

Кеметова Эльфия Алляметдиновна
учитель технологии
МАОУ «Шыгырданская СОШ №1»

Трехмерная вышивка

Технику вышивания с использованием гладьевых швов, в которой мастерицы создают пейзажи и натюрморты, принято называть художественной гладью. В настоящее время популярность ее возросла. Особый интерес для рукодельниц представляет так называемая много-цветная тоновая гладь, с помощью которой можно создать удивительные и уникальные по красоте вышитые картины.

Среди жанров такого направления в искусстве вышивки, как вышитая картина, известны следующие: портрет, анималистические сюжеты, тематические зарисовки, пейзаж и натюрморт. Все они зародились в старину, когда древние мастерицы научились с помощью разноцветных нитей украшать одежду и интерьер дома.

Сегодня вышитые картины вновь приобрели популярность. Как и в прежние времена, они отражают особое, художественное, видение и восприятие окружающего мира талантливой рукодельницей.

Как известно, вышивание относится к сфере декоративно-прикладного искусства. А это означает, что преемственность мотивов, сюжетов, особенностей техники связано с рождением новых стилей и способов воплощения и выражения реальной действительности. Развитие того или иного вида народного творчества (в том числе декоративно-прикладного искусства) невозможно без учета веяний моды.

Современные искусствоведы говорят о двух основных течениях в декоративно-прикладном искусстве (в частности, вышивке) наших дней. Первое представляют мастера, точно следующие в искусстве традиционным установкам, начало которым было положено в старину. Второе же развивается благодаря деятельности самобытных творцов. Создавая свои произведения, они не только подсознательно используют лучшие достижения мастеров предыдущих поколений, но и изобретают собственные, новые способы художественного отражения мира.

По существу, такая разновидность вышивки, как вышитая картина, относится к числу синтетических: в ней гармонично сочетаются принципы живописи и рукоделия. Это, в свою очередь, позволяет использовать такие работы, как элемент дизайна интерьера.

Основные материалы, с помощью которых мастерицы создают вышитые картины, — ткань и нити. Для работы могут быть использованы самые разные нити: шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные, люрекс, металлизированные, синтетические. Чтобы обозначить и акцентировать какие-либо детали композиции, часто применяют бисер, бусины, мелкие натуральные камешки и стразы. Желая придать картине особую экспрессию, некоторые рукодельницы создают композиционные детали, прокладывая широкие стежки. В результате вышитое полотно, созданное яркими шерстяными и синтетическими нитями, становится эффектным и более выразительным.

В современных вышитых картинах сочетаются традиционная техника рукоделия и авангардные художественные тенденции наших дней. Разнообразные вариации использования геометрических фигур позволяют создавать ирреальный мир образов. Авангардный стиль таких картин созвучен существующим в современном дизайне художественным течениям.

Вышитая картина как разновидность сюжетной вышивки тесно связана с изобразительным искусством. Вот почему многие течения последнего, так или иначе,

воплощаются в вышитых картинах. Ярким примером может служить создание импрессионистических композиций. При этом для работы чаще всего используют обычные хлопчатобумажные катушечные нити небольшой толщины. Так в декоративно-прикладном искусстве возникает импрессионистическая картина-миниатюра.

Особую популярность у современных мастериц приобрели декоративные панно, которые представляют собой сравнительно небольшие, включающие незначительное количество деталей композиции с лаконичным содержанием и характеризующиеся художественной завершенностью и целостностью. Чаще всего для создания подобных картин используют не только разноцветные нити, но также вспомогательный материал: бусины, камешки, стразы.

Для вышивальщиц, в достаточной степени владеющих основами изобразительного искусства, особый интерес представляет копирование живописных произведений известных художников. Такую копию нельзя назвать точным воспроизведением оригинала. Чаще всего она имеет значительные отличия. Среди прочих следует указать размер, иногда — размещение деталей в композиции, расстановку акцентов, цветовое решение.

Однако не точность передачи деталей живописного оригинала задача мастерицы-вышивальщицы. Прежде всего, необходимо посредством разноцветных нитей воплотить светотеневые переливы деталей, составляющих композицию и придающих ей эффектность и выразительность, отобразить объемность передаваемого пространства, передать фактуру и качественные особенности переносимых на ткань композиционных элементов.

Большинство современных рукодельниц создают вышитые копии натюрмортов и пейзажей, созданных известными мастерами живописи и ставших классикой изобразительного искусства. Такие работы можно назвать подлинным воплощением мастерства. Они отличаются завершенностью композиции, целостностью цветового решения, гармоничностью деталей и выразительностью.

Но не только гармоничность элементов композиции и верно найденное тоновое решение отличают вышитые картины. Основные их особенности — задушевность, необычайная выразительность, а также виртуозное исполнение композиционных элементов и владение техникой создания с помощью нитей необычайных по красоте и экспрессивности картин. Пожалуй, именно виртуозность в сочетании с задушевностью, что характерно для вышитых натюрмортов и пейзажей, так пленяет зрителей.

Желая выразить собственное видение действительности, современные мастерицы зачастую используют уникальные и самобытные способы отражения реального мира на вышитых картинах. Так появляются на свет произведения, представляющие собой оригинальные вариации живописных композиций, созданных знаменитыми художниками. Подобные интерпретации представляют собой либо миниатюры, либо масштабные панорамные картины.

Следует заметить, что натюрморт — один из самых излюбленных жанров мастериц, вышивающих картины. Накопленный столетиями опыт в сочетании с самобытными способами передачи деталей реальной действительности позволяет создавать уникальные по красоте и содержательной наполненности композиции. Выполненные разноцветными нитями на ткани плоды, ягоды, цветы и листья словно бы приобретают иное звучание и значение по сравнению с живописным оригиналом.

Наряду с натюрмортом один из самых популярных и распространенных в художественной вышивке жанр — пейзаж. Уникальность и неповторимость техники и манеры создания пейзажных композиций свидетельствуют о разнообразии и неисчерпаемости тематики.

Как и в живописи, в искусстве вышивания натюрморты тематически разнообразны. Предметами изображения на них могут быть различные сосуды, инструменты, кухонная утварь, книги, письменные принадлежности, ювелирные изделия, предметы интерьера (мебель, камин, свеча, зеркало, лампа, часы и пр.), снедь (фрукты, овощи, дичь и пр.), цветы и растения.

Значение натюрморта нередко символично. Все зависит от предмета изображения. Так, цветы символизируют красоту природы, снедь — радость бытия, книги — мир духовных ценностей, а череп и свеча — неотъемлемая часть аллегорической темы «суета сует».

В любом случае, при выборе схемы натюрморта надо подумать, впишется ли он в интерьер вашего дома.