

УДК 7.01:687:39(477.54/.62)

Чумаченко М.П.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЭТНОТЕНДЕНЦИЙ (НА ПРИМЕРАХ ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА СЛОБОЖАНЩИНЫ)

Чумаченко М.П. Средовой дизайн и методы проектирования в системе этнотенденций (на примерах текстильного дизайна Слобожанщины). В статье рассматриваются приёмы создания дизайн-образа среды средствами текстильного дизайна, т.е. дизайна среды, сформированной посредством применения изделий из текстиля, а также проектирования в системе этнотенденций; устанавливается последовательная смена символических, обереговых, художественных и технологических возможностей текстильного дизайна на Слобожанщине. Выявлены основополагающие методы её формирования, такие как – стилизация, интерпретация, реконструкция и цитирование. Проанализировав большое количество текстильных изделий в средовом окружении было установлено, что этнотекстиль вышел за пределы жилого пространства и стал востребованным в общественном интерьере, а в отдельных случаях стал полноценным материалом в дизайне городской среды: в частности в дизайне малых архитектурных форм. Можно подчеркнуть, что дизайнеры в своей практической деятельности используют разные методы проектирования в системе этнотенденций.

Ключевые слова: Дизайн, текстильный дизайн, интерьер, текстиль, методы.

Чумаченко М.П. Дизайн середовища і методи проектування в системі етнотенденцій (на прикладах текстильного дизайну Слобожанщини). У статті розглядаються прийоми створення дизайн-образу середовища засобами текстильного дизайну, тобто дизайну середовища, сформованого за допомогою застосування виробів з текстилю, а також проектування в системі етнотенденцій; встановлюється послідовна зміна символічних, оберегових, художніх і технологічних можливостей текстильного дизайну на Слобожанщині. Виявлено основоположні методи її формування, такі як – стилізація, інтерпретація, реконструкція та цитування. Проаналізувавши велику кількість текстильних виробів в середовищному оточенні було

встановлено, що етнотекстиль вийшов за межі житлового простору і став затребуваним в громадському інтер'єрі, а в окремих випадках став повноправним матеріалом в дизайні міського середовища: зокрема в дизайні малих архітектурних форм. Можна підкреслити, що дизайнери в своїй практичній діяльності використовують різні методи проектування в системі етнотенденцій.

Ключові слова: Дизайн, текстильний дизайн, інтер'єр, текстиль, методи.

Chumachenko Maryna. Environmental design and design methods in the system etnotendentsy (examples Slobozhanshchina textile design). The article scrutinizes the techniques of creating a design image of the environment with the textile design resources, that is the design of the environment formed with the help of using the textile wares as well as designing in ethnotendentsy system. A consequent change of symbolic, protective, artistic and technological possibilities of textile design in Slobozhanshchina is specified. Revealed the fundamental methods of its formation, such as – stylization, interpretation, reconstruction and citation. After analyzing a large number of textile products in environmental surroundings found that etnotekstil gone beyond the living space and became popular in the public interior, and in some cases became a full material in the design of the urban environment: in particular in the design of small architectural forms. It may be emphasized that the designers in their practice using different methods of designing the system etnotendentsy.

Keywords: design, textile design, interior design, textiles, methods.

Постановка проблеми. Исследования в области развития слобожанського текстильного дизайну не нашли должного освещения в специальной научной литературе. Представляется необходимым и актуальным проведение анализа способов формирования интерьерных пространств и фрагментов городской среды, образованных с применением изделий текстильного дизайну, а также выявление особенностей современных направлений в творчестве дизайнеров текстиля, выразившихся в создании новых форм текстиля и особых способов решения среды в этностиле.

Связь работы с научными программами. Работа выполняется в контексте кафедральной научной темы Харьковской государственной академии дизайна и искусств «Традиции и новации в дизайне текстиля».

Анализ последних исследований и публикаций. Современные дизайнеры в своём творчестве часто обращаются к многовековому наследию народного искусства, глубоко и полно изучая формы и обустройство сельского быта, предметы ремесленного производства, технологии их изготовления и отделки. Этот опыт анализируется учеными (искусствоведами и дизайнерами). В теоретиков дизайна О. Генисаретського (1987, 1990), К. Кондратьевой (2000, 2002), С. Хан-Магомедова (1995, 2003), В. Даниленко (2003, 2004, 2005, 2006),

Н. Воронова (2003), Ю. Легенького (2000), Н. Беловол (2002), А. Васиной (2006) и др. исследуются региональные особенности этноса и его влияние на образное решение предметов ремесленного производства. Большой вклад в художественную культуру современности внесён специалистами в области народного искусства, такими как О. Никорак (2004), Т. Кара-Васильева (1983, 2002, 2005), Е. Антонович (1992), Р. Захарчук-Чугай (1986, 1988), М. Станкевич (1992), О. Астахова, Т. Крупа, В. Сушко (2004), А. Жук (1985), С. Китова (2003), С. Нечипоренко (2005), и др. Авторами доказывается, что народное искусство, основанное на ручном труде, представляет собой явление в художественной культуре, способное оказать влияние на дальнейшее развитие дизайна среды. В условиях растущей глобализации язык дизайна становится универсальным, коммуникативным и экспрессивным, а народное искусство, как и стили прошлого – источником вдохновения дизайнеров и полноправными составляющими визуальной культуры современности. Дизайн наших дней впитывает в себя самые разнообразные мотивы. Он не ограничивает себя никакими стилистическими рамками, экспериментирует с материалами и технологиями, он имеет неограниченные возможности.

Цель статьи. Заключается в рассмотрении характерных примов использования текстильных изделий, созданных в этностиле, для решения дизайна среды и выявления основополагающих методов её формирования в условиях Слободской Украины. В творческом поиске дизайна интерьерных, а иногда и внешних пространств, используются несколько методов их формирования посредством применения этностила.

Основная часть. «Метод (от греч. *methodos* – путь исследования, познания, теория, учение) – совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи». [2] Метод и методика в дизайне – порядок достижения проектной цели, решения поставленной перед дизайнером функционально-пространственной, технологической и художественной задач, последовательность приемов или операций, необходимых для получения искомого результата; система мер по оптимальной организации проектной (дизайнерской) деятельности, включают несколько тесно взаимосвязанных разделов знания и комплексов работ: метод, «ноу-хау», уточняющих порядок и последовательность проектных работ от самых общих работ до конкретных технологий, обеспечивающих достижение проектной цели. Текстильный дизайн – направление средового дизайна, развившееся в последние годы XX века, рассматривающее текстильные материалы не как цель, а как средство решения поставленных задач. [8] В сфере текстильного дизайна проектировщиками создаются инновационные и уникальные арт-объекты из

разных текстильных материалов (волокон, нитей, тканей, нетканых материалов и т.п.), с возможными включениями нестандартных материалов, созданием неординарных форм и неожиданных фактур. Текстильный дизайн помимо технологических возможностей стал оперировать разными стилистическими решениями, среди которых особое место занимает дизайн с этническими стилистическими элементами.

Создание среды с использованием народных украинских этнотрадиций до настоящего времени было характерно в основном для жилых интерьеров. В последнее время всё чаще во внутренних пространствах общественных учреждений используются этномотивы в произведениях художественного текстиля, создающего образный строй среды. Этнотекстиль вышел за пределы камерного жилого пространства и проявился в общественном интерьере, а в отдельных случаях стал востребованным в дизайне городской среды: в частности в дизайне малых архитектурных форм.

В жилых интерьерах произошло вытеснение рукотворных изделий, которое ещё полвека назад можно было наблюдать в домах в сельской местности, промышленными товарами. Город значительно повлиял на вкусы населения. Промышленное производство и торговля обеспечивали его потребности. Выпуск тканей и текстильных изделий для интерьера в УССР во второй половине XX в. был ориентирован на государственный заказ, что определило новые черты декора, как формообразующих факторов среды, так и самого текстиля. Орнаменты и структуры тканей и текстильных изделий этого периода испытали влияние мировой культуры, станковых видов изобразительного и декоративного искусств. Поэтому в промышленной ткани, этого периода наблюдается размывание украинских традиций, а в отделке жилых интерьеров – использование стандартных промышленных изделий. [5]

Оформление интерьеров музеев, гостиниц, предприятий общественного питания, дошкольных и школьных учреждений, учебных мастерских в традициях народного жилья или с его элементами формируют пространство с этническими стилистическими решениями. Все виды тканей и текстильных изделий, используемые в решении интерьера, можно условно разделить на две группы: к первой отнести объемно-пластические элементы, которые воспринимаются со всех сторон одинаково – объёмная мягкая мебель, текстильные объёмные или объёмно-пространственные композиции; ко второй – разные виды плоскостных изделий, которые берут участие в оформлении, делении, зонировании и трансформации пространства: драпировки, шторы, экраны, ширмы, перегородки, стенды, выполненные из разных текстильных материалов. Место и роль текстиля в интерьере, его взаимосвязь с пространством раскрыта в работах Н. Гасановой [1] и Л. Жоголь [2,3], а именно в предложенной ими классификации интерьерного текстиля, которая ос-

новывается на определении способов функционирования изделий в среде. Для проектировщиков, занимающимся средовым дизайном, особо важными представляются три способа функционирования текстильных изделий в интерьере. Первый способ предусматривает использование текстиля в роли главного элемента организации пространства. Во втором – текстиль выступает как дополнения к главному композиционному элементу интерьера, в третьем – ткани становятся фоном для других декоративных элементов интерьерного ансамбля. Очевидно, что при создании ансамблевости текстильных изделий не менее важным является установление принципа иерархичности изделий, соподчинённости элементов композиции. Особенными эмоциональными характеристиками и пластическими возможностями обладает цвет в текстиле. Т. Печенюк считает: «цвет в интерьере – это элемент комплексного решения среды, который конструирует и развивает образ, может визуально изменить его тектонические качества». [6:144] При помощи цвета можно выявить, усилить или невилировать звучание текстиля в зависимости от поставленной дизайнером задачи, от принятых принципов формообразования.

Т. Кара-Васильева считает, что в конце XX в. произошла смена отношения к текстилю, «произошла смена принципов формообразования» [5:10] Текстильное искусство, которое относили к декоративно-прикладному жанру, уступило более усовершенствованному проектно-и технологически ориентированному структурам дизайна.

Новые подходы к проектированию не исключали обращения авторов к народным традициям. Этнотенденции в образном решении среды выявились в дизайн-предложениях посредством ряда методов. К ним следует отнести стилизацию, интерпретацию, реконструкцию, и цитирование. Применение любого из перечисленных выше методов требует от автора проекта полного научного знания народного текстиля, его художественных и технологических особенностей, принципов обустройства интерьера, назначения предметов (символическое, обереговое, декоративное, функциональное) и учёта основных его формообразующих структуры, фактуры, орнамента, цвета.

В проектной практике дизайнеров Слобожанщины часто применяется метод стилизации. Это творческий уход от оригинала, как народного жилья, так и текстильного изделия, но при этом заимствуются изначальные стиливые признаки формы и отдельные элементы. Ведущим композиционным средством может быть орнаментика, цвет или фактура материалов.

Отделка современных жилых интерьеров значительно изменилась. Прежде всего изменилась жилая архитектура, изменились строительные и отделочные материалы, изменилась сама концепция строительства. И как следствие – изменились тек-

стиль и его роль в решении интерьеров. Во-первых, он потерял свою оберегово-символическую функцию. Во-вторых, разнообразие ассортимента текстиля стало более значительным. Стали конкретнее функциональные, практичные и эстетические требования к текстилю, который из народно-прикладного превращается в дизайнерский. В нём согласуется порядок народных текстильных изделий с современными требованиями и современными стилистическими тенденциями. Он заметно переориентируется из народных на общемировые тенденции текстиля, то есть приобретает несколько другие стилистические признаки.

Среда, созданная по этническим традициям методом *стилизации*, допускает использование искусственных материалов в небольшом количестве с имитацией под естественные цвет, фактуру, структуру и т.д. Этот метод стилизации в решении современных интерьеров используется дизайнерами среды и текстиля наиболее часто. Стилизация образа текстильного изделия реализуется средствами рисунка, орнаментики, цвета и фактуры.

Очень актуальными стали массовые мероприятия – проведение фестивалей этнической культуры Слобожанщины «Печенежское поле», ярмарка слобожанских производителей «Большая Слобожанская ярмарка» и т.д. Дизайнеры для оформления этих мероприятий обращаются к методу стилизации. Чаще всего при оборудовании малых архитектурных форм (имитация торговых палаток под народное жильё, сцены с баннерами орнаментов из вышивок и т.п.) используют элементы этнических культур региона, которые выражаются в орнаментах и цветовой палитре. (Рис. 1-3.)

В настоящее время современные технологии и текстильный дизайн предложили новые возможности формообразования, новые материалы для создания малых архитектурных форм. Вместо традиционной ткани используют полимерные материалы, которые дают возможность увеличить площадь дизайн-объекта и наносить декор современными технологиями печати. Декоративные, конструктивные и пластические возможности текстильных материалов позволяют создавать формы, недоступные для других материалов. Тентовая, или как её называют банерная ткань, представляет собой виниловое полотно, армированное полиэстеровой сеткой. Именно потому этот материал оптимально объединяет в себе надёжность, прочность, эластичность, стойкость к перепадам температур, а также обладает водоотталкивающими качествами.

Метод интерпретации. Интерпретация – творческое исполнение художественного произведения, основанное на самостоятельном толковании образа. [2] Метод интерпретации, предусматривает неограниченные возможности поиска создания художественного образа в этностиле с использованием современных технологий и материалов. Это интерьеры учреждений общественного питания –

Рис. 1. Международная Большая Слобожанская ярмарка

Рис. 2. Международная Большая Слобожанская ярмарка

Рис. 3. «Печенежское поле», фестиваль этнической культуры, с. Печененги, Харьковская обл. 2013г.

Рис. 4. Ресторан «Хатинка», м. Харьков, пр. Гагарина, 2

Рис. 5. Экспозиция этнографического отдела. Историко-краеведческий музей с. Смоляниново, Ново-Айдарский р-н, Луганская обл.

Рис. 6. Экспозиция произведений народных мастеров Слобожанщины. Обласной организационно-методический центр культуры и искусства. г. Харьков, ул. Пушкинская, 62

кафе, ресторанов и гостиниц, где демонстрируют не только особенности украинской кухни, но и культурное наследие, которое выражается в дизайнерском решении интерьеров, музыкальном сопровождении, развлечениях и т.д. Пространство, в котором должна быть целостность и взаимное соответствие отдельных составляющих элементов находящихся в стиливом единстве. (Рис. 4) К методу интерпретации обращаются и при решении экспозиций музеев. Сложно воссоздать с исторической точностью ряд экспонатов. Научные сотрудники в соавторстве с дизайнерами пытаются решать поставленные задачи. Некоторые текстильные изделия воспроизводят на основе научного анализа подобных произведений древности, сохраняя художественную особенность изделий, технологии изготовления и декорирования. Текстильный дизайн, как правило, выполняется с учетом народных художественных традиций, местных особенностей и технологических предпочтений. Метод интерпретации при создании современной среды допускает использование новых материалов и технологий, которые отличаются от традиционных.

Метод реконструкции. Реконструкция (репликация) – искусство восстановления утраченного по сохранившимся материалам. Реконструкция народного жилища, которая выполняется из оригинальных материалов и в натуральную величину, позволяет увидеть народное жилище прошлых поколений. Если сопоставить композиционные оси интерьера с осями текстильных изделий, то можно заметить следующие закономерности: оси в большей степени совпадают или идут параллельно друг другу, а это значит, что каждое размещение текстильных изделий подчинено в народном жилище архитектурно-планировочному решению отдельных зон среды и связано с определенной деятельностью человека.

В результате изучения народного текстиля было установлено, что символическая знаковость текстильных изделий, а также их цветовая палитра в народном жилище имела свои законы и правила. Символичность, береговость, функциональность текстильных изделий имели развитие в горизонтальной плоскости (от красного угла к кровати) и в вертикальной (от красного угла к полу). Эта поступательная иерархичность была обусловлена языческими и христианскими традициями.

Большое количество исторических и краеведческих музеев Слобожанщины используют метод реконструкции в выставочной деятельности (Рис. 5)

Метод цитирования. Метод цитирования рассматривается в аспекте использования в современном интерьере аутентичных народных текстильных изделий – подлинников. Такой метод требует внимательного отбора и введения таких произведений в современный интерьер. Нужно иметь достаточно знаний по народному текстилю, чтобы точно и корректно подать народное изделие в современную среду. Для этого нужно определить естественную сре-

ду изделия и знать его назначение (символическое, береговое, декоративное или функциональное). Например, при экспонировании полотенец следует понимать их символику и определять назначение изделий. Даже самому изысканному погребальному полотенцу нет места в современном интерьере. Группа текстильных изделий может создать целый текстильный ансамбль. (рис. 6) Надо обратить внимание на иерархичность изделий. Определить какие из них доминируют в ансамбле, а какие будут всего лишь его дополнять. Тогда они создадут гармоничную среду, в которой будет ощущаться покой и равновесие пространства, присущий народному жилью. Большое количество изделий, их не согласованная подчиненность создадут невнятный «китч» интерьера. [2]

Современные жилые и общественные интерьеры создаются по проектам, которые предусматривают решение декора стен, потолка, пола и подбора текстиля. Поэтому в некоторых интерьерах можно увидеть настоящие архаичные народные текстильные изделия (полотенца, ткани, ковры и т.д.). Они выглядят как дословная «цитата» в обустройстве пространства интерьера. К этому методу обращаются в обустройстве учебных классов, аудиторий и мастерских, где народные текстильные произведения становятся наглядными образцами. Грамотная подача произведений народного искусства имеет огромное влияние на привитие вкуса, воспитания, уважения к прошлому. Народные текстильные изделия, выполненные руками, становятся примером народной мудрости и трудолюбия. Надо отметить, что народные текстильные изделия на Слобожанщине используют в обустройстве жилых интерьеров только в отдельных случаях, скорее как исключение. Чаще всего используют полотенца для украшения икон, не учитывая большого семантического значения в орнаментике изделия. Использование ковровых изделий существует по сельским местностям и сейчас. Это удобные, практичные и экономичные изделия, выполненные из домашнего вторсырья.

Сглаживаются принципиальные признаки российских и украинских традиций. Поэтому на данный момент никто не обращает особого внимания на характер орнаментов, какой этнической группе они присущи. Художественная ценность изделия становится основополагающей в выборе и использовании изделий.

Используя метод цитирования необходимо учитывать соответствие связей размещения текстильных изделий с окружением. Формируя среду в этническом стиле средствами текстиля, необходимо определить функцию текстильных изделий. Выявить сохраняется ли обрядовое, символическое значение текстильных изделий, и, что не менее важно, установить степень экологичности тканей и текстильных изделий в обустройстве пространства интерьера.

Выводы. В современной творческой деятельности архитекторов, дизайнеров среды и дизайнеров по текстилю широко используются методы решения пространства с учётом народных традиций. К распространённым методам проектирования в системе этноденденций могут быть отнесены: *стилизация, реконструкция, интерпретация и цитирование*.

Решающими принципами определения методов проектирования стали функциональное использование и художественно-композиционные решения текстиля. Установлена зависимость размещения изделий текстиля от архитектурной ситуации объекта:

- Полное соотношение композиционных осей интерьерного пространства и осей размещения текстиля отмечается в методах реконструкции и цитирования;
- Частичный отход от этих принципов заметен в объектах, созданных методом интерпретации.
- Творческий отход от народных традиций присущ методу стилизации.

Выявлено, что принцип иерархичности в размещении декора выдерживается полностью только в аутентичных интерьерах (метод реконструкции), в других – несколько нивелируется. Отмечается потеря обереговых функций текстиля в методах интерпретации и стилизации, а также приобретение в современных интерьерах текстильными изделиями чисто функциональных или декоративных функций.

Дальнейшее направление исследования предусматривает всестороннее изучение методов проектирования с учетом художественно-композиционных и технологических возможностей в текстильном дизайне для Слобожанщины.

Литература:

1. Гассанова Н.С. Текстиль в дизайне интерьера /Н.С. Гасанова. – К.: Будівельник, 1987. – 88 с., ил., 16л. ил.
2. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка: В 3 т. /Т.Ф. Ефремова. – М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2006.
3. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере /Л.Е. Жоголь – К.: Будівельник, 1986. – 200 с.
4. Жоголь Л.Е. Тканины в интерьере /Л.Е. Жоголь. – К.: Будівельник, 1968. – 145 с.
5. Кара-Васильева Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280с.
6. Печенюк Т. Кольорознавство: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /Т.Печенюк. – К.: Грані-Т, 2010. – 192с. – іл.
7. Тканко З., Коровицький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття: Навчальний посібник /З. Тканко, О. Коровицький – Львів:Брати Сиротські і К, 2000. – 96с.: іл.126.
8. Wilson Jacguie. Handbook of Textile Design. Principles, Processes and Practice. – CRC Press LLC, 2001. – 152 p.