component of basic theoretical training of future artists in specialized higher education

Аннотация. Статья посвящена анализу места и значения интегративного курса теории и истории традиционного прикладного искусства в профильном высшем образовании будущих художников. Автор выявляет сущностные особенности разработанного содержания курса, формулирует его цель и задачи, определяет роль в процессе формирования профессиональной культуры, сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов. Представлена краткая характеристика программы дисциплины – ее конструктора, информационного наполнения разделов, форм и методов работы со студентами.