

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Lapshina E.A., PhD in Pedagogy, head of the department of artistic lace making, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

**Аппликация кружева по тюлю – современный эксперимент кружевниц
Высшей школы народных искусств (академии)
Lace applique on tulle is a modern experiment of lace makers of the
Higher school of folk arts**

Аннотация. Статья знакомит читателя со старинной техникой аппликации кружева по тюлю, демонстрирует современные разработки выпускных квалификационных работ студентов кафедры художественного кружевоплетения по данной теме. Автор, освещая плюсы и минусы работы в этой технике, дает подробное описание последовательности выполнения изделий с применением аппликации кружевных мотивов по тюлю.

Ключевые слова: аппликация, кружево, художественное кружевоплетение, мотив, сетка, тафта, тюль, пришить, современный, инновационный, фабричный, художественный, производительность, материал, композиция, элемент, свойство, воздушность, новаторство, фон, решётка, полотно.

Abstract. The article introduces the reader to the ancient technique of lace application on tulle, demonstrates modern developments of final qualifying works of students of the department of artistic lace making on this topic. The author, highlighting the pros and cons of working in this technique, gives a detailed description of the sequence of products with the application of lace motifs on tulle.

Keywords: applique, lace, artistic lace making, motif, mesh, taffeta, tulle, sew, modern, innovative, factory, artistic, efficiency, material, composition, element, characteristic, airiness, innovation, background, grid, canvas.

Существует несколько видов аппликации кружева по тюлю, но лишь один является подлинно аппликацией, вид, который в своей основе имеет сеточный фон и готовые, сплетенные на коклюшках, кружевные мотивы, нашитые поверх сеточного фона с помощью простого стежка «вперед иголку» (рис. 1).

Период возникновения этой техники точно не известен, но можно предположить, что появилась она практически сразу, как изобрели тюль – лёгкую полупрозрачную

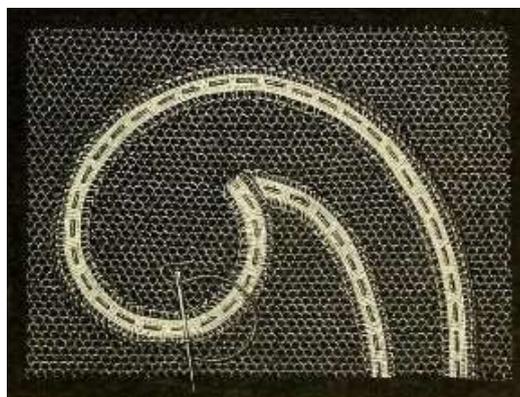

Рис. 1. Пример пришивания ленты из полотнянки на готовый сетчатый фон швом «вперед иголку»

ткань. По одной версии, тюль, изготовленный вручную, появился в XV веке во Франции в городе Тюль по заказу Людовика XI. С наступлением научно-технической революции производство материала механизировали и в XVII веке в Англии появились машины по производству машинного тюля [2]. Фабричный тюль составил серьезную конкуренцию кружеву, так как его производство обходилось значительно дешевле ручного плетеного полотна.

Несколько столетий назад художники по кружеву предприняли попытку, которая впоследствии стала успешной, соединить кружевные мотивы, выполненные на коклюшках и готовый сетчатый фон, иногда добавляя в кружево вышитые иглой мотивы. Кружевные изделия с включением фабричной сетки приобрели новый вид и время на их изготовление значительно сократилось (рис. 2-5).

Рис. 2-3. Примеры аппликации кружева по тюлю

Кружевное полотно, полностью выполненное фабричным способом, никогда не заменит красоты и изящества ручного коклюшечного кружева, поэтому идея совмещения кружевных мотивов, выполненных на коклюшках, и готового сетчатого фона актуальна по сей день.

Уникальная коллекция кружевных платьев Высшей школы народных искусств включает ряд художественных произведений, выполненных в технике аппликации кружева по тюлю [3]. О них и пойдет речь в данной статье. Включение столь интересной технологии в создание художественных произведений Высшей школы народных искусств не случайно. При создании кружевного платья «Роскошь императорских садов», автор А. Ковтун, из коллекции 2021 г., решение об использовании готовой сетки, с частично

плетеной решеткой, пришло в связи с жатыми сроками на его выполнение (рис. 6-7).

Рис. 4-5. Примеры аппликации кружева по тюлю

Платье приобрело новый вид – стало более воздушным, оно богато орнаментировано, включает пышные букеты, выполненные золотой металлизированной нитью, объемные цветы из белого сатина, в центре которых располагаются декоративные пайетки, обтянутые золотом. Воротник обрамляют ветви из листьев, цветов и колокольчиков. Низ и пояс платья решён геометризированным орнаментом из металлизированной нити. Лиф платья кружевной, в орнамент юбки частично включена фоновая решетка под цвет насыщенно синей сетки. Монументальность орнаментального решения платья изысканно подчеркнута воздушностью и многослойностью сетки. Сетка – вид тюля, материал хорошо пропускающий воздух и свет, поэтому платье получилось, как бы парящим. Именно однородная структура материала сетки даёт четкость прочтения кружевного узора. Плетеная фоновая решетка, из-за своей плотной структуры переплетения нитей даёт более матовый оттенок.

Сетка или фатин – это те материалы, которые доступны в любом качестве и цветовой гамме современному художнику, что является несомненным плюсом в составлении и завершении работы над образом художественного произведения.

Рис. 3. А. Ковтун. Платье «Роскошь императорских садов». Высшая школа народных искусств, 2021

Рис. 7. Подготовка к пришиванию кружевных элементов к сетчатому фону юбки платья

Кружевное платье «Гирлянды янтаря», автор К. Бондарева, выполнено в технике аппликация кружева по тюлю с использованием сцепной и бельгийской техник плетения (рис. 8). На черном прозрачном фоне многослойной сетки богато располагаются золотые цветочные гирлянды. Кружево выполнено золотыми нитками двух оттенков: светлого и темного золота. В сердцевины цветов включены обтянутые золотой нитью пайетки. Орнамент украшен стеклянными камнями медового цвета. Автору удалось передать прозрачность и воздушность кружевного полотна, несмотря на контрастность материалов. Вырез горловины художественного произведения решён цветочным колье с пышным букетом, по плечам располагаются кружевные веера из листьев, выполненных в бельгийской технике «дюшес».

Интересным решением автора является технология выполнения полураскрытой розы, двухъярусность лепестков которой заставляет зрителя внимательно посмотреть на чашечку цветка (рис. 9-10). Композиционное

Рис. 8. К. Бондарева.
Платье «Гирлянды янтаря».
Высшая школа народных искусств, 2021

составляющее платья очень разнообразно: переплетающиеся ленты, распустившиеся ромашки, лютики, садовые розы, листья, ягоды на веточках тончайшего исполнения. В данном произведении фоновая кружевная решетка была бы лишней из-за своей структуры и орнаментики, отвлекала бы зрителя от многодельности кружевных мотивов.

Рис. 9. Фрагмент двухслойного цветка

Рис. 10. Фрагмент пришитых к сетке мотивов кружева

Кружевное пончо (кружевная накидка) из коллекции 2022 г. «Сплетались золотом пылающие розы», автор О. Рыбакова, выполнено в технике аппликация кружева по тюлю с использованием сцепной техники плетения (рис. 11). Включает металлизированную и бархатную нити. Фатин, использованный для кружевного изделия, в отличие от тюля и сетки – гладкий и однородный, невесомый, прозрачный материал, из-за своей прочной основы с лёгкостью может комбинироваться с плотными материалами: бархатом, велюром, кожей. Славится практичностью и износостойкостью. Фатин легко держит форму, упругий. Тонкая структура фатина и бархатистая структура нитей дают неповторимый облик художественного произведения.

Рис. 5. О. Рыбакова. Накидка с капюшоном «Сплетались золотом пылающие розы». Высшая школа народных искусств, 2022

Рис. 4. Фрагмент прикрепления кружевных элементов к готовой сетке

Сложность создания дипломного изделия состояла в технологическом применении бархатистой объемной нити сочно-бордового цвета в плетении. Как уже говорилось ранее, фатин легко сочетается с плотными бархатистыми материалами и творческий эксперимент О. Рыбаковой является прямым доказательством вышесказанного.

Кружевное пончо «Весны цветочный водопад», автор Е. Турченко – это вершина дизайнерского подхода в современном прочтении коклюшечного кружева (рис. 13). Подобных экспериментов ни в России, ни за ее пределами нет. Сочетание массивных белоснежных двухъярусных цветов, закрученных по спирали к центру, золотых и зелёных скульптурных ветвей на фоне контрастирующей черной тонкой сетки придают изделию уникальность. Здесь присутствует не только новаторство технологического приема решения цветка, но и инновационный подход в зрительном эффекте для достижения дальнего плана композиции: бахрома из тонкой черной сетки вставлена между

Рис. 6. Е. Турченко. Накидка «Весны цветочный водопад». Высшая школа народных искусств, 2022

лепестков розы (рис. 14). Данный приём позволил приглушить яркость лепестков и композиционно увести цветок на второй план. Подобных экспериментов не ставил ни один художник по кружевоплетению.

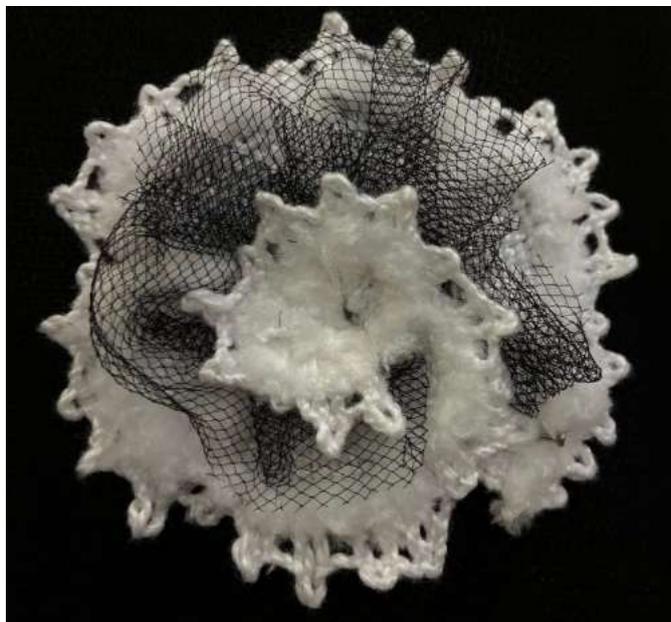

Рис. 7. Цветок с включением сетки

Плюсы работы художника по кружевоплетению в данной технике мы осветили, стоит упомянуть и о минусах аппликации кружева по тюлю. Трудность и кропотливость пришивания кружевных сплетенных деталей к полотну сетки, фатина или тюля – серьёзная работа, требующая много времени. А крупное произведение, включающее миниатюрные кружевные мотивы в большом количестве, не уступает реальной работе кружевницы. Один фрагмент готового кружева пришивается в течение нескольких часов на полотно сетки. Вторая сложность – это точное расположение деталей относительно заданной композиции, так как при небольшом смещении одной детали, все последующие сместятся автоматически, что потребует длительного исправления.

Для технического осуществления процесса пришивания кружевных мотивов к сетке требуется (рис. 15-16):

1. Подготовить все необходимые кружевные детали.
2. Выкроить полотно сетки.
3. Подложить сколок или технический рисунок под слой сетки в соответствии с выкройкой, закрепить булавками сетку и сколок по центральной оси, во избежание смещения кружевных деталей относительно заданной композиции.

4. Разложить детали кружевных мотивов по полотну сетки в соответствии с композиционным решением.

5. Закрепить кружевные детали с помощью английских булавок с петельками.

6. Последовательно, начиная с центра сеточного полотна к краю, осуществлять пришивание кружевных деталей к сетке, швом «вперед иголку» по центру полотнянки. При широкой полотнянке пришивание элемента стоит выполнять по обеим сторонам – внешней и внутренней.

7. Булавки из кружева вынимать сразу после их закрепления с сеткой.

Рис. 9. Соединение готовых фрагментов кружева с сеткой в соответствии со сколком будущей дипломной работы

Рис. 8. Пришивание готовых мотивов кружева к сетке

Данную технологию аппликации кружева можно применить и на других материалах: бархате, коже, шёлке, ситце, льне, шерсти, мехе и т.д.

Современное искусство требует от художника новых приёмов и смелых решений, и самое главное здесь – поместить инновационную идею, основанную на твердом знании технологических традиций художественного кружевоплетения, в «художественно-эстетическую обертку», создать современное произведение радующее глаз, не вызывающее равнодушия или неприятия ни у любителя этого вида искусства, ни у специалиста [4, 5]. Необходимо интриговать зрителя новаторством и эстетической красотой произведения. В этом случае, на наш взгляд, будет его значимость и необходимость.

Литература

1. Kant op zijn best: een selectie uit het Gruuthusemuseum en de verzameling Paul Verstraete. – Brugge: Uitgeverij Marc van de Wiele, 1990. – 136 p.

2. Reigate E. An illustrated guide to lace. – London: Antique Collectors Club Ltd, 1986. – 262 p.

3. Великолепие художественного наследия России. Выставка в ЮНЕСКО. Париж: научно-методическое пособие / Сост. Ю.А. Бешапошникова, П.В. Гусева, В.Ф. Максимович; под науч. ред. В.Ф. Максимович; пер. на английский и немецкий языки Р.Н. Чиж; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 188 с., ил.

4. Лапшина Е.А., Максимович В.Ф. Проектирование художественного кружевоплетения: Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 180 с.

5. Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии) // Коллективная монография / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2018. – 164 с., ил.

References

1. Kant op zijn best: een selectie uit het Gruuthusemuseum en de verzameling Paul Verstraete. – Brugge: Uitgeverij Marc van de Wiele, 1990. – 136 p.

2. Reigate E. An illustrated guide to lace. – London: Antique Collectors Club Ltd, 1986. – 262 p.

3. Velikolepie hudozhestvennogo naslediya Rossii. Vystavka v YUNESKO. Parizh: nauchno-metodicheskoe posobie / Sost. YU.A. Besshaposhnikova, P.V. Guseva, V.F. Maksimovich; pod nauch. Red. V.F. Maksimovich; per. na anglijskij i nemeckij yazyki R.N. CHizh; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2021. – 188 s., il.

4. Lapshina E.A., Maksimovich V.F. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya: Uchebno-metodicheskoe posobie dlya vysshih uchebnyh zavedenij po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennoe kruzhevopletenie». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 180 s.

5. Nauchnaya koncepciya narodnogo iskusstva M.A. Nekrasovoj v praktike raboty Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii) // Kollektivnaya monografiya / Pod nauch. Red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2018. – 164 s., il.