ЯНЬ ВЭНЬЮЙ
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: zyz.ywy@qq.com

YAN WENYU
Graduate student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: zyz.ywy@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_2_205_213

ВЫШИВКА РОССИИ И КИТАЯ: К ВОПРОСУ ИНТЕГРАЦИИ

EMBROIDERY OF RUSSIA AND CHINA: ON THE ISSUE OF INTEGRATION

В данной статье основное внимание уделяется сочетанию и интеграции русской вышивки и вышивки Шу через анализ и сравнение элементов узора, цветов и техник. Это слияние может предоставить больше возможностей для вышивки и творческого дизайна, что может не только способствовать развитию двух видов вышивки, но и способствовать расширению культурных обменов между двумя странами.

This article focuses on the combination and integration of Russian and Shu embroidery through analysis and comparison of pattern elements, colors and techniques. This merger can provide more opportunities for embroidery and creative design, which can not only promote the development of the two types of embroidery, but also help expand cultural exchanges between the two countries.

Ключевые слова: вышивка Шу, русская вышивка, цвет, мастерство исполнения, узор, перспективность.
Keywords: Shu embroidery, Russian embroidery, color, craftsmanship, pattern, perspective.

Вышивка Шу изысканна в вышивке, богата цветом и выразительна, обладает характеристиками природы, элегантности и изысканности. Русская вышивка славится плотностью, декоративностью, яркими красками и стилизованными формами. Эти две техники вышивки представляют разные региональные культуры, и их объединение может создать новую декоративную форму и обрести художественную ценность, что представляется довольно перспективным.

После тысяч лет развития вышивка Шу превратилась из начальной простой вышивки в современный постоянно меняющийся процесс. Этот процесс постепенно сформировал богатую и красочную художественную технику, которая наглядно отражает местные обычаи [1]. Культура русской вышивки также имеет давнюю историю. Являясь частью народной культуры, вышивка олицетворяет дух русской нации. Художественно-образный язык вышивки чрезвычайно широк. Вышивка не только играет роль украшения одежды, но и часто выступает национальным символом, отражением социального статуса, возраста и пола, становится способом выражения людьми своего мировоззрения [2]. Сочетание русской и китайской вышивки может быть полезным творческим взаимодействием.

1. Мотивы узора русской вышивки и вышивки Шу

Приемы, выбранные для развития вышивки Шу на разных этапах, будут претерпевать различные изменения из-за различий мировоззрения, пройдя путь от примитивных изображений животных и растений до современных декоративных узоров с богатым символическим значением. Уникальная культурная особенность вышивки формировалась на протяжении длительного периода времени. Вышивка Шу часто использует особые метафоры применительно к стилизованным изображениям животных и растений [3]. Так называемые «благоприятные узоры» образуются путем сочетания и комбинирования разных символических мотивов. Наиболее типичным растительным узором вышивки Шу является пион, который часто подразумевает пожелания богатства.

Узоры русской вышивки тесно связаны с повседневной жизнью народа и также наделены глубоким смыслом. Узоры русской вышивки впервые появились на одежде и бытовых предметах и использовались для защиты их владельцев от злых духов магическими символами, а также придавали вещам нарядный и праздничный вид. Россия была пронизана византийской культурой, а также в разные периоды своей истории испы-

тала влияние итальянского, персидского, индийского искусства. Узоры русской народной вышивки представляют собой совокупность различных линий, знаков и других элементов, встречающихся поодиночке или многократно, образующих основные черты и приемы. В русской вышивке часто можно увидеть такие элементы православной культуры, как кресты, ангелы, иконы и т. д. Кроме того, в русской вышивке, как и в китайской, орнамент создают стилизованные изображения растений и животных, а также геометрические узоры (ил. 1). Кроме того, в русской вышивке часто встречаются многофигурные сюжетные сцены. Русская вышивка славится великолепными красочными узорами и изысканной ручной работой. В узорах часто используются яркие контрастные цвета, чтобы выделить детали изображения. Стоит отметить, что в разных регионах элементы будут отличаться. Например, в узорах восточных регионов России можно увидеть элементы, похожие на индийский мотив «гута-гутэ» (в русском орнаменте он известен как «огурец»), которые часто встречаются и в орнаменте современных тканей.

Рис. 1. Фрагмент русской вышивки

Элементы китайской вышивки и русской вышивки сильно различаются по стилю. Вышивка Шу привлекает внимание плавностью и чередованием линий узора, сочетанием прямоугольных и округлых элементов, контрастной передачей оттенков цвета. Русская вышивка уделяет больше внимания объемности и декоративности, соблюдает симметрию в композиции элементов узора. Интересно рассмотреть различные варианты синтеза китайской и русской вышивки для достижения новых выразительных эффектов.

2. Колорит вышивки Шу и русской вышивки

Цвет вышивки всегда наделен символикой и эмоциональной выразительностью. Применение того или иного цвета вышивки тесно связано с

типологией предмета, который она украшает. Появление ранних изделий с вышивкой Шу в Китае было, в основном, связано с потребностями повседневной жизни людей. Цветовые символы вышивки Шу будут разработаны в соответствии с типом предметов первой необходимости, назначением, формой и размером и т. д., а соответствующие цветовые узоры будут выбраны в соответствии с местными условиями. Вышивка в определенной мере служит для того, чтобы продлить срок службы предмета, на котором она исполнена.

Рис. 2. Шу вышивка с изображением карпов и пионов, Хао Шупин

Рис. 3. Цвет в русской вышивке

С развитием человеческого мышления и сознания люди научились абстрагировать, обобщать и символизировать вещи в естественной жизни, преобразовывая природу. Со временем функция вышивки начала превращаться из практической в декоративно-художественную и символическую. В это время вышивка также начала разрабатываться и создаваться в своеобразной технике, известной как «живописная вышивка», в которой цвету отведена главенствующая роль. В «живописной вышивке» сочетанием цветных нитей, их плавными переходами достигается особый эффект трехмерности. Таким образом в вышивке Шу создаются неповторимые и яркие образы, близкие к реальным, а не стилизованным. Особенно хорошо получается смешивать шелковые нити разных цветов для получения мягких оттенков с помощью различных стежков (ил. 2). Вышивка Шу в определенной степени отражает национальное сознание и эстетические потребности людей в отражении образов природы.

Русская вышивка также имеет свой неповторимый стиль в использовании цвета. Обычно в русской вышивке используются красный, желтый, зеленый и синий цвета (ил. 3). Эти цвета имеют особое симво-

лическое значение в русской культуре. Например, красный олицетворяет мужество и любовь, желтый — мудрость и свет, зеленый — природу и жизнь, а синий — воду и небо, порядок и спокойствие. Эти цвета используются не только из-за их красоты, но и из-за их внутренней связи с человеческим обществом и культурой. Обычно используемые цвета в русской вышивке включают красный и белый, а также черный, зеленый и синий. Среди них красный является одним из самых популярных цветов в русской вышивке (ил. 4). Белый олицетворяет чистоту и часто используется на свадьбах и других торжествах. Эти цвета и их сочетания искусно используются в русской вышивке, образуя красочные, пышные великолепные узоры. В России стили и цвета вышивки варьируются в разных регионах, что связано с влиянием истории, религии, климата и других факторов. В вышивке на северо-востоке обычно преобладают синий и белый цвета, олицетворяющие красоту чистоты снега, в то время как вышивка на юге, в основном, представляет собой узоры из цветов и птиц, с различными цветами, яркими и насыщенными [4]. Кроме того, вышивка в некоторых областях будет украшена золотой или серебряной нитью, что сделает ее еще более роскошной и благородной.

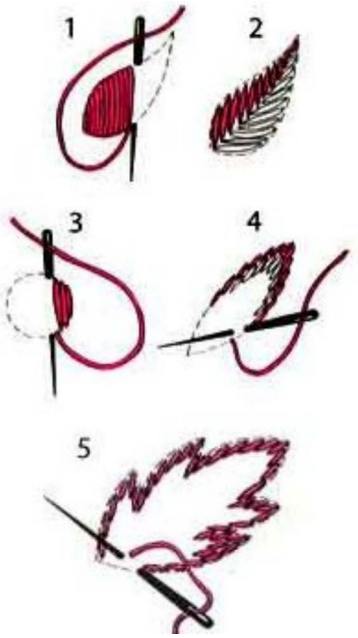

Рис. 4. Техника русской вышивки гладью

Русская вышивка, как и китайская, имеет свои предпочтения в цвете. Китайская вышивка Шу, в основном, выполнена в нежных и мягких тонах, имеет тенденцию быть легкой и элегантной. Русская вышивка фокусируется на контрастных сочетаниях цветов, демонстрируя насыщенные сочетания цвета. Через теорию цвета и стилевые характеристики двух видов вышивки мы можем увидеть их различия. При сочетании этих двух способов вышивки, в первую очередь, необходимо учитывать, согласуются ли между собой цвета, используемые в двух способах вышивки, и могут ли они визуально формировать впечатление гармонии. В то же время также необходимо овладеть навыком смешивания и сопоставления,

то есть смешивания разных цветов для получения уникального эффекта. Кроме того, при использовании этих техник также нужно обращать внимание на детали, особенно на переходы оттенков цвета. Благодаря овладению этими практическими методами и навыками, можно эффективно сочетать китайскую и русскую вышивку, добиваясь гармоничной цветовой гаммы и создавая особый визуальный эффект.

3. Технологические приемы вышивки

Вышивка Шу является самой древней в Китае. В ней выделяют более 130 вариантов стежков. Приемы вышивания неизменные и отличаются именно характером стежков, то есть движением иглы в процессе вышивания. Русская вышивка тоже имеет долгую историю. По технике она делится на свободную вышивку (вышивание по контуру рисунка) и счетную (вышивание по количеству ниток). Свободная вышивка подразумевает технику глади, «ришелье». Счетная вышивка предполагает большое количество различных стежков. Одни из них (строчки) требуют предварительного продергивания нитей в ткани (нити вытягивают из ткани в одном или в двух направлениях по утку или по основе), которая затем заполняется легкими и прозрачными узорами, напоминающими кружева. Эта вышивка может быть белой или цветной. Строчевая вышивка «цветная перевить» — один из самобытных видов русской народной вышивки. Другие стежки накладываются на поверхность плотной ткани с учетом счета нитей (верховые швы). Эту вышивку на тканевых поверхностях делают крестом, полукрестом, росписью. Во многих вышивках соединяются разные виды стежков.

Русская вышивка имеет явные региональные отличия. Вышивка в северной России чаще всего выполняется в технике «белая строчка». Вышивка в южном регионе включает в себя роспись, цветную перевить, вышивку крестом и т. д. Центральный регион России сочетает в себе черты севера и юга. За счет умелого использования русских северных и южных стежков, а также собственной уникальной вышивки бисером, этот стежок может закреплять на ткани бисер или другие мелкие украшения, усложняя фактуру вышивки [5].

Преимущества сочетания приемов вышивки Шу и техники русской вышивки могут не только подчеркнуть изысканные навыки и яркие цвета традиционной китайской вышивки, но и создать новый облик русской вышивки, отвечающий потребностям современной моды.

4. Способы сочетания китайской и русской вышивки

Комбинируя вышивку Шу и русскую вышивку, можно добиться неповторимых эффектов. Обе вышивки могут быть органично интегрированы, например, за счет добавления элементов узора русской вышивки в основу вышивки Шу или наоборот, добавления цветочных и птичьих узоров вышивки Шу в основу русской вышивки. Сочетание двух разных техник вышивки сформирует новый смысл и эстетическую ценность, создавая более современные произведения искусства. В дизайне необходимо учитывать сходство и различие материалов, используемых в вышивке Шу и русской вышивке. Материалы нити вышивки Шу, в основном, — мягкие и гладкие на ощупь нейлон и шелк, а вышитые узоры — гладкие, как вода, в то время как русская вышивка любит использовать блестящую металлическую проволоку, бисер и другие украшения, чтобы сделать вышивку более красивой и фактурной, поэтому в дизайне слияния необходимо гибко использовать два вида материалов, выбирать подходящие для нужной текстуры материалы, чтобы сочетание вышивки Шу и русской вышивки могло производить лучшие творческие эффекты. Для сравнения, вышивка Шу использует «метод иглы», то есть игла для вышивания продевается снизу вверх по поверхности ткани, а затем проходит вниз по поверхности ткани, и различные узоры формируются путем затягивания и ослабления шелковой нити [6].

Суть фьюжн-дизайна заключается в умелой комбинации техник русской и китайской вышивки, чтобы они могли совместно отображать работы с высокими художественными и визуальными эффектами. Вышивка Шу подчеркивает точность и тонкость, добивается плавности линий, тонких линий и ярких цветов, показывая прекрасные картины жизни сычуаньских и ханьских людей, в то время как русская вышивка фокусируется на выражении лаконичных и четких естественных форм, обычно используя более толстые линии и больше заполнения, чтобы подчеркнуть яркий эффект вышивки. Объединяя эти два традиционных искусства, можно лучше отражать интеграцию соответствующих культурных традиций, а также способствовать культурному обмену и взаимному обучению. Предполагаемое сочетание вышивки Шу и русской вышивки имеет широкие перспективы применения в моде, обустройстве дома и других сферах. В области моды творческие работы интегрированного дизайна могут расширить ассортимент одежды и область применения вышивки в бытовых вещах, сделав ее более ценной, и в то же время могут

удовлетворить растущий спрос потребителей. В области домашнего интерьера творческие работы интегрированного дизайна могут создать особую атмосферу в домашнее пространство, сделать его более эстетичным, а также улучшить качество бытовых предметов [7].

5. Перспективы интеграции китайской и русской вышивки

Сочетание китайской и русской вышивок может не только сохранить неповторимое очарование двух традиционных ремесленных искусств, но и создать новые стили и формы выражения и расширить рынок сбыта. Стиль сочетания вышивки Шу и русской вышивки будет новым и неповторимым. Он не только сохранит тонкие, нежные и элегантные черты вышивки Шу, но также окажет влияние на облик русской вышивки. Эта комбинация будет также приемлема для рынка, поскольку одновременно удовлетворяет потребности и предпочтения разных групп потребителей. Например, для тех, кто занимается традиционной культурой и ремеслами, использование элементов вышивки Шу может придать работе оттенок старины; для тех, кто следит за модой и ее тенденциями, использование русской вышивки может сделать работу более современной и актуальной. Именно поэтому сочетание вышивки Шу и русской вышивки представляется любопытным экспериментом и может быть очень популярным, открывая больше возможностей для рукоделия и творчества. Это поможет не только сохранить и усовершенствовать традиционную вышивку двух стран, но и способствовать дальнейшему культурному обмену между Китаем и Россией.

Список литературы:

1. *Ченг Си, Цяо Хун.* Исследование текущей ситуации в области маркетинга вышивки Шу и анализ мер противодействия развитию // Прогресс текстильной науки и технологии. 2022. — № 9. — С. 6-11. 程思, 乔洪. 蜀绣营销现状调研与发展对策分析[J]. 纺织科技进展, 2022 (09): 6-11.

2. *Чжэн Дисинь.* Национальный характер, воплощенный в традиционной русской вышивальной культуре // Heilongjiang Pictorial. — 2021. — № 10. — С. 101–103. 郑迪馨. 俄罗斯传统刺绣文化体现的民族性格[J]. 黑龙江画报, 2021 (10): 101–103.

3. *Ян Дэцюань.* Наследие и инновации вышивки Шу // Современное искусство. — 2020. — № 8. — С. 10. 杨德全. 蜀绣的传承与创新[J]. 现代艺术, 2020(08):10.

4. *Чэнь Чжаохуа.* «Вышивка» демонстрирует национальный характер — исследование русской традиционной культуры вышивки // Мировая культура. —

2020. — № 12. — С. 19–23. 陈昭桦. “绣”出民族性格—俄罗斯传统刺绣文化探析[J]. 世界文化, 2020, (12): 19–23.

5. *Чжэн Дисинь.* Национальный характер, воплощенный в традиционной русской вышивальной культуре // Heilongjiang Pictorial. — 2021. — № 10. — С. 101–103. 郑迪馨. 俄罗斯传统刺绣文化体现的民族性格[J]. 黑龙江画报, 2021 (10): 101–103.

6. *Ван Кэ.* Исследование современного дизайна, основанное на культурной ценности вышивки Шу — на примере дизайна одежды // Western Leather. — 2021. — № 43 (20). — С. 80–81. 王可. 基于蜀绣文化价值的现代设计研究——以服装设计为例[J]. 西部皮革, 2021, 43 (20): 80–81.

7. *Ван Го, Ю Цзиньжэнь.* Наследование и инновационная трансформация вышивки Шу в домашнем дизайне // Дизайн. — 2020. № 33 (16). — С. 114–116. 万国, 于金仁. 蜀绣在家居设计中的传承与创新转化[J]. 设计, 2020, 33 (16): 114–116.