Возникновение и развитие вышивки как вида декоративно-прикладного искусства

История вышивки гладью берет свое начало еще в глубине веков. Как только первобытные люди стали изготавливать себе одежду, тогда и появились первые элементы вышивания. Первые стежки были сделаны из жилы и шерсти животных, а уже позже начали применять льняные, шелковые и шерстяные нити, а в качестве украшения брали жемчуг, различные монеты, бисер и многое другое. Одно можно сказать точно, этот вид рукоделия был тесно связан с природой и занятием людей. У каждой нации есть свои тонкости и особенности вышивки. Иглы вначале были из кости и камня, а уже позже их стали изготавливать из стали и бронзы. Прогресс не стоял на месте и позволил усовершенствоваться вышивке как отдельному виду искусства, стали появляться и развиваться новые техники. Искусство вышивания активно распространялось все шире и шире, распуская свои ветви в разных странах. В Иране и Древней Индии традиционными изображениями являлись жанровые сцены, животные и растительный орнамент. После этого вышивка стала появляться в Византии и странах античной Европы. В Древнем Израиле искусство вышивки было развито не меньше. Красивой вышивкой украшали одеяния священников, и помимо этого ею украшали различные предметы церковного обихода. Аналогично ассирийцам, евреи брали за основу вышивку Египта, потому что там этот вид рукоделия был очень распространен и развит. Этот вывод можно сделать, посмотрев на портреты фараонов, и мумий одетых в одежду украшенной вышивкой. Первыми материалами была шерсть.

Позднее стали производить более изысканные и тонкие ткани, чем из шерсти, потому что стали применять такие материалы как пенька и лен. Вышивка золотом впервые появилась в Малой Азии, а после, от правителя Аттала об этом узнали и в Риме. Именно поэтому, первые вышивки золотом стали зваться атталинскими. Стремление и любовь к роскоши в оформлении одеяния вскоре появилось в Риме и Греции. Правители пытались запретить столь богатое украшение одежды, но даже смысла это делать не было. Затем в Китае стали изготавливать шелк, а вот Западные страны узнали об этом материале несколько позже. Шелк появился так же в странах Востока, Персии, Индии и Египта. В те времени его можно было найти очень нелегко, и стоил безумно дорого, так как китайцы не вывозили шелкопрядов из страны. При византийских правителях, этот вид искусства занял высочайший уровень. Искусство вышивки гладью применялось не только в украшении одежды, но и аксессуаров.

Византийская вышивка оказала не малое внимание на распространение этого вида искусства на Западе. С XIII века в Англии популярную позицию в рукоделии заняла вышивка золотом, а так же шелковыми и серебряными нитями. Растительный орнамент в то время стал главным видом орнамента в вышивке. Франция, за счет своего близкого общения с Грецией, в XVI веке распространила и популяризовала в себе искусство вышивки гладью. Однако первой темой стали сюжеты из Святого Писания. Тут же была открыта первая мастерская вышивки и ткачества, и изобретен венгерский шов, его особенность в вышивке фона зигзагами.

Вышивка гладью, как и многие другие направления искусства, в эпоху Возрождения достигали своего пика. Испания очень подражала Италии, и постепенно шла к скорому достижению высокого уровня в искусстве. Во многих музеях, имеются работы, подтверждающие этот факт. Например, в музее Клюни во Франции находится вышитая картина с изображением Адама и Евы. Немало важно сказать, что практически везде работы вышивались по суконной либо шелковой основе, а вот использование нитей было из шерсти, шелка, золота и серебра. Исключением являлось лишь вышивка Саксония, где она выполнялась белой нитью по белому полотну. На сегодняшний день искусство вышивания гладью заняло важное место в декоративно-прикладном искусстве, и распространилось далеко за пределами Саксонии.

Первые зарисовки орнаментов для вышивки, рукодельницы передавали из рук в руки и копировали самостоятельно, с чем было связано много проблем. С появлением первый печати, узоры стали издавать в виде книг. Первый сборник был выпущен Петром Квинти в Кельне в 1527 году. Для создания новых растительных орнаментов, люди нередко обращались к природе, черпая у нее яркие краски и необычные формы растений.

Жан Робэн построил невероятный сад, где разводил и сажал необычные растения разных стран мира. Этот сад приобрел большое значение и популярность в обществе и был приобретен Генрихом -IV, вскоре назвавшим его «королевским садом» и открывшим его для всех людей.

Хоть не очень быстро, но уверенно, искусство вышивания гладью набирало свои обороты. В некоторых странах запада, например Норвегии, Швеции или Дании, вышивку делали для украшения различных предметов обихода, и, конечно же, одежды. Чаще всего вышивали техникой сквозной, или белой глади, создавая различные геометрические и растительные орнаменты. Помимо этих особенностей, Скандинавские страны оформляли вышивку цветной шерстью и золотой нитью. А вот в России история вышивки гладью, отдаляется в далекое прошлое. Здесь помимо одеяния и бытовых предметов, вышивкой украшали еще и обувь, или например сбрую коней. Скифскую и Сарматскую одежду находили во время раскопок курганов, в европейской части России. Она была украшена нитями из шерсти и шелка, а так же золочеными и серебряными нитями.

Русь в древние времена славилась умением абсолютно всех женщин заниматься рукоделием, и непосредственно вышивкой, потому что это являлось традиционным мастерством. Уже в возрасте 7-8 лет, девочки, под присмотром своих матерей, начинали готовить себе приданое. А уже к 16 годам, у каждой девушки, должна была быть целая коллекция оформленных вышивкой предметов быта, и, конечно же, одежды. Притом, этого количества должно хватить на долгие годы в браке. Помимо этого, девушки обязаны изготовить и декорировать вышивкой полотенца, которые дарили на своей свадьбе новоявленным гостям и родственникам праздника. Перед свадьбой в обязательном порядке производилась выставка изготовленных изделий, на которую мог прийти абсолютно каждый и сделать вывод, на что же все-таки девушка способна как рукодельница . Одежду на Руси изготавливали изо льна, а сам процесс был невероятно долгим и сложным. В первую очередь пряли нити изо льна, затем ткали холст. Ткань могла быть как толстой, так и тонкой, на это влияла толщина льна. Потом холсты отбеливали зимой в солнечную погоду. Из шерсти овец изготавливали пряжу и ткали из нее шерстяные полотна. Помимо этого, из шерсти производили валяную ткань и предметы. Всю одежду, начиная от обуви и заканчивая аксессуарами, оформляли не только вышивкой, но и лентами, бусинами и многим другим. Полотенца, шторы и скатерти, так же украшали вышивкой. Растительные узоры, животные и изображения человека были популярными в то время и люди их придумывали сами.

Немало важным будет сказать, что многие изображения так же несли за собой и магический характер, были оберегами не только для человека, но и для домашнего скота или же жилища. Такие изделия изготавливали как для себя, так и в подарок, это могла быть и одежда, и различного вида аксессуары. Вышитые цветы, например, были символом девственности и красоты, а красные, в свою очередь были символом крепкой любви. Деревья символизировали долголетие и взаимосвязи между людьми. Кресты служили народу защитой от злых сил. Звезды несли за собой символ небесного огня, и, как правило, вышивались с лучами либо в виде треугольника, либо в виде прямых линий. Круги означали символ плодородия земли, или же материнства, а кроме того символизировали женское начало. Квадраты служили изображением плодородия полей и их земледельцев. Спирали в свою очередь несли за собой великую мудрость. Волны были символом начала жизни и воды. А треугольники, символизировали человека. Во время изготовления оберега, каждая рукодельница соблюдала определенные правила и обычаи. Важным было не только изображение, но и его цвет.

Спустя долгие годы, вышивка стала терять смысл оберега, но, несмотря на это, традиция украшения одежды различными видами орнамента, все еще остается неизменной. Принято было, что украшенная вышивкой оберегает людей от потока злых сил и заболеваний. Поэтому ею украшали разные части одеяний: это были фартук сарафана, передние и задние части рубахи, горловина, рукава в нижней части и плечи, символизирующие мужество и силу. В то время в селах и деревнях, вышивкой женщины, как правило, занимались зимой, когда работы в полях заканчивались. Делали они это при свете солнечных лучей, ибо вышивка осуществлялась белыми нитями по белой ткани. Еще более старинные вышивки, делали методом «выдерга», из ткани выдергивали нити, и таким образом она становилась совершенно другой фактуры, после чего эту ткань и украшали вышивкой. В то время изданий о вышивке еще не существовало, а школ было не достаточно, по этой причине знания вышивальщиц передавались из уст в уста. Так как все деревня и села были отдалены друг от друга, и практически не контактировали, каждый населенный пункт имел собственные характерные черты.

Одним из самых старинных видов вышивки является именно счетная гладь [7,с.32]. Чуть позднее уже появились такие виды вышивки, как белая и цветная гладь, гипюр или перевить. Счетный шов, как правило, был выполнен на специально редко сотканной ткани. Для выполнения этой работы на ткань клали пряжу, главное одного цвета, и начинали вышивать различные геометрические фигуры, в свою очередь сыгравшие ритмические орнаменты, это и есть счетная гладь. Помимо этого ткань декорировали орнаментами техники «набор». Вышивка выполнялась на плотной небеленой ткани красной нитью. К ней, как правило, добавляли небольшое количество зеленой, синей и желтой пряжи, что позволяло более выразительно изобразить птиц, зверей, рыб, людей и, конечно же, растительные орнаменты. Эта техника называется верхошовной, потому что гладь выполняется только на лицевой стороне, а на изнанке остаются только небольшие стежки. Еще этот вид глади, называют – Владимирская, потому что она была возникшей именно там. Так же во Владимире, а именно в поселке Мстера, была выполнена белая мстерская гладь. Этот вид вышивки изготавливался на тонкой белой ткани, обязательно тонкими нитками. На сегодняшний день мстерская вышивка выполняется так же и по цветным тканям, главное правило - нитями в тон материала.

Все виды вышивки, существовавшие на Руси, подразделялись на две категории – Среднерусская и Северная. К Северной вышивке относятся : Архангельск, Псков, Вологда, Новгород, Кострома, Ярославль, Владимир, и соответствующие области. К Среднерусской категории относятся такие города, как Воронеж, Орел, Тула, Рязань, Калуга и соответствующие области. Часто применяли такие техники как набор и шов роспись. Вышивка была сделана красным крестиком по белой ткани. Основным видом орнамента был растительный. Работы мастеров среднерусской категории очень отличались от северной полосы. Колоссальная разница состояла в том, что вышивальщицы обычно выполняли геометрические узоры с формой гребенчатого ромба с двумя выступами в углах. Вышита работы была, как правило, цветными нитями с орнаментальным фоном.

Самыми распространенными техниками являлись цветная перевить, счетная гладь, набор, роспись, мережки, «козлик», «косичка».

Когда на Руси приняли христианство, особую роль в рукоделии заняло золотое шитье. Одну из первых школ вышивания в Киеве при Андреевском монастыре, основала княгиня Анна-Янка, сестра Владимира Мономаха. В этом новейшем для всех заведении, девушек стали обучать техникам вышивки золотыми, шелковыми и серебряными нитями. Юные рукодельницы вышивали невероятные растительные узоры на одежде и украшали их жемчугом или драгоценными камнями. Со временем этот вид рукоделия перестал быть домашним, и стал для женщин ремеслом. Вышитыми изделиями начали торговать на ярмарках. В XVIII веке стали создаваться разные школы обучения вышивке, в регионах строили центры вышивального искусства со своими характерными чертами и традициями. Помимо этого, новизной стали мастерские, где можно было заказать определенный наряд на свой вкус. Для многих вышивальщиц это стало основной работой.

Спустя годы, искусство вышивки поделилось на две категории: народное и прикладное искусство. Прикладное искусство отнесено к дворянам. Именно они украшали свои костюмы белой гладью, золотыми и серебряными нитями, стеклярусом, бисером и драгоценными камнями. Не только одежду, но и предметы интерьера украшали этим видом искусства. Вышивкой оформляли шторы, ковры, мебель, картины, постельное белье, а так же небольшие предметы интерьера и аксессуары, такие например, как сумочки, кошельки, платки или перчатки. На тот момент вышивка была обязательным предметом во всех образовательных учреждениях, и ей занимались не только крестьяне, но и все остальные. Для многих небогатых девушек этот вид искусства являлся работой.

История вышивки берет свое начало в глубине веков. С появлением одежды стали появляться первые элементы вышивания. Первобытные люди для сшивания или украшения одежды, использовали шерсть и жилы животных. Вышивка развивалась и распространяла свои корни не только в соседних городах и селах, но и в других странах. Стали появляться шерстяные, льняные и шелковые нити, а в качестве украшения использовали бисер и жемчуг. Первые зарисовки орнаментов рукодельницы передавали из рук в руки, и копировали самостоятельно, что несло за собой много трудностей. Для создания новых орнаментов люди нередко обращались к природе, черпая у нее необычные формы и яркие краски растений. Помимо одеяния вышивкой украшали обувь, бытовые предметы, украшения или даже сбрую коней. Русь славилась умением абсолютно всех женщин заниматься рукоделием, и непосредственно вышивкой, потому что это являлось традиционным мастерством. Многие орнаменты несли за собой магический характер и являлись оберегами, как для человека, так и для домашнего скота и жилища. Со временем вышивка стала терять смысл оберега, но, несмотря на это, традиция украшения различными видами орнамента остается неизменной. С принятием Христианства появилась новая техника вышивки золотыми, серебряными и шелковыми нитями, которую украшали драгоценными камнями или жемчугом. Со временем этот вид рукоделия перестал быть домашним и стал для женщин ремеслом. Для многих небогатых женщин вышивка стала работой.