УДК 7.016.4

Е.И. Помазкова

ИСТОКИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ – ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОТИВОВ РУЧНОЙ ВЫШИВКИ

Тщательное изучение и систематизация художественных промыслов служит основой для развития творческих способностей россиян. Созданные изделия, воплощающие в себе традиции народного декоративного искусства, позволяют одновременно с изучением традиционных промыслов освоить основные техники рукоделия и с помощью вариативной трактовки композиции орнамента трансформировать изобразительные мотивы в ручную вышивку.

Careful study and systematization of the arts and crafts is the basis for the development of creative abilities. Created products that embody the traditions of folk decorative art at the same time allow the study of traditional crafts, learn the basic techniques of needlework and with variative treatment of ornamental designs transform the visual motifs in embroidery.

Искусство народных художественных промыслов предстает как сложное, богатое по декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление современной культуры. Происхождение народных промыслов различно. Одни берут начало в крестьянском бытовом искусстве, связанном с натуральным хозяйством и изготовлением как повседневных обиходных, так и праздничных нарядных бытовых предметов для себя и своей семьи.

В искусстве художественных промыслов, созданном многими поколениями талантливых мастеров, раскрывается художественный талант народа; в творчестве народных мастеров находит проявление соединение труда и красоты. Не случайно народное искусство называют неиссякаемым источником прекрасного.

Многие произведения народных мастеров являют собой образцы подлинного искусства, в которых форма, декор и содержание находятся в нерасторжимом единстве.

Народ веками отбирал в природе совершенные формы, радостные сочетания цветов, стилизовал их и создавал новые, удивляя и радуя своей изобретательностью и вкусом. Кроме того, в народном искусстве живут традиции коллективного творчества. Традиции крестьянского искусства в силу известного консерватизма бытового уклада, особой приверженности к патриархальной старине развивались медленно, эволюционно. Многие из этих традиций ушли в прошлое вместе с породившей их средой и условиями жизни, – например, традиции древней славянской мифологии, давшие жизнь образам многих видов крестьянского искусства и целому пласту орнамента народной вышивки [4].

Несколько иной путь формирования и развития традиций в народных промыслах, исторически сложившихся под воздействием конкретных социально-экономических, природно-географических и культурных условий. Нередко базой для создания промысла служил развитой вид местного крестьянского искусства.

В ходе исторического процесса у каждого народа складывались определенный характер орнаментов, своеобразные приемы технического выполнения, неповторимые колористические решения.

На создание стиля и формирование традиций искусства промысла оказывали влияние многие факторы, одни более опосредованно и как бы неуловимо во внешнем проявлении, другие –

явно и непосредственно воздействуя на характер искусства и структуру художественного образа [4].

Кровная связь народного искусства с жизнью, трудом его создателей, бытом народа обусловила не только историческую преемственность, но и формирование общенародных, национальных традиций, их местных локальных проявлений в крестьянском творчестве и народных промыслах.

Эти традиции складывались веками и шлифовались многими поколениями народов нашей многонациональной страны. Ярко выраженная национальная специфика определяет многообразие и вклад каждого народа в общую сокровищницу искусства страны. Произведения мастеров красивы, полны оптимистического мироощущения, воспитывают любовь к родной природе, к людям, к искусству и, конечно, развивают технические и композиционные умения и навыки [3].

Цель практического обучения студентов факультета дизайна и технологии Амурского государственного университета в рамках дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства» – развитие творческих способностей обучаемых и создание ими на основе тщательного изучения и систематизации художественных промыслов изделий, воплощающих традиции народного декоративного искусства и вариативной трактовки композиции орнамента.

Практическое исследование основных мотивов народных промыслов удобнее всего провести на основе наиболее широко известных и популярных росписей мастеров Хохломы, Городца, Жостова, Дымкова, Гжели.

Мастера художественной хохломской росписи отдают предпочтение травному орнаменту, основу которого составляют сказочные цветы и листья, образованные мелкими и крупными завитками. Образцы орнаментов в стиле хохломской росписи представлены на рис. 1.

Рис. 1. Орнаменты художественных промыслов хохломской росписи.

Гибкие, волнистые стебли с листьями, ягодками и цветами обегают стенки сосуда, украшают его внутреннюю поверхность, придавая предмету неповторимо нарядный облик.

Основной орнамент городецкой росписи: жанровые сценки в обрамлении цветочных гирлянд и крупных ярких роз. Для передачи мотивов городецкой росписи используют черный, зеленый, красный, коричневый и белый цвета. Образцы орнаментов городецкой росписи – на рис. 2.

Рис. 2. Орнаменты художественных промыслов городецкой росписи.

Главная тема украшения жостовских подносов (рис. 3): букеты цветов, гирлянды, своеобразные натюрморты. Роспись выполняют приемами свободного кистевого мазка, без предварительного нанесения рисунка, чаще всего на черном фоне. Объемы цветов и листьев как бы вырастают из глубины фона. Это достигается путем постепенного перехода от темных тонов к более светлым. В росписи цветы будто оживают.

Рис. 3. Орнаменты художественных промыслов жостовской росписи.

У Гжели (рис. 4) собственный стиль – орнамент на белом фоне: синие и голубые узоры и цветы. Стройная художественная система приемов гжельского письма закреплялась в индивидуальных почерках, своеобразных манерах исполнителей. В сочетании с белым фоном орнамент вышивки создает ажурный узор на поверхности изделия: яркое, крупное пятно – изображение цветка, а вокруг легкая россыпь веточек с листьями, завитков, усиков, едва различимых, уходящих в белизну фона.

Рис. 4. Орнаменты художественных промыслов гжелевской росписи.

Орнамент павловских платков включает объемное изображение цветов, собранных в букеты. Отличительная особенность павловских платков – безупречная гармония в подборе цветовых сочетаний и отдельных элементов декора [3].

Изобразительные мотивы народных промыслов – таких как хохлома, гжель, городецкая роспись, жостово, – творчески переработанные, послужили основой для создания современных изделий. Однако для реализации результатов творчества студентов требуется основательная материальная база. Для практического изучения художественных промыслов, их изобразительных особенностей проще всего использовать вышивку [2]. Поскольку вышивка – наиболее распространенный вид народного искусства, в ней сформировались художественно-стилистические особенности, не утратившие ценности и в наши дни. Вышивка не требует особых материальных затрат. Она интересна своими приемами, в ней можно отразить художественные стили народных промыслов, а также трансформировать и стилизовать узоры, превращая процесс вышивания в творчество.

Искусство оформления изделий вышивкой представляет собой обширную область декоративно-прикладного искусства. Вышивкой украшали предметы крестьянского быта, одежду и предметы домашнего обихода. В разные периоды, в различных слоях общества вышивка приобретала специфические черты, которые наглядно прослеживаются в приемах исполнения, характере орнамента и используемых материалах

Творческий процесс создания орнамента вышивки – явление сложное и многогранное. При выборе художественных мотивов для вышивания прежде всего исходят из специфики их орнаментации, так как именно в орнаменте наиболее ярко отображаются стилистические черты изображения, связь с природной тематикой, придающей орнаменту реалистический характер, яркость и декоративность его цветовой характеристике.

Выбирая мотивы орнамента для воспроизведения их в вышивке, следует учитывать доступность техники изображения и степень выразительности элементов в узорах. Необходимо проанализировать варианты применения имеющихся материалов, инструментов, а также особенностей технологического выполнения изделия.

В своих произведениях, в приемах техники вышивка удачно сохраняет народные традиции и, добавляя что-то свое, ищет новое.

Художественный, образный язык орнамента многообразен. Выполняя задачу декоративного значения, он является средством выражения социальной и этнической принадлежности, народного мировоззрения.

Вышивка народов нашей страны необычайно разнообразна и по техническим приемам. Необходимо подобрать технологические приемы шитья с целью передачи декора и сочетания цветов.

Следующий этап реализации поставленной задачи – на основе тщательного изучения и систематизации имеющихся источников и детально изученных основных мотивов русских изобразительных промыслов ознакомиться со значением образов и трансформацию мотивов, а также подробно рассмотреть все известные технологические приемы шитья. Определить виды ручных стежков, способных передать неповторимость художественной росписи [1, 2].

Техника выполнения вышивальных стежков очень разнообразна. Они выполняются либо по счету ниток ткани, либо свободно, по нарисованному от руки контуру.

Для передачи мотивов травного орнамента с стиле хохломской росписи используются стебельчатый шов и вышивка художественной гладью с настилом. Гладь – вид вышивки, позволяющей наиболее полно передать растительные орнаменты, цветы, листья. При хорошем подборе тонов и полутонов различных оттенков цветовой гаммы этот вид вышивки сравним с

техникой акварели. Вышивание гладью – в основном сплошное заполнение стежками плоскости узора, нанесенного на ткань. Работы в стиле хохломской росписи представлены на рис. 5.

Рис.5. Авторская работа в стиле «хохлома» студентов С. Кравченко, М. Литовченко.

Стебельчатые швы использованы для вышивания стебельков и цветов. Стебельчатым швом пользуются, например, вышивая переход от тонкой части стебля к утолщенной. В работах применена техника вышивания бисером.

Для передачи мотивов городецкой росписи использовались черный, зеленый, красный, коричневый и белый цвета. Орнаменты вышиты в технике глади.

Узоры выполнены различными техниками шва гладь: листья одноцветной простой без настила, цветы многоцветной, выпуклой, с настилом. Направление стежков с легким наклоном вправо и влево придает дополнительный объем. Контуры орнаментов подчеркнуты цепным стежком в два цвета. Работа в стиле городецкой росписи – на рис. 6.

Рис. 6. Авторская работа в стиле «городецкая роспись» студентки Д. Сидорчук.

Для выполнения мотивов жостовких росписей использовались счетные швы: крест, полукрест или «роспись». Швы выполняют по счету нитей ткани. Швы крест, «роспись», гладь можно вышивать и по рисунку на плотных тканях. Работа в стиле жостовской росписи представлена на рис. 7.

Рис. 7. Работа в стиле жостовской росписи Н. Золочевской.

Работа в стиле «гжель» представлена на рис. 8. Лепестки цветка выполнены вышивкой гладь. Градацию синему цвету придает более темный по оттенку бисер. Он придает лепесткам выпуклость, цветок словно вылеплен из лепестков-долек. Вышивка бисером сделана точечным швом.

Создавать орнаменты для вышивки на основе павловопосадских платков достаточно сложно. Непросто обеспечить технологические приемы выполнения мотивов. Для передачи вариативной цветовой трактовки использовалась техника вышивки крестом. Работа, выполненная в павловопосадском стиле, представлена на рис. 9.

Рис.8. Авторская работа в стиле «гжель» студентки Е. Ковецкой.

Рис. 9. Авторские работы студенток Е. Заремба и Е. Кроль.

Интересным решением выполнения таких мотивов является работа, сделанная в технике вышивки атласными лентами. Этот вид рукоделия дает возможность реализовать любые «цветочные» фантазии и создать настоящий эксклюзив.

В данной работе набивной рисунок ткани подчеркивается вышивкой его контура. Завершенность и эксклюзивность ей придают цветочные вариации, выполненные атласными лентами.

Как ни совершенны материальная обеспеченность и технологические приемы декоративного изображения, ничто не может заменить многообразие форм растительного и животного мира и орнаментальное богатство композиций изделий, основанных на фольклорных традициях.

Орнаменту свойственны непрестанная изменяемость, переработка. В выполненных работах удачно соединены и сохранены традиции народной вышивки и орнаменты изобразительных промыслов. Отличительной особенностью является внимание, уделенное приемам вышивального творчества.

Необходимо учесть, что авторы выполненных работ выразили и развили свой взгляд на те или иные традиции в меру личных особенностей творчества, мировоззрения и одаренности, сознательно обращаясь к определенным традициям в искусстве, по-своему преобразуя их.

Не навязывая своих идей, детально выявляя индивидуальность каждой работы, мы детально ознакомили студентов не только с основными стилями, мотивами русских изобразительных промыслов, со значением образов, но и постарались развить у них способность к трансформации изобразительных мотивов в вышивку, научить их технике подачи вышивки, умению вести творческий поиск новых решений.

Искусство каждой эпохи и страны теснейшим образом связано с историческими условиями, особенностями и уровнем развития того или иного народа. В искусстве художественных промыслов, созданном многими поколениями талантливых мастеров и художников, раскрывается художественный талант народа; в творчестве народных мастеров – соединение труда и красоты. В художественных промыслах России сохраняются и продолжают развитие замечательные традиции народного декоративного бытового искусства.

Рис. 10. Авторские работы студентов факультета дизайна и технологии.

Автор, создающий, например, вышитые картины, чувствует себя творцом. Под его руками на полотне возникают волшебные узоры, воплощающие красоту природы и символизирующие восприятие окружающего мира, где все должно быть соразмерным, гармоничным, исполненным красоты.

---

1. Лори, Вия. Вышивка. Лучшие техники. – М.: ЗАО «Издательская группа «Контэнт»», 2008. – С. 104.
2. Косс, Мелинда. Искусство вышивки. – М.: ВНЕШСИГМА, 1997. – С. 190.
3. Попова, О.С., Каплан, Н.И. Русские художественные промыслы. – М.: Знание, 1984.
4. Богуславская, И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов. http://www.artvek.ru/lit014.html.