

УДК 746.4:008

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛОСКУТНОЙ ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Щирова А.Н.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», Шуя, Россия (155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д.24), e-mail: schirova@bk.ru

Проведен анализ функций традиционной лоскутной техники–обереговой, эстетической, утилитарной, причин и тенденций её развития в России и в зарубежных странах. Выявлены особенности функционирования современной лоскутной техники как самостоятельного направления в художественном текстиле. Определены новые функции лоскутной техники. Проанализированы формы, в рамках которых осуществляются данные функции, влияние массовой культуры на функционирование данного вида декоративно-прикладного искусства. Рассмотрены пути усиления эффективности современных функций лоскутной техники. Сделан вывод о том, что современную лоскутную технику можно отнести как к массовой культуре (это в большей степени проявляется в условиях субкультуры крупных городов), так и к современной народной культуре. Лоскутная техника в XXI веке способна выполнять не только традиционные функции (утилитарную и эстетическую), но и новые: социальную (культурно-творческую, досуговую), просветительскую, арт-терапевтическую, образовательную, то есть лоскутная техника в современной художественной культуре полифункциональна.

Ключевые слова: лоскутная техника, квилт, пэчворк, современная художественная культура, социальная, просветительская, арт-терапевтическая, образовательная и духовно-нравственная функции, полифункциональность.

FUNCTIONING OF SCRAPPY EQUIPMENT IN MODERN ART CULTURE

Shchirova A.N.

Shuya branch of Ivanovo state University, Shuya, Russia(155908, Ivanovo region, Shuya, Kooperativnaya St., 24, e-mail: schirova@bk.ru

The analysis of functions of traditional patchwork - обереговой, aesthetic and utilitarian, causes and trends of its development in Russia and in foreign countries Revealed special features of functioning of patchwork technique as an independent direction in art textiles. Defined new functions of patchwork analyses the forms in which these functions are carried out, the influence of mass culture on the functioning of this type of decorative art. Consider ways of strengthening the effectiveness of the modern functions of patchwork technique. It is concluded that modern лоскутную технику can be attributed both to the mass culture (this is mostly apparent in conditions of the subculture of large cities), and modern popular culture. Patchwork in the XXI century is capable not only traditional functions (utilitarian and эстетическую), but also new: social (cultural, artistic, recreational), education, art-therapy, educational, that is, patchwork technique in contemporary art and culture is multi-functional.

Keywords: scrappy equipment, quilt, patchwork, modern art culture, social, educational, art and therapeutic, educational and spiritual and moral functions, multi-functional.

Введение

Лоскутная техника как один из старинных видов декоративно-прикладного искусства независимо существовала почти у всех народов мира, занимающихся выращиванием и обработкой текстильных культур.

Современная лоскутная техника - это самостоятельное направление в художественном текстиле. Из кусочков ткани изготавливают одежду, аксессуары, покрывала, одеяла, подушки, панно. Существуют периодические печатные издания, содержащие разнообразные схемы для составления орнаментов. Созданы школы и клубы. Этому искусству посвящают выставки и международные фестивали. Музеи Европы, России, США содержат большие

коллекции изделий в стиле лоскутной техники. Однако, несмотря на популярность этого вида декоративно-прикладного искусства, недостаточное внимание уделяется анализу особенностей бытования лоскутной техники в современном культурном пространстве. Информация в печатных изданиях, на сайтах Интернета имеет преимущественно прикладной, ремесленный характер, т.к. основное внимание уделено технологической составляющей лоскутной техники (технологии кроя на основе предложенных схем; многочисленным вариантам скрепления блоков в изделии; видам декора, стёжки). Такой подход побуждает рассматривать лоскутную технику как вид рукоделия, воссоздания различных бытовых вещей по готовым схемам и технологии, а не как вид искусства.

Поэтому в качестве цели исследования мы определили выявление современных функций лоскутной техники как явления художественной культуры. В процессе исследования были использованы методы:

- эмпирические: изучение литературных источников, ресурсов Интернета, анализ документов (программ по обучению лоскутной технике);
- теоретические: анализ, сравнение и классификация полученных данных.

Материалом исследования послужили содержание трудов по народному творчеству и лоскутной технике, сайтов Интернета, посвящённых лоскутной технике: программы и отчёты о лоскутных конкурсах и фестивалях, галереи работ участников конкурсов, материалы о работе российских лоскутных клубов и студий, программы курсов лоскутной техники.

Результаты исследования

Российская художественная культура XXI века отличается многослойностью. В ней бытуют современная народная художественная культура, массовая художественная культура, элитарная художественная культура, региональные субкультуры. К какому слою художественной культуры можно отнести современную лоскутную технику? От решения этого вопроса во многом зависит трактовка особенностей функционирования данного вида декоративно-прикладного искусства в современных условиях.

Традиционная лоскутная техника функционировала в рамках народной художественной культуры – крестьянской и городской (мещане, рабочие люди). В некоторых источниках можно встретить утверждение о том, что основной функцией традиционной российской лоскутной техники была утилитарная, и шитьё из лоскутов появилось от бедности. Действительно, одежду, особенно праздничную, хранили сотни лет в сундуках, передавая из поколения в поколение, потому что процесс изготовления домотканого материала, который бытовал на Руси вплоть до середины XVIII века, был очень длительным и трудоёмким, а сырьё (лён, конопля, шерсть) очень прочным. Только совсем ветхие вещи

резали на лоскутки. Однако важной функцией традиционных лоскутных изделий была ритуальная, обереговая. В народе верили, что в ношеной вещи остается частичка души человека. Считалось, что лоскутки – не просто кусочки ткани различного цвета, а обереги. И для ребенка раньше на Руси одежду шили большей частью из лоскутков. Для мальчика – из разной отцовской одежды, чтобы к нему переходила от отца сила, энергия, житейская мудрость. Для девочек, соответственно, из одежды матери. И чем больше было лоскутков, тем здоровее ребенок, тем больше сил ему прибывает от близких людей, тем сильнее его связь с ними, с домом. Лоскутки были частью образа народной жизни: лоскутные одеяла, коврики-половички, дорожки, занавески, накидки, нашитые на одежду лоскутные узоры-обереги, защищающие от злых духов.

Среди народных мастериц было немало художественно одарённых натур, эстетические взгляды которых формировались под воздействием художественных качеств традиционных вышитых, тканых изделий, комплексов народного костюма, созданных предшествующими поколениями. Поэтому даже при отсутствии специального художественного образования наиболее талантливые народные мастерицы создавали неповторимые лоскутные произведения, которые органично вписывались в интерьер традиционной избы, в декор народного костюма. Поэтому традиционной лоскутной технике была присуща также и эстетическая функция, которой не уделяли достаточное внимание исследователи народного искусства.

К сожалению, лоскутное шитье не вошло в перечень народных промыслов, поддерживаемых государством, и уже в 20-х годах XX века лоскутная техника приобрела ярко выраженный утилитарный характер. В основу создания изделий из лоскутков лёг преимущественно экономический фактор, хотя и в это время создавали лоскутные произведения редкие художники-энтузиасты, влюбленные в текстиль и народное творчество. Таким образом, обереговая и (частично) эстетическая функции лоскутной техники, начиная с первой четверти XX века, в России были утрачены.

В странах Европы, в Америке этот вид декоративно-прикладного искусства в XX веке продолжал развиваться. Однако его развитие продолжалось преимущественно в утилитарном русле, поскольку основное внимание уделялось усложнению технологий, изобретению новых способов и приёмов шитья, стёжки. Корни такого утилитарного подхода кроются в истории появления лоскутной техники в Америке. Переселенцы из Европы берегли каждый кусочек ткани, широко применяя художественную штопку и стёжку как способы сохранения своих вещей из ткани. Популярными во всём мире стали такие американские техники, как техника накладывания заплаток, (пэчворк) или техника стегания (квилтинг), которые не совсем обоснованно причисляют к лоскутному шитью, несмотря на их внешнюю

схожесть. Современные зарубежные мастера сумели также создать целый ряд эклектичных техник, которые часто за незнанием причисляют к разряду лоскутного шитья - крэзипэчворк, а также техники, которые при своём исполнении пользуются методами батика, или раскрашиванием тканей. Западные и американские пэчворки и квилты, без сомнения, технологически очень сложны, и сделаны на высоком уровне исполнительского мастерства. Большое внимание уделяется абстрактными орнаментальным композициям, которые предназначены для оформления жилых и офисных интерьеров. Абстрактные композиции преобладают в арт-квилтах Майкла Джеймса, Сандры Мич, Кристин Ресталл и др. Достоинством большинства произведений в технике арт-квилта является продуманная цветовая композиция. Следует отметить, что лоскутное шитьё как бывшее домашнее рукоделие превратилось сегодня в Америке в процветающую индустрию, на которую работают художники, создающие блоки-схемы с цветовым решением деталей, полиграфисты (издатели специальных журналов), социальные сети, текстильное производство, выпускающее линейки хорошо сочетающихся по расцветке и рисунку ткани, специально предназначенные для создания лоскутных композиций. Таким образом реализуется экономическая функция лоскутной техники, происходит его коммерциализация.

Новаторство, рациональность и техническое совершенство – вот основные принципы работы современных мастеров квилта и пэчворка Америки и Европы.

Изменения, произошедшие в экономической и социальной жизни, привели к появлению новых, ранее несвойственных лоскутной технике функций – социальной, просветительской, образовательной, арт-терапевтической.

Социальную - культурно-творческую, досуговую функцию достаточно успешно выполняет сегодня российская лоскутная техника. Это многочисленные любительские объединения, клубы по интересам, неформальные группы в социальных сетях и т.д. Не только в крупных городах, но и в поселках круглогодично функционируют разнообразные клубы любителей лоскутного шитья, такие как «Русский стиль», «Лоскутная мозаика» (г. Иваново), «Лоскутная слобода» (г. Тула), «Лада» (г. Владимир), «Казаночка», «Параскева-корама» (г. Казань), Квилт-студия «Гатчина», «Квилт Студия» Ларисы Банакиной (г. Москва), «Ассоциация мастеров лоскутного шитья России» (г. Москва) и многие другие. На сайтах Интернета также созданы виртуальные клубы и объединения, например «Клуб мастеров и мастериц «Своими руками» (<http://www.by-hand.ru/contest/all>); «Любители лоскутного шитья» (<http://vk.com/club14631770>); «Рукодельница» (<http://zonty-try-slona.ru/klub-loskutnogo-shitya.html>); клуб любителей лоскутного шитья (Пэчворк) (<http://vk.com/public53831188>) и т.д.

Наши отечественные лоскутные мастера и лоскутные объединения во многом ориентируются на американское направление в лоскутной технике (эта особенность резче проявляется в крупных городах со своим ритмом жизни и устоями). По-видимому, привлекает тщательная продуманность технологии и доступность её изложения, а также обилие вариантов орнаментальных блоков, предложений по цветовому и композиционному решению, на основе которых, даже при отсутствии художественных знаний, можно составлять собственные композиции. Однако для того, чтобы лоскутная техника стала полноценной частью российской художественной культуры, необходимо учитывать, что в неё должны быть включены унаследованные и усвоенные живущим поколением художественные ценности, созданные в предшествующие эпохи, а также переданные по традиции способы и средства восприятия произведений искусства, включая способы их хранения, распространения, репродукции, пропаганды [2;5].

Для этого необходимо расширять и углублять возможности *просветительской* функции лоскутной техники – бережно охранять наиболее ценное из того, что было создано ранее в этом виде искусства, и воспитывать новые поколения мастеров на высокохудожественных примерах традиционной и современной лоскутной техники. Ещё в 1970-е годы XX века, когда стал модным фольклорный стиль, появился новый всплеск интереса к лоскутной технике, музеи России начали собирать и изучать лоскутные изделия. Их прекрасные образцы дополнили коллекции народного творчества Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, Музея ивановского ситца, Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», местных краеведческих музеев, благодаря чему мы имеем сейчас возможность познакомиться с подлинным русским лоскутным шитьем. Однако до сегодняшнего времени практически не проводится работа по популяризации этих коллекций, их описанию и анализу, что не даёт возможности полноценно реализовать их широкие потенциальные просветительские возможности. В то же время в работах многих участников культурно-творческих лоскутных объединений ощущается недостаток художественных знаний (по теории декоративной композиции, цветоведению, методологии конструирования), потому что в клубах, на многочисленных курсах, мастер-классах в основном происходит обучение только шитью, а формы (блоки) берутся в готовом виде, хотя в любом блоке в зависимости от количества делений можно создавать огромное число вариаций, но этому не учат. Стихийный, а также организованный (на мастер-классах) взаимный обмен опытом происходит на ежегодных всероссийских и международных лоскутных фестивалях, таких как QuiltFest - Открытый международный фестиваль лоскутного шитья (г. Москва); Всероссийский фестиваль декоративного искусства

«Лоскутная мозаика России»(г. Иваново, г.Москва);Открытый фестиваль лоскутного шитья «Традиция» с международным участием (г.Санкт-Петербург); разнообразных городских, областных, межрегиональных выставках и конкурсах, проходящих в российской провинции. Они одновременно выполняют как **социально-культурную**, так и **просветительскую** функции.

Лоскутная техника в современных условиях также осуществляет **арт-терапевтическую** функцию, корректируя эмоциональное состояние человека, обращаясь к его внутренним, самоисцеляющим ресурсам, тесно связанным с творческими возможностями личности. Изготовление лоскутных изделий даже по готовым схемам (не говоря уже о целостном творческом процессе) предполагает творческий поиск в области выбора ткани по цвету и фактуре, совершенствование технологических умений. Создание красивого и функционального изделия развивает глубинную уверенность в себе, повышает гибкость мышления и восприятия, поднимает уровень самооценки и социальный рейтинг авторов работ.

Лоскутная техника обладает большими потенциальными возможностями для реализации актуальных для российской действительности **образовательной и духовно-нравственной функций**. Сегодня всё сильнее ощущается засилье массовой культуры, «поп-культуры» как порождения рыночной экономики.Массовая культура ориентируется на искусственно созданные стереотипы, стимулирует отказ от рационального начала в сознании и формирует особый тип – пассивного, не критического восприятия этой культуры у человека, создаёт базу для манипулирования личностью.Произведения, созданные в рамках массовой культуры и искусства характеризуются высоким техническим совершенством, броской гаммой, что способно привлечь к нему зрителя, который не замечает на этом фоне отсутствия духовного, нравственного начала. Данные тенденции явно прослеживаются в современной, особенно американской, лоскутной технике.Это проявляется в ориентации в основном на репродуктивный тип деятельности (по разработанным шаблонам и схемам), на развитие воссоздающего воображения и исполнительских умений, акцентировании внимания на технической стороне процесса выполнения лоскутного произведения. Слепое копирование американских шаблонов наблюдается по всему миру. Для этого современные возможности СМИ поистине безграничны, спутниковая связь и Интернет способны «доставить на дом»адаптированную информацию о событиях в мире искусства и культуры до миллионов невзыскательных к интеллектуальным и эстетическим запросам массовых потребителей в десятки стран мира. Не обошёл стороной этот процесс и Россию. Противостоять этому можно только с помощью продвижения в массы «высокой» художественной культуры и обращения к народным традициям и ценностям. Особенно важно это для подрастающего

поколения, являющегося одним из основных потребителей массовой культуры, быстро впитывающего всё новое, интересное, необычное. Важно, чтобы они видели в изделиях современного декоративно-прикладного искусства не только внешнюю привлекательность, красивую упаковку, но и содержательную сторону. Поэтому важную роль в актуализации образовательной и духовно-нравственной функций лоскутной техники играют уроки технологии, занятия с детьми и подростками в системе дополнительного образования (студии в Домах ремёсел, кружки в школах и в клубах по месту жительства и других социально-культурных объединениях). Анализ программ студий и кружков показал, что педагоги используют проблемные методы обучения, организуют процесс выполнения школьниками творческих проектов по самостоятельной разработке и выполнению в материале лоскутных изделий, формируют самостоятельность в выборе своих целей и действий, в изучении некоторых орнаментов лоскутного шитья, композиции изделия и других особенностей этой техники, вырабатывают художественно-эстетический способ познания мира, систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной самостоятельной творческой деятельности. Ряд руководителей кружков и студий включает в содержание обучения сведения о традициях крестьянского лоскутного шитья в России, о художественных основах традиционной и современной лоскутной техники.

Современные преподаватели студий и курсов лоскутной техники для взрослых в обязательном порядке выполняют с обучающимися элементы традиционных лоскутных орнаментов из полос, квадратов, треугольников (о чём свидетельствуют программы студий, видеоуроки на сайтах Интернета, презентации, слайды). Но это - опять только технология кроя и шитья. Нужно, чтобы это технологическое мастерство было лишь средством, а целью – создание изделий, обладающих признаками художественного произведения. То есть нужно вводить на курсах и в студиях не только занятия по цветоведению (что сейчас, как правило, осуществляется), но и по основам декоративной композиции с изучением средств художественной выразительности лоскутной техники. А это в свою очередь требует подготовки специалистов, владеющих не только основами теории декоративно-прикладного искусства, но и методикой обучения взрослых, не имеющих художественного образования.

Выводы

Таким образом, современную лоскутную технику можно отнести как к массовой культуре (это в большей степени проявляется в условиях субкультуры крупных городов), так и к современной народной культуре (это российская глубинка, которая всегда была хранительницей традиций). Критериями оценки в данном случае можно считать следование традициям народной культуры (которые характеризуются гармоничным сочетанием в изделии нравственного, эстетического и технологического начал) или преобладание

новаторских технологических подходов (то есть технология ради технологии), иногда ущерб эстетике, нравственные начала в расчёт практически не принимаются.

Современная лоскутная техника (вне зависимости от степени отношения к массовой или современной народной культуре) способна выполнять не только традиционные функции (утилитарную и эстетическую), но и новые: социальную (культурно-творческую, досуговую), просветительскую, арт-терапевтическую, образовательную, то есть она полифункциональна. Однако рейтинг данных функций будет отличаться у лоскутной техники, берущей начало в народной культуре, и лоскутной техники, основанной на принципах массовой культуры. У лоскутной техники как вида современной народной культуры на первом месте находятся просветительская, образовательная и духовно-нравственная функции, далее следуют социальная, эстетическая и утилитарная функции. У лоскутной техники как вида массовой культуры на первом месте располагаются утилитарная и эстетическая функции, далее – социальная и образовательная, на последнем месте – арт-терапевтическая и просветительская.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы».

Список литературы

1. Боров Ю.Б. Эстетика: учебник. – М.: Высшая школа, 2002. – 511 с.
2. Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теоретические очерки). — СПб., 1993. — 111 с.
3. Ершова Л.В. Становление непрерывной и преемственной системы этнохудожественного образования. Теория и практика: монография. - Germany, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & CO. KG. 2012.- 341 с.
4. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика. – М.: Изобразительное искусство, 1983. - 343 с. : ил.
5. Соколов Д.Ю. Лоскутное одеяло, или Психотерапия в стиле дзен. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 256 с.

Рецензенты:

Океанский В.П., д.фил.н., профессор, заведующий кафедрой культурологии и литературы Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя.

Океанская Ж.Л., доктор культурологии, доцент, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС России», г. Иваново.

