

ВЫШИВКА КАК ЭСТЕТИЧНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИЗАЙНА

КАРДАШ О. В., ТАРАН Ю. С., ТАРАНЕНКО Д. А.
Национальный авиационный университет, Украина

Аннотация: Рассмотрены особенности ручного вышивания. Проанализированы композиционные особенности работ украинского народного вышивания. Систематизированы показатели ручного вышивания и рассмотрены показатели машинного вышивания. Обоснованы эстетические и коммуникативные показатели вышивания как составляющей дизайна.

Ключевые слова: ручное вышивание; машинное вышивание; композиционные, эстетические, коммуникативные показатели; дизайн-объект.

1. АКТУАЛЬНОСТЬ

Вышивка как вид декоративно прикладного искусства используется с древнейших времен, однако исследованиям ее современного использования недостает определений, связанных с ее использованием в объектах дизайна и расширением областей ее использования. Уже в первом тысячелетии нашей эры вышивка достигла высокого художественного уровня у народов Древнего Вавилону, Греции, Рима, Китая, Индии, Ирана. Особенно отмечалась вышивка Византии. Влияние ее отразилось на вышивальном искусстве стран Средневековой Европы и Киевской Руси [1]. Последующее ее развитие в современности определенным образом связано с использованием механизации процесса вышивания [2]. Однако, интересным, учитывая использование вышивки в объектах дизайна, является рассмотрение существенных вопросов, которые относятся к специальным характеристикам ручного и машинного вышивания, областей использования вышивки в современных условиях ее изготовления.

Для исследований применяется *метод образно-стилистического анализа*. *Целью* исследования является определение характерных особенностей вышивки как эстетично-коммуникационной составляющей в проектировании объектов дизайна.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В современном определении – «славянская вышивка» — вид декоративно прикладного искусства, который лежит в нанесении орнамента - определенных узоров на ткани с помощью шиття, на одежде и предметах быта – обычно на сорочках, скатертях, полотенцах с характерным объединением цветов: например, красный цвет рисунка на белом полотне. По назначению - это были, кроме бытовых, сакральные или же колдовские мотивы – «обереги» для предотвращения проникновения злых сил, поэтому, оберегающим узором вышивались горловина и ее разрез, низ рукавов, низ платья. Среди творческих мотивов использовались ассоциации солнца, земли, воды, зерна. Или же

выполнялись схематические изображения цветов, деревьев, птиц, коней, собак. Также изображались райские птицы с головой девы – “алконосты” и “сирины” (иногда с нимбом вокруг головы). Как средства реализации использовались ромбы, круги, ломаные и прямые линии, точки, крючковатые кресты, которые уже несли определенную символическую нагрузку, например, ромб и круг символизировали солнце, крючковатый крест - пожелание добра и взаимопонимание. При этом, следует заметить, полотно используется в качестве материала вышивок и как определенное композиционное пространство. В стежках строчек, которыми они выполнялись, считались нити ткани, от чего выполняемые швы имели название «роспись», «набор», «расчетная гладь». Или же использовались строчки свободного рисунка, которые назывались верхними, – выполнялись по предварительно нанесенному рисунку. Как отмечается в [3], использование домотканого полотна, которое имеет крупное переплетение нитей, и «счетных» техник обусловило общий характер украинской вышивки: геометрические и геометризруемые орнаментальные формы, оформленные большими рельефными массами. Что же это, как не специфический признак, своеобразный протодизайн! При этом, отмечается там же [3], совершенство вышивки ручного выполнения зависит не только от совершенной орнаментальной и цветной композиции, но и в значительной мере от выбора техник выполнения. Таких техник существует свыше ста (!) от простых к очень сложным, что нуждается в кропотливой работе в выполнении, а в народной вышивке характерной особенностью является сочетание в одном изделии десяти-пятнадцати техник. Это, конечно, усложняет работу вышивальщицы, однако, эстетический эффект в этом случае высок. Особенно это касается портретной вышивки, которая, практически, не уступает по своим художественно-образным свойствам художественному произведению, выполненному в техниках живописи. Однако, время для выполнения такой работы предварительно не определяется, как и не возможно предварительно определить результат, то есть, образно-художественные качества и преимущества, поскольку это работа творческая, а художник выступает как творец эксклюзивной работы, тематика которой определена только приближенно. Это значит, что в процессе работы над произведением возможные определенные, на усмотрение художника, изменения относительно образа, формы, композиционных показателей и тому подобное, при этом, следует заметить такой показатель – количество стежков на квадратный сантиметр, который может достигать сотни и больше. Такая работа, в конце концов, при ее окончании является высокохудожественным произведением с соответствующими, непременно высокими, аксиологическими как предмета дизайна и финансовыми как товара показателями. Следовательно, можно констатировать наличие таких показателей вышивки: способ выполнения (например ручная); временной (время выполнения, пространственные характеристики); разновидность выполнения (техники); образно художественные; стоимостные; материаловедческие (разновидность материала, нитей); квалиметрические; информативные; формообразующие и эстетические. Следует заметить, что, с одной стороны, достаточно-таки высокая цена изделия с вышивкой, а с другой, немалое время выполнения (что определяет ограниченное количество изделий), вместе взятое не удовлетворяло спрос относительно таких изделий. Вот почему появился способ машинной вышивки, который далеко не является таким высокохудожественным в аксиологической составляющей дизайна, но имеет необходимые эстетические признаки, сокращенное время изготовления и, что особенно является важным, возможность тиражирования

совершенного образца при взвешенной стоимости изделия. Это дает возможность удовлетворить эстетические потребности, эксплуатационные требования потребителя, и, соответственно, спрос. Здесь также важными являются такие преимущества машинной вышивки - создания узоров большой площади без значительных временных и финансовых расходов. Такая постановка значительно расширила область использования вышивки. Вышивка как узор, изображение, рисунок - может быть инновационным эффективным носителем современной информации, не теряя свою высокую художественную выразительность. На рис. 1 поданы некоторые варианты объектов дизайна одежды с элементами вышивки.

Рис. 1: Варианты одежды с элементами вышивки

(а - сценическая одежда с возможным вариантом спортивного; б – шапочка с вышитым логотипом и элементами фирменного стиля; в – женские шорты)

На рис. 2 представлены некоторые варианты объектов дизайна вещей с элементами вышивки.

Рис. 2: Варианы объектов дизайна с элементами вышивки

(а - молодежные сумки; б – портрет, репродукция; в – элементы домашнего интерьера)

Потребность в вышивке растет благодаря привлекательному внешнему виду, информативности, безопасности и долговечности. Рассмотрим коммуникативные особенности вышивки. Коммуникация – это процесс, в результате которого сообщение передается от адресата к реципиенту. К ее основным каналам относят телевидение, радио, прессу, интернет, однако, не только. Сообщение, согласно Ласуелу [4], является кодом, то есть его содержание закодировано в языковую или письменную форму (от лат. communicatio — единство, передача, сообщение) с целью: общения, обмена мнениями; передача данных при посредничестве знаков, зафиксированных на материальных носителях. Таким образом, в основе сообщения лежит информация, которую необходимо изложить в определенной знаковой системе, которую можно озвучить или же показать. При этом, следует иметь в виду, что существуют определенные барьеры, от преодоления которых зависит, будет ли достигнут ожидаемый эффект коммуникации, например,

языковые - если адресант и реципиент является носителями разных языков, смысловые, если люди, которые принимают участие в коммуникации, относятся к разным социальным слоям, имеют разный уровень образования и тому подобное. Рассмотрим психологический аспект коммуникации. Термин «вербальный» обозначает форму знакового материала и процессов его использования. Различают вербальный осмысленный материал в виде рядов существительных, прилагательных, глаголов, числителей, фрагментов текстов, стихотворений. При этом вербальному материалу противопоставляется невербальный осмысленный материал в виде геометрических фигур, рисунков, фотографий, предметов, и невербальный бессодержательный – необычные геометрические фигуры, чернильные пятна. Невербальная коммуникация – это система знаков, которые используются в процессе общения и отличаются от языковых средствами и формой выявления. Например, использование невербальных средств относительно этикета общения. Известно [4], что общение становится тем эффективнее, чем лучше в нем связываются все средства (вербальные и невербальные) с соблюдением соответствующего этикета. Например, один из специалистов в сфере нейролингвистического программирования Ф. Пьюселик отмечал, что в бизнесе нужно взаимодействовать именно с учетом таких особенностей людей: зная, в какой преимущественно системе (зрительной, слуховой, кинестетической) работает мозг человека, можно понять ее. С помощью этой системы можно помочь человеку избавиться от барьеров, трудностей в общении. «Если человек мыслит образами, стремится добиться успеха, что-то изменить - общаясь с ним, нужно помочь создать привычные зрительные или слуховые образы (задавая соответствующие вопросы)» [4]. Поскольку задействована зрительная система, достаточно подать зрительно определенные осмысленные знаки невербальной коммуникации, а если это знаки языковой системы, то вербальной коммуникации (она же используется, например, в печати). Как правило, во время первой встречи, обращается внимание на внешний вид друг друга. Одежда человека, в том числе, деловая, должна быть опрятной, отвечать конкретной ситуации и может нести определенную смысловую нагрузку в виде знаковых обозначений как вербальных, так и невербальных (рис. 1 а, б, в). И здесь можно согласиться с [4] - невербальные средства общения дают возможность работать сознательно и помогают достичь позитивных результатов.

В целом, относительно вышивки можно использовать такие обобщенные показатели: информативные; коммуникативные; оценочные (ощущения, мысли); рекреативные (информация для отдыха); социальные (между людьми разных статусов, идеологические установки); ритуальные (традиции, обычаи), инновационные. Таким образом, вышивка приобрела такие основные функции: отделочная, идентификационная, информационная, эстетично-коммуникационная и рекламно-информационная. Можно систематизировать направления эстетично-коммуникативной функции вышивки. Создание ярких узоров на костюмах с народными мотивами, сценических (фольклорные ансамбли) и других разновидностях одежды: футболки, платья, юбки, джинсы, бейсболки и тому подобное. Выполнение идентификационных, товарных знаков, логотипов, на специальной, производственной, форменной и спортивной одежде и спортивном снаряжении (обувь, рюкзаки, сумки, парашют, воздушные шары, и тому подобное). Элементы фирменного стиля - корпоративные сувениры с вышитым логотипом или инициалами (имидж компании), например, на груди свитера, головном уборе, на спинке куртки (укрепление собственного бренда)

актуально для любой компании, а изделия машинной вышивки с легкостью помогут выделиться и запомниться). Изготовление изделий с вышивкой в интерьере ресторанов, гостиниц, салонов красоты и других подобных заведений одновременно как украшение и разновидность фирменного стиля, а жилья - скатерти, шторы, салфетки, пледы, махровые изделия и даже картины, с вышивкой – для предоставления уютной атмосферы, создания определенного ощущения. В рекламном бизнесе - подарочные вымпелы, нашивки., подарки, например, вышитый портрет, репродукция любимой картины, в том числе, на сакральную тему.

Особенности вышивания декоративных строчек зависят от типа машины. Декоративный рисунок возможно создать с помощью простых строчек, используя одну или две иглы. Возможно варьирование простой строчки, изменяя ширину и длину, располагая строчки по одной линии или в шахматном порядке, ступенями в две или больше строчки. Компьютеризованные машины имеют много концентрированных декоративных вышивальных операций, таких, как выполнение перевернутых и зеркальных рисунков, вышивания отдельных элементов рисунка, элемент рисунка можно повторять или комбинировать с другими (рис. 3). Инновационное содержание и определяет направление поиска инновации, однако, нуждается в комплексе информации относительно объекта проектирования, который соответствует по содержанию и количественным показателям определенному этапу проектирования изделия и, соответственно, компьютерной обработке.

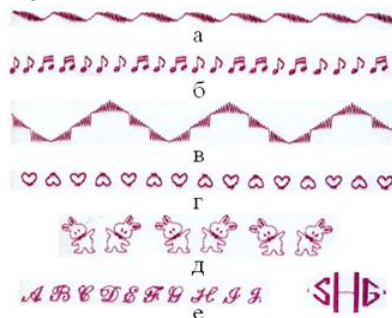

Рис. 3: (а - простая строчка, б - с несколькими элементами; в – крупногабаритная; г – поворот элемента; д - зеркальное выполнение рисунков; е – буквы алфавита (справа - монограмма).

Швейное вышивальное оборудование имеет определенные отличия относительно, собственно, швейного [5]. Однако, здесь также присутствуют недостатки шитья, связанные со стежкообразованием, разновидностью материала и его деформированием нитями стежка. Поэтому возникают вопросы относительно качества вышивания и его квалиметричного обеспечения, которое является проблемным вопросом и требует отдельного рассмотрения. Например, сложным является определение соответствия плотности выполняемой вышивальной строчки и плотности материала изделия. Существующая неразрешимость этого вопроса вызывает необходимость закрепления вышивки дополнительным слоем материала. Для решения этого вопроса необходимо исследовать процесс вышивания с целью определения факторов, которые влияют на формоустойчивость материала изделия и, соответственно, на качество вышивки.

3. ВЫВОДЫ

В результате проведенного анализа определены характерные особенности украинской народной вышивки как составной части дизайн-объектов. Охарактеризованы отличия ручного вышивания и его композиционные особенности, недостатки и преимущества машинного вышивания. Рассмотрены функциональные и коммуникационные характеристики, что дало возможность систематизировать направления использования вышивки по ее эстетично-коммуникационной функции. Перспективы дальнейших исследований: машинное вышивание устраняет субъективное влияние на конечный результат изготовления, однако, есть объективные факторы, например, деформация материала вышивки, которые влияют на качественные (квалиметрические) показатели конечного результата вышивания, что и является направлениями дальнейших исследований.

4. ЛИТЕРАТУРА

- [1] ИНТЕРТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ / А.Галкин // История вышивки [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.annavega.ru/stichHistori.htm>
- [2] Черненко Д. А. Всё о машинной вышивке / Д. А. Черненко, Б. В. Лавренин, А. Л. Бурмакова // Технология моды. – 2002. – №3 – С. 55-57.
- [3] Кара-Васильева Т.В., Заволокіна А.О. Українська народна вишивка.- Либідь.- 1996.- 90с.
- [4] Бэндлер Р., Гриндер Д. Из лягушек — в принцы. Нейролингвистическое программирование. — **Издательство:** Корвет, 2011, 192 с.
- [5] Вышивание на машине SINGER // Перевод с английского [Справочное издание] – М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2001. – 128с.