

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РИСУНКА НА ТКАНИ

Яковец И.А., ст. преподаватель кафедры дизайна

Черкасский государственный технологический университет

Аннотация. В статье рассмотрены художественно-технологические особенности создания текстильного рисунка, а также выделены основные этапы его создания.

Ключевые слова: ткань, рисунок, технология, композиция, колористическое решение, образные ассоциации.

Анотація. Яковець І. О. Художньо-технологічні особливості створення рисунка на тканині. В статті розглянуті художньо-технологічні особливості створення текстильного рисунку, а також виділені основні етапи його створення.

Ключові слова: тканина, рисунок, технологія, композиція, колористичне рішення, образні асоціації.

Annotation. Yakovets I. A. Artistic-technological peculiarities of creation of picture on fabric. In the article the artistic-technological peculiarities of creation of textile picture are considered, and also the basic stages of its creation are selected.

Keywords: fabric, picture, technology, composition, colour decision, vivid associations.

Постановка проблемы. В настоящее время художественное проектирование текстильных изделий переживает сложный период поиска эффективных путей развития. Не всегда высокий уровень художественного оформления отечественных тканей все в большей степени связывается с состоянием дел в теории и практике проектирования текстильных изделий. В связи с этим интерес для исследования представляет один из важных этапов работы дизайнера при проектировании текстиля – создание рисунка на ткани.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры дизайна Черкасского государственного технологического университета.

Связь работы с научными программами. Исследование проведено в рамках госбюджетной научно-исследовательской программы, которая отвечает постановлению Кабинета Министров от 30 января 2003 г. № 5, на тему „Дизайн Украины в контексте художественно-проектной культуры XIX-XX веков”, номер государственной регистрации УкрИНТЭИ 0106U005387 от 10.05.06 г.

Анализ последних исследований и публикаций по теме свидетельствует о том, что художественно-технологические особенности создания текстильного (печатного) рисунка на современном этапе развития изучены не достаточно.

Цель работы. В работе преследовалась цель рассмотреть художественно-технологические особенности и этапы создания рисунка на ткани.

Результаты работы. Ткань всегда выполняла не только утилитарную функцию, но и доставляла человеку эстетическое наслаждение. Лучшие образцы тканей по праву относятся к произведениям материальной культуры, а графические и цветовые особенности их рисунка позволяют определять принадлежность этих образцов к тому или иному художественному стилю.

История развития текстиля свидетельствует о том, что художественные качества ткани (структура, фактура, ритмичность расположения мотивов, масштабность, композиционное построение, колористика) формировались в процессе эволюции, осмысления и обобщения приобретенного производственного опыта. «Постепенно отшлифовывались технологические и художественные качества тканей, – пишет в своей монографии «Современные художественные ткани Украинских Карпат» Е. Никорак, – развивались в синкретическом единстве и взаимодействии с другими видами народного творчества – вышивки, художественной обработки дерева и др.» [1, с.46]. Таким образом, традиционная основа создания художественного текстиля совершенствовалась, вбирала в себя все наиболее ценное, логически обусловленное материалом, методами его обработки, традициями,

зонально и локально конкретизированными условиями жизни и быта народа и требованиями функционального назначения.

Немаловажным фактором, влияющим на процесс создания художественного текстиля, является количество выпускаемых тканей. Если для периода 70-80-х годов XX века характерным был выпуск тканей миллионами метров, которым, кстати, не всегда хватало художественности, то в современных условиях на крупных и мелких текстильных предприятиях Украины дизайнер преимущественно имеет дело с индивидуальным заказчиком, который привередлив в выборе материалов высокого качества. Поэтому, перед дизайнером текстиля стоит задача удовлетворения этих высоких требований путем создания изделий, которые отличались бы эстетической привлекательностью и новизной, высоким качеством и экономичностью, следовательно, и ценой. Для решения поставленной задачи в условиях жесткой конкурентной борьбы отечественные дизайнеры текстиля вынуждены обращаться как к традициям, так и к поиску оригинальной стилистики: новых выразительных мотивов, композиционных и цветовых решений, фактурных новшеств, привнося такие нововведения, как включение в структуру ткани страз, металла, нитей и пр.

Анализируя художественные особенности проектирования текстиля, особое внимание следует обратить на формируемый дизайнером образ произведения. Идеиное содержание и определенный образ в текстильных изделиях передаются не изобразительными средствами, а всем композиционно-орнаментальным строением произведения, его цветовым решением, так как в текстильном искусстве важна не столько информация, сколько образные ассоциации. При этом изобразительные элементы могут трактоваться с разной степенью условности.

Специфика текстильного производства накладывает определенные ограничения на количество и выбор тонов и оттенков колористического решения ткани. Помимо этого, необходимость соответствия такого решения направлению моды и модной гамме цветов заставляет дизайнера не выходить за рамки установленных перспективных цветов, так как колорит тканей не меньше, чем композиционная структура зависит от моды, которая несколько не считается с целесообразностью или практическим наличием тех или иных красителей. При этом, любое определение моды не полно, если не учитывать, что мода неразрывно связана с такими понятиями, как индивидуальный стиль и традиция, хотя зачастую противопоставлена им [2].

Следует также отметить, что уже в древнем текстильном искусстве прослеживаются два принципа в украшении поверхности тканей. Первый заключается в колористическом декоративном решении, второй – в оперировании игрой светотени рельефа поверхности текстиля. По технологическому признаку в первом случае удастся выделить два подхода. Один состоит в нанесении красок на поверхность текстиля, второй связан

с использованием окрашенных нитей и процессом выработки изделия. Независимо от характера композиции, колористического решения во втором случае структура текстиля в процессе создания узора не изменяется, так как способ закрепления нитей остается одним и тем же – их переплетение.

Текстиль с рельефным декоративным оформлением поверхности встречается значительно чаще. Рельеф декоративных элементов образуется непосредственно в процессе выработки изделия, и поэтому его эстетические качества в первую очередь определяются технологией тканеобразования. Однако, зависимость художественных средств от технологии не ограничивает разнообразия художественных приемов, используемых в сочетании полей с разными фактурами, в рельефе декоративных элементов и в орнаментальных композициях из материалов нетекстильного происхождения. «Дизайн – это культурный подход к технологии. Другими словами, это способ принять технологию в нашей культуре, признавая ее влияние в той же степени, сколь влияя на нее» [3, с. 11].

Поиски художественных средств оформления текстиля идут параллельно с усовершенствованием технических приемов. В связи с этим большое значение приобретает правильная организация производства и творческой работы, при которой максимально используются все художественные и технические возможности различных видов оформления текстиля.

Создание объекта дизайна – сложный процесс, в котором лишь одного опыта и знаний дизайнера не всегда бывает достаточно [4, с. 230]. Сегодня практически любое изделие из текстиля является продуктом современного производства со сложным оборудованием и высокоточными технологиями, продуктом комплексного труда самых различных специалистов. Процесс работы дизайнера от первоначального замысла до готового образца происходит в несколько этапов, одним из которых является этап создания рисунка на ткани.

Как показывает практика, работа дизайнера над новым произведением начинается с выбора темы в соответствии с назначением изделия. На данном этапе особенно важна не только конкретная информация, содержащаяся в изображаемых элементах, но и декоративный образ, эмоциональное настроение, которые дизайнер стремится передать с помощью различных художественных средств. Используя разнообразные художественные и технические приемы, можно передать различные настроения или состояния человека как орнаментальными, так и колористическими средствами, например, весеннюю легкость, бурное движение или спокойную уравновешенность.

Хорошо слаженная и продуманная композиционная схема – основа создания художественного произведения, а, следовательно, работу над

проектом изделия текстиля следует начинать с наброска композиционной схемы в натуральную величину или в уменьшенном масштабе. Используя терминологию монументальной живописи, можно назвать данный этап «макет-шаблон».

При разработке декора следует определить, какая часть изделия будет нести основную орнаментальную и цветовую нагрузку. Например, в шарфах, дорожках, тканых и вышитых полотенцах орнамент может располагаться на концах, вдоль края или в середине изделия, по горизонтальным и наклонным полосам; в головном платке украшается центральное поле или, наоборот, основной орнаментальный акцент приходится на кайму.

По схемам построения и характеру трактовки орнамента композиционные решения бывают двух видов: статичные и динамичные. Статичные (неподвижные) композиционные схемы чаще всего симметричны и требуют строгой трактовки орнамента. Сюда, как правило, относятся линейные рисунки (полосы и клетки), композиции с геометрическим орнаментом и некоторые произведения с растительным узором. Статичные композиции передают состояние покоя и уравновешенности. Орнамент располагается в основном, по прямоугольной сетке, все элементы лежат на вертикальных или горизонтальных осях, перпендикулярных или параллельных краям изделия, изобразительные элементы представлены фронтально, они устойчивы, и место их в композиционной схеме четко определено.

В отличие от статических композиционных схем, в динамичных по решениям композициях элементы узора располагаются, как правило, по диагональным осям или свободно распределяются на плоскости, что позволяет в них ярче передать движение. Эти схемы более разнообразны, здесь возможно смелое нарушение симметрии. Контур рисунка зачастую бывает смещен относительно цветового пятна, цветы и листья изображаются на энергично и упруго согнутых ветках. Цветовое решение в динамических композициях может быть более напряженным, чем в статичных.

По мнению специалиста в области текстильного дизайна Т. Арманд, в композициях, построенных на ритмическом сочетании полос и клеток, основой служат цветовой и линейный ритм, соотношение ширины полос и расстояний между ними [5]. Следовательно, эти работы можно отнести к статичным композициям. При таком решении платков, косынок, вышитых и тканых полотенец, дорожек, ковровых изделий тщательно соотносятся ширина полос и расстояния между ними. Отметим, что промежутки между полосами не должны быть равны ширине близлежащей полосы, т.к. это создаст монотонность. Рисунок может быть построен в затухающем ритме к центру изделия или к его краю. Таким образом, постепенное увеличение расстояния между полосами создает облегчение рисунка, и мягкий переход

от яркой каймы к нейтральному цвету середины или, наоборот, от легкой по цвету каймы к яркой, насыщенной середине. На том же принципе ритмического членения строятся, например, и рисунки в клетку типа «шотландка».

Очевидно также, что при работе над рисунком на ткани, следует иметь в виду материал, для которого он создается: плотная или легкая, гладкая прозрачная ткань с росписью, рельефная хлопчатобумажная, шерстяная ткань или ворсистый мягкий ковер. В каждом отдельном случае характер рисунка будет меняться, также следует учитывать особенности восприятия цвета: в фактурной ткани или ковре он будет восприниматься плотным, а на прозрачной ткани в расписных изделиях – облегченным [6].

Необходимо отметить, что весьма существенным моментом при разработке рисунка на ткани является выбор его масштаба соответственно размеру и назначению изделия. Так, при большом увеличении рисунок становится огрубленным, не текстильным. Более приемлемы в крупном масштабе так называемые цветочные рисунки. Естественно, огромное значение приобретают хорошо найденный силуэт, точная прорисовка элементов, даже если изделие выполняется от руки приемами кистевого мазка.

При создании произведений с растительным орнаментом необходимо уделять большое внимание степени художественного обобщения образа. Можно привести примеры старинных образцов народного искусства, в которых мастера тонко и образно находили переходы от природной формы растения к его декоративному, стилизованному выражению.

Особый интерес представляют современные приемы нанесения рисунка на ткань с применением солевого раствора, роспись жидко разведенными масляными красками, применение «сухого мазка», которые дают в росписи тканей большие возможности в изображении растений. Объем цветка, например, при этом может быть передан условно: его можно изображать в двух-трех планах, используя это изображение не для передачи собственно объема, как это делается в станковой живописи, а для более интересного цветового решения данной формы. Эти приемы, естественно, требуют от дизайнеров высокого исполнительского мастерства, ведь ручная работа тем и должна отличаться от механического воспроизведения узоров, что в каждой новой вещи сохраняется прелесть индивидуального творчества.

В ручной росписи тканей и вышивке существует ряд приемов, позволяющих практически неограниченно разнообразить манеру исполнения цветочных узоров. В холодном батике, например, это контур, который не только резервирует границы цветового пятна, но и дает возможность разнообразить графику рисунка, в горячем батике – метод последовательного перекрытия краской различных частей рисунка или фона, позволяющий применять отдельные живописные приемы, в

свободной росписи – кистевой мазок, набрызг, обработка форм различными штампами и т. д.

Приведенные этапы работы при создании рисунка на ткани можно представить в виде схемы (рис. 1), что позволит дизайнеру более эффективно решать вопрос их выбора: ткани и темы соответственно назначению изделия; художественных (композиционной схемы; образного решения, орнамента; вариантов цветового решения) и технических (крашение, способ печати, ручной способ) приемов; масштаба рисунка; выполнение макет-шаблона.

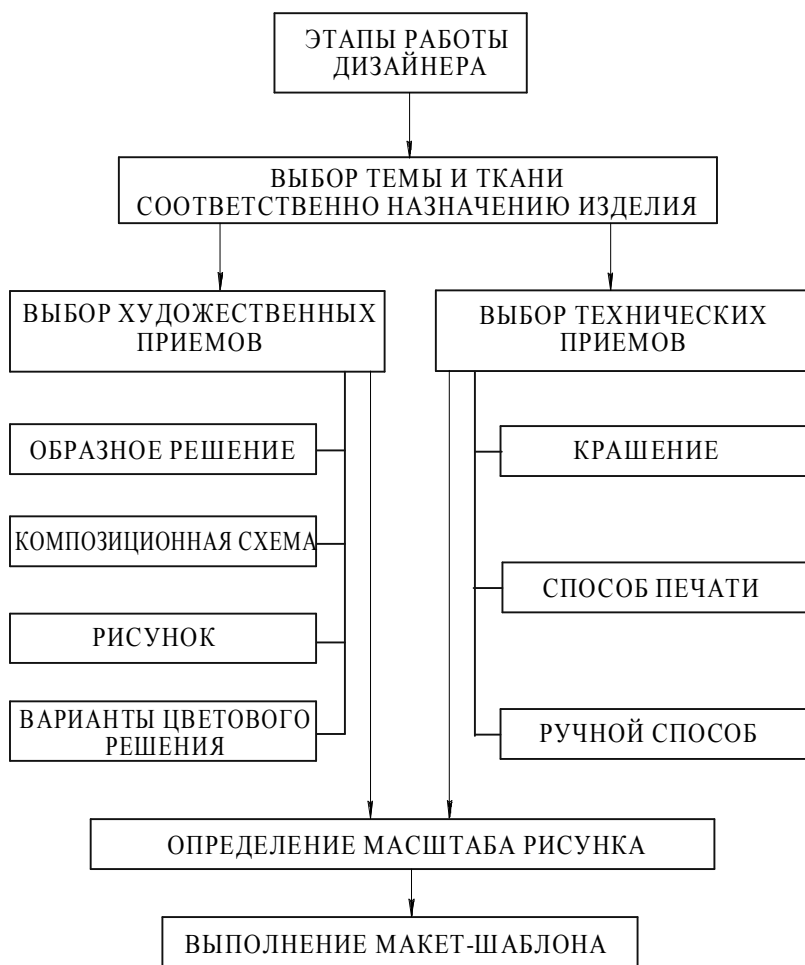

Рис. 1. Этапы работы дизайнера при создании текстильного рисунка

Выводы. Вопросы художественно-технологического оформления изделий текстиля на современном этапе развития актуальны и требуют дальнейшего изучения.

В условиях жесткой конкурентной борьбы при проектировании изделий отечественные дизайнеры текстиля вынуждены обращаться как к традициям, так и к поиску оригинальной стилистики: новых выразительных мотивов, композиционных и цветовых решений, фактурных новшеств, привнося такие нововведения, как включение в структуру ткани материалов нетекстильного происхождения: страз, металла, нитей и пр.

Практически любое изделие из текстиля является продуктом современного производства, изготовленного на сложном оборудовании и с использованием высокоточных технологий, результатом комплексного труда самых различных специалистов.

Этапы работы при создании рисунка на ткани: выбор ткани и темы соответственно назначению изделия; выбор художественных (композиционной схемы, образного решения, орнамента, вариантов цветового решения) и технических (крашение, способ печати, ручной способ) приемов; определение масштаба рисунка; выполнение макет-шаблона.

Дальнейшие направления исследований – изучение вопросов выразительных возможностей фактуры в дизайне текстиля.

Литература:

1. Никорак О. І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К.: Наук. думка, 1988. – 224 с.: іл.
2. Яковец И. А. Современный текстильный дизайн: взаимосвязь понятий «мода», «одежда», «костюм» // Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств. – 2006. № 2, с. 99-106.
3. Коэн де Винтер. Размышления об оригинальности // Техническая эстетика и промышленный дизайн. – 2005. – № 2. – С. 11-13.
4. Михайлов С. М., Кулеева Л. М. Основы дизайна: Учеб. Для вузов / Под ред. С. М. Михайлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: «Союз дизайнеров», 2002. – 240 с., илл.
5. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. – М. – Л.: Academia, 1931. – 206 с.
6. Романенко Н. Г., Яковец И. А., Ищенко Ю. П. Цвет в дизайне текстиля // Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств. – 2005. № 9, с. 91-96.

Надійшла до редакції 14.02.2007