

Неделько К.М.
**ТЕХНІКА ВИШИВКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ХУДОЖНЬОГО
ОЗДОБЛЕННЯ СУЧАСНОГО ОДЯГУ**

Вишивка, одна з найдавніших технік декоративного мистецтва, залишається актуальною і в сучасному дизайні одягу. Цей елемент художнього оздоблення виступає не лише як декоративна складова, але й як засіб передачі культурних, етнічних, та навіть соціальних меседжів. У наші дні вишивка набула нового життя завдяки розвитку технологій, які дозволяють інтегрувати її в масове виробництво і одночасно зберігати її автентичність.

Вишивка завжди була відображенням традицій і культури народу. У стародавніх цивілізаціях, таких як Китай, Єгипет і Месопотамія, її використовували для прикрашання одягу, що належав еліті, підкреслюючи статус та багатство власника. В українській традиції вишивка мала сакральний зміст: орнаменти на сорочках часто виконували роль оберегів. Сучасні дизайнери часто звертаються до цих етнічних мотивів, адаптуючи їх до сучасних тенденцій і створюючи багатошаровий зміст виробів. У китайській вишивці застосовуються тонкі шовкові нитки, щоб створювати деталізовані реалістичні малюнки (наприклад, портрети чи пейзажі). У техніці зардозі – індійській вишивці, використовуються золоті та срібні нитки, бісер, перлини. Застосовується для оздоблення святкового одягу. Мексиканська вишивка характерна яскравими кольорами та великими квітковими орнаментами, виконані переважно гладдю [1].

Сьогодні вишивка є універсальним інструментом художнього оздоблення. Її використовують для створення акцентів, додавання фактурності або навіть створення повністю декоративних полотен. Бренди класу люкс, такі як Valentino, Dior, і Alexander McQueen, активно інтегрують ручну вишивку у свої колекції, роблячи її синонімом ексклюзивності. У той же час, мас-маркет бренди використовують машинну вишивку, щоб зробити цю техніку доступнішою для широкого загалу.

Ручна вишивка залишається важливою складовою високої моди. Ця техніка вимагає часу і майстерності, але створює унікальні вироби, які важко повторити. Ручна вишивка – це мистецтво, яке вимагає терпіння, майстерності та уваги до деталей. Вона надає виробам унікальності, оскільки кожен стібок зроблений вручну і несе в собі тепло рук майстра. Ця техніка дозволяє створювати складні орнаменти, які важко відтворити машиною, надаючи виробам справжньої ексклюзивності. Ручна вишивка також є способом збереження культурних традицій, оскільки кожен регіон має свої характерні мотиви і техніки. У сучасному світі вона все частіше використовується для додавання індивідуальності одягу та аксесуарам, поєднуючи традиції з сучасними тенденціями.

Натомість машинна вишивка дозволяє досягти високої продуктивності та точності. За допомогою спеціальних програм і автоматизованих машин можна створювати складні багатобарвні орнаменти. Ця техніка широко застосовується у виробництві логотипів та масового одягу.

Комп'ютеризовані програми відкрили нові можливості для експериментів із дизайном, наприклад, створення 3D-вишивки або

комбінування різних матеріалів. 3D-вишивка може створити об'ємні елементи за допомогою спеціальних ниток і щільного шару підкладки [2].

Використання вишивки в художньому оздобленні:

1. Етнічні мотиви: Багато дизайнерів, таких як Віта Кін, інтегрують традиційні візерунки у сучасні колекції, популяризуючи культурну спадщину.

2. Абстрактні орнаменти: Сучасна мода експериментує з геометричними та асиметричними візерунками, додаючи їм інноваційний характер.

3. Символіка і тематика: Вишивка використовується для передачі ідей або створення художнього образу, як у колекціях Jean Paul Gaultier, де вона стала засобом вираження ідентичності.

Сучасні техніки та експерименти також можливі для створення вишивки. Наприклад це застосування спеціальних ниток, які світяться в темряві або відбивають світло. Поєднання друкованих малюнків з додаванням елементів вишивки для створення змішаних текстур також є цікавою ідеєю. А ще можна використовувати нестандартні матеріали (дрот, пластикові стрічки, тканинні залишки) для створення сучасних арт-об'єктів.

Одяг з вишивкою часто сприймається як щось ексклюзивне і персоналізоване. Він викликає емоційний відгук, додає виробам індивідуальності та підкреслює увагу до деталей. У контексті екологічної моди, вишивка також сприяє переосмисленню старих речей, допомагаючи створювати нове життя для старих тканин.

Вишивка залишається однією з найвишуканіших технік художнього оздоблення. Вона поєднує традиції з інноваціями, дозволяючи дизайнерам створювати одяг, що має як естетичну, так і емоційну цінність. Її універсальність і багатогранність роблять її незамінним інструментом у сучасному моделюванні.

Вишивка також стає важливим засобом самовираження, дозволяючи майстрам транслювати свої ідеї та емоції через унікальні орнаменти. У цифрову епоху вишивка отримує нове життя завдяки використанню комп'ютерних програм для створення складних дизайнів, що поєднують точність і творчість. Все частіше вишивка використовується не лише на одязі, але й у декорі інтер'єру, аксесуарах і навіть у створенні арт-інсталяцій. Таким чином, вона стає універсальним засобом для вираження сучасної естетики, об'єднуючи минуле, теперішнє та майбутнє у своїх стібках.

Література:

1. Традиційний український одяг та його оздоблення. [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10953/>

2. Техніки вишивання: види й призначення. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://kalyna.store/blog/tehnyki-vishivannya?srltid=AfmBOooiOlznb7jqcY0jONZXvLtJhFuCXE84rI_hJnrZJxNgV1YvLPwC