

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТКАНИ

Быстрова О. И., магистр искусствоведения, преподаватель
кафедры теории и истории дизайна, аспирантка
Белорусская государственная академия искусств

Аннотация. В статье рассмотрена структура и специфика основных композиционных и семантических средств художественно-образного фактора дизайн-проектирования ткани.

Ключевые слова: художественное оформление, композиция, орнамент, ткань.

Анотація. Быстрова В.І. Структура основних засобів художній оформлення тканини. У статті розглянуті структура і специфіка основних композиційних і семантичних засобів художні-образного фактару дизайн-проектування тканини.

Ключові слова: художній оформлення, композиція, орнамент, тканина.

Annotation. Bystrova O.I. The structure of basic means of art design of fabrics. In the article the structure and specific character of the basic composition and semantical means of art factor of the design-projecting of fabrics are examined.

Keywords: art design, composition, ornament, fabric.

Постановка проблемы. В настоящее время средствами промышленного производства изготавливается значительное количество тканей различных ассортиментных групп. Это способствует повышению конкурентной борьбы за рынки их реализации и заставляет производителей акцентировать внимание на производстве текстиля высокого уровня качества. Критерий качества текстильных полотен включает не только функционально-утилитарные свойства, характеризующие практичность, комфортность, износостойкость, но

также и эстетическую ценность, наиболее ярко отраженную в художественно-образном решении.

В ранее проведённых исследованиях теоретические основы формирования художественно-образного решения текстильных полотен раскрыты в работах В.Я. Бересневой, В.Н. Козлова, Н.Г. Рудина, В.М. Шугаева, С.А. Малаховой, А.А. Нешатаева, И.И. Емельянович и др. Общие методологические вопросы проектирования дизайн-объектов отражены в работах Е.Н. Лазарева, Г.Б. Минервина, В.Ф. Сидоренко, И.Ф. Селезнёва и др. Тем не менее, средства художественного оформления ткани авторами рассматриваются фрагментарно и обособленно от содержания дизайн-проектирования. В этом контексте актуальное значение приобретает выявление и определение специфики основных средств художественно-образного фактора дизайн-проектирования ткани, что и предопределяет **цель исследования**.

Методологическую основу исследования составляет комплексный метод, включающий анализ литературных источников, монографий и публикаций по вопросам дизайн-проектирования и художественного оформления ткани.

Основная часть. Основополагающей целью дизайн-проектирования является создание целостной, высококачественной и целесообразной формы объекта. Данный процесс регламентируется формообразующими факторами [1, с. 22], среди которых наиболее значимыми являются функционально-утилитарный, технологический, материаловедческий и художественно-образный. Непосредственно основу оформления текстильного полотна формирует художественно-образный фактор, содержание которого предопределяет структура композиционных и семантических средств. Композиционные средства включают композицию (принцип раппортного построения, средства композиции и графической выразительности), колорит и фактуру материала. Семантические средства обуславливают выбор тематики мотива, поиск выразительных приёмов его художественной трактовки, манеру исполнения.

Традиционно понятие «композиция» трактуется как структура построения и внутренняя организация объекта, что включает выбор, группировку и последовательность изобразительных приёмов, организующих идейно-художественное целое [2, с. 21–22]. В основе построения текстильной композиции заложен раппортный принцип, предполагающий организацию элементов орнаментального мотива в раппорт и ритмичное его повторение в рамках плоскости полотна. Данному принципу характерны разнообразные способы композиционной организации декоративных элементов в рамках одного раппорта и повторение раппортной единицы на различных расстояниях, направлениях и поворотах [3, с. 129]. При этом характеристики силуэтной формы раппорта формируют открытую или замкнутую, заполненную или разреженную композиционные структуры и вносят упорядоченность, организованность и равновесие в развитие пластики и ритма мотивов [3, с. 39].

В свою очередь, фон полотна подчёркивает выразительность и смысловую содержательность орнаментальных образов и формирует композиционную целостность [4, с. 200].

Средства композиции, такие как симметрия и асимметрия, статичность и динамичность, пропорции и масштаб, контраст, нюанс и тождество, ритм и метр, доминанта, направлены на гармонизацию декоративных элементов в рамках раппорта и создание цельной текстильной композиции [3, с. 42–44, 5].

При оформлении ткани наиболее часто используемым композиционным средством является симметрия. Приём симметричной организации орнаментального мотива предполагает гармоничное и соразмерное расположение точек, линий, пятен в зеркальном отражении относительно главной оси. Симметрические решения могут быть использованы как для отдельных элементов в одном раппорте, так и в целом при построении схемы раппортного повторения. Симметрия визуально создаёт предельно чёткое равновесие композиционной формы. В свою очередь, асимметрию формирует независимое от основной оси расположение орнаментальных элементов.

Статичная композиция предполагает наличие симметрии, строго вертикальных и горизонтальных линий, декоративных орнаментальных мотивов и простых геометрических фигур, лаконичного фона, нюансных отношений элементов композиции и цветового решения. Динамичной композиции, напротив, характерны асимметрия, ярко выраженное движение декоративных форм по прямым, диагональным линиями или закрученным спиральям, доминирование мотивов с криволинейными очертаниями, контраст цвета, характера и величины графических элементов.

При проектировании нового образца ткани традиционно предусматриваются пропорциональные соотношения величины рисунка эскиза к фону текстильного полотна, характер деталей раппорта по отношению друг к другу и к схеме их ритмичного повторения. Впоследствии, для сохранения гармоничности и цельности восприятия полотна учитывается масштаб орнаментального мотива ткани по отношению к образу готового изделия, к которым традиционно принято относить одежду, декор интерьера и утилитарные предметы.

Контрасту свойственно противопоставление, резкое различие характеристик графического и колористического решения орнаментальных мотивов. Использование контраста придаёт текстильной композиции выразительность, запоминаемость, живописность и привлекательность. Нюанс означает незначительные различия в организации декоративных образов и характеристик цвета, что позволяет создавать уравновешенную, упорядоченную и цельную композицию. Зрительно неразличимые нюансные отношения отражают тождество. В композиции тождество легко прочитывается благодаря повторам одинаковых элементов, что ещё раз подчёркивает соразмерность и согласованность частей и целого, их подобие и родство.

Под понятием ритма понимают закономерное построение элементов в строгом порядке, предполагающим заданные интервальные промежутки и определённые композиционные характеристики, такие как наклоны и пространственные повороты, соразмерность декоративных образов и фона. Ритм способствует достижению выразительности и упорядоченности текстильной композиции. Метр, в свою очередь, есть повторение равных элементов в простом порядке. Такой повтор облегчает восприятие декоративных форм, вносит чёткость и ясность в композиционное построение, но при большой протяжённости метрического ряда формируется эффект монотонности и однообразия.

Доминанта предполагает наличие графического или колористического акцента в композиционной организации раппорта. Этот приём позволяет эмоционально обогатить текстильную композицию и расставить ритмические акценты среди орнаментальных мотивов. Традиционно при оформлении ткани используется несколько композиционных средств, но для усиления художественной выразительности одно из них является доминирующим.

Средства графической выразительности декоративной композиции включают основные элементы изобразительного языка; линию, пятно, точку [5, с. 53]. Линия характеризуется протяжённостью, толщиной, характером наполнения, направлением движения и может быть прямой, кривой, угловатой, волнистой, изломанной и т.д. [6, с. 15–18]. В большинстве случаев при оформлении текстильного полотна линия участвует в создании пластического характера рисунка и очерчивает контур декоративной формы. Линеарное решение позволяет собирать воедино графическое очертание орнаментальных мотивов, объединять колорит и формировать декоративность образов.

Пятно, заполняя большую часть плоскости, выполняет функцию обобщения мелких элементов и создаёт цельность восприятия текстильной композиции. Характер силуэтного очертания пятна позволяет трактовать изобразительные формы условно и декоративно, подчёркивать их художественную выразительность и орнаментальность. В свою очередь, точка является графическим акцентом композиции, характер которого проявляется в фактурном наполнении, величине силуэтного очертания, месторасположении и количественном заполнении изобразительного поля текстильного полотна.

Принцип организации раппорта и ритма его повторения, а также выбор средств композиции и графической выразительности регламентируются спецификой структуры переплетения (жаккардовое, ремизное), видом печати (механическая, ротационная, переводная, фотофильмпечать и т.д.) и отделки (флокпечать, перфорация, икаты и т.д.). Например, жаккардовый принцип переплетения нитей, в отличие от возможностей ремизного ткачества, способствует созданию сложных узоров и пластических линий, а также тонких светотеневых переходов от одной формы к другой. Печать

механическая позволяет воспроизводить рисунки линейного и пятнового характера, допускает светотеневую градацию цвета, точность установки раппорта и чёткость контуров и плоскостей, тогда как печать переводная даёт возможность создавать приближенные к фотографической точности изображения и различные по величине и цветовому решению раппорты [5].

Немаловажное значение в формировании художественной выразительности ткани занимает цвет, который позволяет глубже раскрыть содержание орнаментального мотива и объединить отдельные графические элементы в единое целое. Гармоничное цветовое сочетание в орнаментальной композиции подразумевает согласованность оттенков, их цельность, уравновешенность и единство. Для достижения данного эффекта принимаются во внимание месторасположение и относительные площади колористических пятен, а также соотношение цвета декоративных форм между собой и их пропорции по отношению к фону [7]. Цветовое решение текстильного полотна предопределяет колорит нитей и пряжи, вид отделки и печати, качество и свойства используемых красителей.

Традиционно цвет обладает основными характеристиками, колоритом и гаммой [8]. К основным характеристикам принято относить тональность, светлоту, яркость, насыщенность и чистоту цвета. В свою очередь, колорит может быть ярким, насыщенным или пёстрым, приглушённым или сдержанным, разбеленным или зачернённым. Цветовая гамма разделяется на тёплую и холодную, нейтральную и смешанную. Кроме того, при выборе ткани учитывается возможность влияния цветового решения на физиологическое и психологическое состояние человека, а также на визуальное восприятие им пространства интерьера. Так, например, яркие оттенки красного, жёлтого и оранжевого стимулируют к активной деятельности, тогда как сдержанный сине-зелёный колорит благоприятствует спокойному и уравновешенному состоянию. Тёплые, глубокие тона кажутся приближёнными и визуально уменьшают пространство, холодные и светлые, наоборот, зрительно удаляются, создавая эффект увеличения помещения.

Фактура обладает сильным эмоциональным и эстетическим воздействием на человека и является не менее значимой в художественном оформлении. Особенности текстуры и поверхности полотна предопределяют характеристики фактуры ткани, которые имеют различия по величине (объёмная, рельефная и т.д.), качеству (шероховатая, блестящая, матовая и т.д.) и свойству (плотная, редкая и т.д.). Специфику фактуры текстильного полотна формируют нити и пряжа, структура переплетения и отделка. Наиболее интересными пряжами в создании фактурных эффектов являются буклированная, узелковая и фасонная, среди переплетений можно выделить саржевое, сатиновое и комбинированное, а из видов отделки отметить ворсование, аппликацию, вышивку и т.д.

Графическое и колористическое решение орнаментального мотива и фактура полотна тесно взаимосвязаны и оказывают значительное влияние на

восприятие ткани в целом. Традиционно белые, тёплые и малонасыщенные цвета выделяют текстильную фактуру лучше, чем холодные, менее светлые и более насыщенные. Ткань с крупной фактурой, усиленная цветом и насыщенным графическим решением, воспринимается тяжёлой и объёмной. Крупная фактура зрительно уменьшает размеры полотна и утяжеляет его объём, а мелкая, наоборот, визуально увеличивает поверхность, делая текстильную структуру значительно легче и тоньше [5, с. 168]. Кроме того, при оформлении текстильного полотна учитывается выбор доминирующего художественного средства. Например, колорит и графическое решение орнаментальных мотивов могут чётко выделяться, являясь акцентом композиции, а фактура полотна лишь подчёркивать их выразительность и декоративность. В другом случае, фактурные эффекты являются доминирующими среди художественных средств, имея в подчинении графическое и колористическое решения, или же характеристики орнаментального мотива и фактура полотна гармонично взаимодействуют друг друга.

Основным семантическим средством является тематика орнаментального мотива, которая предполагает структурирование на цветочно-растительные, геометрические, сюжетные и смешанные группы [3, с. 32–33]. Цветочно-растительная группа, являясь наиболее значительной по объёму и разнообразию орнаментальных форм, включает в себя мотивы цветов, листьев, трав, водорослей, плодов и других растений. Цветочно-растительные образы по принципу их основных характеристик разделяются на подгруппы. К первой относятся орнаменты из мелких простых мотивов, характеризующихся несложным строением и одноплановостью. Вторую подгруппу составляют декоративные образы средних размеров, имеющие сложную композиционную организацию, двухплановое или многоплановое решение и предполагающие комбинирование нескольких элементов. Третья подгруппа включает крупноразпорные, сложные по структуре и колористическому строению орнаментальные мотивы.

Второй по значимости является группа геометрических орнаментов, также подразделяющаяся на четыре следующих подгруппы. К первой относятся мотивы, составленные из простых линий: квадраты, прямоугольники, ромбы, полосы, штрихи, зигзаги и т.д. Данные элементы традиционно организованы в статичную или динамичную композицию. Вторую подгруппу формируют орнаменты, созданные с помощью циркуля: круги, кольца, дуги и другие построения из пересекающихся окружностей одинаковых или разных радиусов. Третья подгруппа состоит из криволинейных фигур, образованных циркульными дугами с переменным радиусом и кривизной. Это эллипсы, спирали, произвольные волнистые линии, закрученные изогнутые формы. Композиции из элементов данной подгруппы характерны динамичность и асимметричность. Четвертая подгруппа, являясь смешанной, сочетает в себе прямые линии, циркульные дуги, а также криволинейные формы.

Следующей группой орнаментальных мотивов является сюжетная, которая включает в себя изображения людей, жанровых сцен, животных, пейзажей, предметов быта, транспортных средств, эмблем и т.д. Данная группа интересна разнообразными приёмами трактовки образов и принципами их композиционной организации. В свою очередь, смешанную группу составляют сочетания растительно-цветочных, геометрических и сюжетных мотивов. Таким образом, из декоративных элементов различных орнаментальных групп формируется сложная и глубокая по смысловой содержательности композиция.

Основным приёмом интерпретации реалистических образов для художественного оформления ткани является стилизация. Стилизация предполагает процесс творческой переработки, видоизменения объектов окружающей действительности с целью выявления их условных декоративных качеств. Средства данного приёма позволяют создавать выразительные, лаконичные, символические и декоративно-обобщённые образы, что делает возможным их дальнейшее воплощение в текстильной композиции.

Критерий глубины художественного обобщения, степень трансформации изобразительного мотива, насыщенность и пластическая выразительность декоративных элементов дают основание выделить полуреалистическую и декоративную манеры стилизации [9, с. 15–18]. Основу полуреалистической манеры составляет изобразительный путь обобщения, предполагающий процесс художественной обработки натурального объекта при сохранении его естественной, чувствительно воспринимаемой формы и значительной части натуральных признаков. В декоративной манере, наиболее часто используемой при оформлении текстильных полотен, изобразительному началу отводится второстепенная роль, а в отдельных случаях первоначальный образ является лишь отправным моментом в создании стилизованной формы. На завершающем этапе стилизации в данной манере изображение реалистического объекта может трансформироваться в отдельную декоративную форму, которая лишь характерными чертами и эмоциональным фоном будет способна проецировать ассоциации с первоначальной моделью.

При трансформации изобразительного мотива для оформления текстильного полотна немаловажным является и манера его исполнения. В данном контексте принято выделять современные, традиционные и классические группы [3, с. 31–34]. Ведущую группу формируют мотивы в современной интерпретации. В большинстве случаев они отвечают мироощущению человека нашего времени, они обязательно оригинальны и эксклюзивны, и, как правило, соответствуют современным модным тенденциям. Мода текстильной индустрии во многом регламентирует характеристики художественно-образного решения ткани, которые отражены в композиции, цветовом решении, фактуре, тематике и трактовке орнаментальных мотивов. В настоящее время актуальными являются крупноразпортные композиции,

комбинирование обобщающих лаконичных пятен и линейных, точечных декоративных элементов, композиционная асимметричность и динамичность, одновременное использование контрастных и нюансных цветовых решений, однотонные и фактурные полотна лаконичного цвета. В орнаментальной тематике прослеживается преобладание мотивов растительного характера, лаконичность и максимальная обобщённость трактовки образов.

Вторую группу составляют традиционные орнаменты, связанные с национальными особенностями региона потребления. Как правило, элементы народного творчества в текстильной композиции претерпевают ряд трансформаций, благодаря которым они приобретают новый оттенок и звучание. К классической группе относятся орнаментальные мотивы Древней Греции и Древнего Рима, Египта и Азии, а также имеющие в основе античные традиции искусства эпохи Возрождения и классицизма [10]. Простота, общедоступность, чувство меры и гармонии обеспечивают классики долговечность существования.

Выводы. Таким образом, в ходе исследования определена структура основных средств художественно-образного фактора дизайн-проектирования ткани. Содержание структуры формируют композиционные и семантические средства. Композиционные средства включают в себя принцип раппортного построения, средства композиции и графической выразительности, колорит и фактуру, а семантические – тематику орнаментального мотива, художественную трактовку образов и манеру их исполнения. Композиционные средства позволяют добиться цельности, упорядоченности, завершённости, соразмерности и единства всех декоративных элементов. Совокупность семантических средств, в свою очередь, направлена на достижение смысловой содержательности, информативности, образности, пластичности и декоративности мотивов. При поиске выразительного художественного решения ткани дизайнеру необходимо учитывать и специфику функционально-утилитарного, технологического и материаловедческого факторов. Теоретическую структуру основных средств художественно-образного фактора рекомендуется использовать при проектировании нового образца текстильного полотна с целью получения высококачественного изделия, обладающего эстетической ценностью и общественной значимостью.

Литература:

1. Дизайн: Очерки теории системного проектирования / Е.Н. Лазарев [и др.]; науч. рук. М.С. Каган. – Л.: Изд-во ун-та ЛГУ, 1983. – 188 с.
2. Основные термины дизайна: краткий справочник-словарь / отв. ред. Л.А. Кузьмичёв, ред. Д.А. Азрикан [и др.]. – М.: ВНИИТЭ, 1998. – 88 с.
3. Береснева, В.Я. Вопросы орнаментации ткани / В.Я. Береснева, Н.В. Романова. – М.: Лёгкая индустрия, 1977. – 192 с.
4. Герчук, Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа / Ю.Я. Герчук. – М.: Галарт, 1998. – 328 с.
5. Емельянович, И.И. Печатный рисунок на ткани (проблемы графической организации) / И.И. Емельянович, Н.П. Бесчастнов. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 224 с.

6. Чернихов, Я.Г. Орнамент: Композиционно-классические построения / Я.Г. Чернихов. – М.: Сварог и К, 2007. – 200 с.
7. Нешатаев, А.А. Художественное проектирование трикотажных полотен / А.А. Нешатаев, Г.М. Гусейнов, Г.Г. Саватеева. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 272 с.
8. Миронова, Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей / Л.Н. Миронова. – Минск: Беларусь, 2002. – 151 с.
9. Герасимов, А.А. Стилизация природных форм / А.А. Герасимов. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2004. – 98 с.
10. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства / А. де Моран. – М.: Искусство, 1982. – 578 с.

Надійшла до редакції 7.04.2010