А. В. Красикова

ГЕНЕЗИС ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ

Работа представлена кафедрой истории и теории художественного образования Высшей школы народных искусств (институт).
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор В. Ф. Максимович

Художественное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства, одно из направлений которого – художественная вышивка, является важным, поскольку только высокий профессионализм способен стать гарантом синтеза традиций и современных решений. В данной статье показан путь развития художественной вышивки от домашнего рукоделия до профессионального творчества дипломированных «художников-мастеров».

Ключевые слова: *профессиональное образование, вышивка, традиции, традиционно-прикладное искусство, художник-мастер.*

A. Krasikova

GENESIS OF EDUCATION IN THE AREA OF DECORATIVE NEEDLEWORK

Professional education in the sphere of applied arts and embroidery, as one of its parts, is very important due to the fact that high professionalism here can now be achieved only by the synthesis of traditions and up-to-date approaches. In the article the author describes the development of embroidery from homespun to the work of educated highly professional artists.

Key words: *education, embroidery, traditions, professional artists, applied arts.*

Вышивка является одним из наиболее интересных и распространенных видов традиционного прикладного искусства. За всю историю своего развития этот вид прикладного искусства пережил большое количество потрясений. В определенные периоды имели место и повышенный интерес к судьбе промысла, и полное отсутствие понимания его необходимости.

Уже в эпоху Древней Руси вышивка существовала и развивалась. Об этом говорят находки, относящиеся к IX–XII вв. В курганах этого периода археологи часто находят фрагменты древней одежды, украшенные сверкающим золотым узором. Сохранившиеся до наших дней драгоценные золотошвейные вышивки Древней Руси покоряют красотой мотивов и безупречной техникой исполнения узора.

В средние века крупными центрами женского рукоделия являлись женские монастыри. Для обучения вышивальщиц создавались особые условия. Искусство того времени было неразрывно связано с традициями, и каждый ремесленник в своей работе решал сложные технологические, художественные задачи и, несомненно, вопросы, связанные с обучением своему ремеслу.

В XIV–XVII вв. вышивка в костюме находит еще большее применение. На царской и боярской одежде, на церковных облачениях золотные вышивки сверкали и переливались на цветных фонах шелка или мягкого бархата. Цветными шелками и золотными нитями украшались и тонкие льняные ткани, из которых шились праздничные рубахи, свадебные полотенца и ширинки (небольшие платки). Позднее, несмотря на резкое изменение быта и увлечение иностранной модой, традиции вышивального искусства Древней Руси не были забыты.

О расцвете художественного вышивания на Руси XIV–XVII вв. свидетельствуют письменные источники и сами памятники шитья того времени. Искусство шитья в Новгороде, Москве, Сольвычегодске и других центрах достигло высокого уровня.

Подобно иконописи, фресковой живописи, развилась особая отрасль древнерусского искусства – «живопись иглою». Наибольшее количество сохранившихся образцов «живописи иглою» относится к XVI–XVII вв. В этот период искусство шитья (шелком, золотом, жемчугом) достигло расцвета.

В XV–XVII вв. Русское централизованное государство окрепло. Для украшения дворцов привлекали лучших мастеров различных ремесленных направлений – иконописцев, камнерезов, вышивальщиц и др. Открываются специальные мастерские при Оружейной палате, а также почти при всех домах богатых людей [1].

В этот период образование в области народного декоративно-прикладного искусства осуществлялось через семью, где умение создавать высокохудожественные произведения искусства передавалось от родителей к детям.

До XVIII в. вышиванием занимались в основном женщины из знатных семей и монахини. Церковные облачения, богатую одежду царей и бояр шили из дорогих тканей (из шелка, бархата) и вышивали золотыми и серебряными нитями, сочетавшимися с жемчугом и самоцветами. Цветным шелком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи и платки.

Искусной рукодельницей была дочь русского царя Бориса Годунова – Ксения. Вышитое в 1601 г. ее руками покрывало на церковный престол с изображением Богоматери, Христа, Иоанна Предтечи и поклоняющихся им Сергия Радонежского и Никона сохранилось до наших дней. Это шитье золотом, серебром и драгоценными камнями по бархату. Работа высокохудожественная, тонкая и кропотливая.

С XVIII в. вышивание становится одним из основных занятий девушек-крестьянок как близ городов, так и в далеких глухих селениях. Для выполнения вышивки требовались несложные приспособления и материалы, на приобретение которых шли незначительные деньги.

В русских деревнях и селах девочек с пятилетнего возраста начинали обучать женскому ремеслу: прясть, ткать, вышивать, а в некоторых районах и плести кружева. К 13–15 годам они должны были своими руками приготовить приданое к свадьбе (куда входило большое количество рубах, передников, сарафанов, полотенец, подзоров и столешников) и украсить их яркой, многоцветной или белоснежной вышивкой.

В начале XVIII в. в России укрепилась новая форма обучения – ученичество. Для преподавания приглашались лучшие мастера из-за границы.

После проведения реформ в России во второй половине XIX в. и отмены крепостного права в стране меняется общественно-политическая ситуация. Интеллигенцию в первую очередь начинают волновать проблемы выбора Россией пути – западного или собственного, русского. Нигде в Европе этого времени вопрос национального самоопределения не стоял так остро, как в России.

Во второй половине XIX – начале XX в. народные художественные промыслы привлекли внимание представителей русской интеллигенции. В этот период не только тщательно изучалось народное искусство, но и предпринимались практические шаги для поддержания промыслов. Организация земских школ-мастерских имела целью подготовку мастериц и улучшение художественной стороны вышитых изделий.

Руководительницы мастерских в выборе рисунков для вышивок стремились придерживаться русского стиля, а образцами могли служить орнаменты старинных рукописей и тканей и узоры вышивок любых русских губерний, а также узоры, составленные художником или руководительницей мастерской.

Школы-мастерские оказывали влияние на крестьянскую вышивку в части усвоения новой техники и некоторых орнаментальных мотивов. Однако влияние их на орнамент вышивки окружающих селений было все же ограниченным. Изделия некоторых мастерских слишком резко отличались от местной вышивки, не отвечая традициям и вкусам населения.

Вышивка, широко распространенная в качестве домашнего занятия у крестьянского населения, начинает сосуществовать с вышив-

кой-промыслом. С XVIII в., и особенно во второй половине XIX в., производство вышитых изделий для продажи приобретает большое значение.

Этот период ознаменовался в истории русской культуры как время интереса, признания и восстановления народного творчества.

Вышивка в настоящее время активно развивается. Творческие коллективы каждого промысла бережно хранят и творчески продолжают традиции народной вышивки своего края.

В России не только бережно хранят традиции, но и дают им новую жизнь путем открытия учебных заведений, специализирующихся на обучении народным художественным промыслам. В работах студентов традиции и современность тесно переплетаются, давая бесконечное число вариаций исконно сложившимся мотивам.

Для того чтобы дать той или иной технике вышивки новую жизнь, необходимо изучить историю ее развития, ее традиционную технологию и характер орнамента. Преподаватели ведут активную работу по сбору и обработке литературного, иллюстративного, научного и музейного материала, изучают особенности композиционного ритма, стиля, способа орнаментации при исполнении различных старинных вышедших из употребления технологий. Музеи и их запасники, центры развития народного искусства, традиционные образцы дают богатейший материал для изучения.

Изучение и опытно-экспериментальная деятельность ведутся не один год, и сейчас можно с уверенностью сказать, что преподаватели и художники-исследователи добились значительных результатов в области возрождения забытых технологий вышивки. После того как накопился материал и была создана база народных образцов и исторических справок, старинные технологии были введены в учебные программы, что позволило выполнять современные изделия, используя традиционную вышивку.

Старинные технологии народной вышивки давно заняли особое место в учебной программе профессиональной подготовки художника традиционного прикладного искусства. В учебные задания по предметам «Композиция» и «Мастерство» введены темы по освоению старинных технологий.

Традиционные технические приемы исполнения вышивки начинают приобретать новое звучание. Намечается тенденция к обогащению распространенных приемов, которые в различных сочетаниях создают декоративный узор, который по цвету, ритму и фактуре созвучен современному направлению в оформлении изделий.

В результате освоения учебных программ по специализации 070803 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» студенты приобретают знания в области истории вышивальных центров и художественно-стилистических особенностей каждого из видов, а также осваивают технологию их выполнения. Приобретают навыки практического применения проектирования и исполнения изделий, оформленных художественной вышивкой.

Совокупность большого количества дисциплин на протяжении всего периода обучения является основой для планомерного и четкого приобретения студентами необходимых знаний, умений и навыков для дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в качестве «художников-мастеров».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Максимович В. Ф.* Традиционное прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. М.: Флинта, 2000. 200 с.