

Лагунова А. В.

преподаватель-методист высшей категории,
Одесское театрално-художественное
училище

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены следующие вопросы: орнамент в декоративно прикладном искусстве; текстильные изделия, как часть декоративно прикладного искусства; основные принципы построения текстильной композиции; создание композиции для батика.

Ключевые слова: дизайн, композиция, стиль, батик.

Анотація. Лагунова А. В. Дизайн текстильних виробів. В статті розглянуті наступні питання: орнамент у декоративно прикладному мистецтві; текстильні вироби, як складова декоративно прикладного мистецтва; головні принципи побудови текстильної композиції; створення композиції для батіку.

Ключеві слова: дизайн, композиція, стиль, батик.

Annotation. Lagunova A.V. The design of textile composition. Ornament in decorative applied art. The textile production in the decorative applied art. Using the basis scheme the composition of textile. The creation textile composition for batik technique

Keywords: design, composition, stile, batik.

Актуальность данной статьи заключается в том, что при изготовлении театрального костюма, современной одежды, широко применяется роспись по ткани. В связи с этим возникает необходимость более детально остановиться на теме художественного оформления тканей и практического его применения, а именно росписи ткани в технике батик. Изучение литературного материала показывает отсутствие конкретных изданий касающихся оформления театральных тканей и в частности в технике батика.

Роспись по ткани должна достигнуть высокохудожественного уровня, для этого необходимо в учебно-методическом материале объединить сведения об орнаменте, характерному тому или иному стилю, о тканях, с которыми приходится работать, основам композиции и технологии выполнения батика.

Целью статьи является создание учебно-методического материала искусствоведческой направленности, с характеристикой стилевых особенностей. Для дальнейшего использования этого материала учителями изобразительного искусства в школах, училищах и вузах, как наглядно-теоретического пособия по внедрению элементов исторических стилей в современной росписи по ткани батик.

А так же изучение, обобщение и систематизация сведений по истории орнамента разных времен, истории костюма и культуры, стилевых особенностей, композиции текстильных изделий.

Ознакомление с конкретным видом декоративно-прикладного искусства – роспись по ткани батик.

Показать практическое применение разработанного комплекса методических разработок на примере изделия в технике батика, выполненного студентами театрального художественного училища.

Результаты исследований. Весь ассортимент текстильных изделий и тканей можно разделить на две группы: метровые ткани с раппортными рисунками и штучные текстильные изделия. Такое подразделение необходимо с точки зрения способов художественного оформления этих групп изделий и особенностей их композиции. (8, с.10)

Декоративное искусство использует мотивы или элементы, почерпнутые из геометрии, флоры, фауны, подсказанные очертаниями человеческого тела или окружающих предметов. [1, с. 9]

Обращение к теме исторических эпох и стилей позволяет переосмыслить достижения искусства прошлого, выразив их в современной росписи по ткани в технике батик. Поэтому работу с иллюстративным материалом и музейными образцами старинных шелковых тканей необходимо начинать с внимательного изучения характера орнаментики, символики и трактовки мотивов.

В разных странах и в различных стилях в пределах одной страны периодически преобладают те или иные элементы, а также создаются комплексные мотивы. [1, с. 9]

Однако создание рисунков по мотивам, заимствованным из различных исторических эпох

Надійшла до редакції 05.04.2011

Рис. 1,2

и стилей, не должно сводиться к механическому копированию первоисточника, а выполняться творчески, с сохранением основных черт. И самое главное, нельзя забывать о современном характере будущего изделия. Выбор мотива или графического приема должен быть всегда согласован с образом будущей ткани, ее фактурными, структурными и пластическими свойствами. [8, С.248]

Работать с образцами и иллюстративным материалом можно по нескольким направлениям.

1. Выполнение творческих зарисовок с образцов и использование их непосредственно в создании орнаментальной композиции.
2. Ассоциативное решение мотива, когда за основу берутся не конкретные формы данного орнамента, а разработка фона и цветовое решение образца, ритмико-пластический характер орнамента. Такая работа носит творческую направленность.

3. Решение композиции для росписи по мотивам народного орнамента не следует традиционному построению, а выполняется условным по цвету, соответствует модной гамме цветов и модному характеру трактовки рисунка по шелку. [8, С.248]

Хотя можно поставить перед учащимися задачу, в которой роспись по ткани в costume будет органично вплестаться, сохраняя в себе характерный цвет и формы и при этом звучать современно.

По сравнению с народными мотивами, с орнаментом исторических стилей работать значительно сложнее, так как каждая эпоха, каждый стиль имеет определенный набор форм, ритмико-пластический строй композиции, выработанные в соответствующих исторических условиях. Работа художника в данном направлении творческая и интересная. В ходе обучения студенты приобретают теоретические знания, а на практических занятиях эти знания не только повторяются, но и дают возможность проявить творческий потенциал.

Современные художники часто обращаются к орнаменту прошлого. Это связано с тем, что в те или

иные периоды человеку становится особенно близким и интересным искусство той или иной страны, того или иного исторического периода. Такое внимание определяется развитием общественных отношений, контактов между странами, крупными политическими событиями и т.п. [1, с. 5] Появление рисунков в стиле ретро на тканях, для оформления интерьера вызвано тем, что люди, стремятся создать свой необычный бытовой мир, часто стилизованный в характере национального интерьера или интерьера прошлых веков, располагая соответствующей мебелью, хотя приобрести текстильное изделие, создающее единый стиль с обстановкой. [8, с. 288]

Наследие прошлых эпох было использовано в разработках всевозможных орнаментов для разнообразных тканей, для декоративных гобеленов и т.п. Но нигде не рассматривалось использование исторических интерпретаций в современной росписи по ткани батик. Хотя это очень интересный аспект для изучения, так как помимо окружающей обстановки, как указывалось выше, на сегодняшний день человек стремится выразить свою индивидуальность. В этом случае художникам предоставляется хорошая возможность самовыражения. И хотя для каждого художника процесс создания орнаментальной композиции протекает по-своему, всё же такой момент творчества, как возникновение художественного образа, приблизительного представления о том, что хочет сделать автор, является обязательным для всех. [10, с.26]

Трансформация мотивов исторического орнамента требует очень внимательного отношения к первоисточнику. Во-первых, глубокого знания орнамента и условий его существования, материалов и форм, с которыми он связан, его эмоционального содержания. Во-вторых, взгляда на этот орнамент с позиции современного человека, что всегда предполагает определенную «игру» в прошлое, с учётом, что изделия выполняются для современного человека.

Орнамент в декоративно прикладном искусстве, является основой образования стиля.

В разные времена и у разных народов орнамент использовался для украшения ткани, поэтому целесообразно рассмотреть и ознакомиться с приемами работы в тех отраслях прикладного искусства, где применяется орнаментация ткани от руки. Как компоновать рисунок, украшающий ткань, используя наследие предшествующих эпох. Можно ли использовать орнамент путем механического перенесения на ткань, или нужно даже при заимствовании элементов исторического орнамента подвергнуть его художественной интерпретации в зависимости от поставленной перед учащимися задачи. В каждом отдельном случае должна рассматриваться технология выполнения, ибо часто прекрасный рисунок, созданный для вышивки, может быть совершенно непригодный для росписи, и наоборот. Так же нужно учитывать будущее назначение расписываемой ткани, что это будет - обивка для мебели, роспись в театральном костюме, декоративное панно или штучные текстильные изделия. В этих случаях перед художником всегда конкретная плоскость, форма из которой он должен исходить, которой подчиняется будущая композиция. И даже, когда раппорт повторяется много раз, это повторение происходит в рамках данного пространства.

На первом этапе орнамент служит основной базой визуального восприятия. На орнаменте, как правило, базируется основа того или иного стиля.

Все случаи орнаментации ткани от руки можно разбить на три группы. Каждая из этих групп требует своего композиционного решения.

К первой группе нужно отнести все те работы, которые имеют декоративную плоскость с ограничением в пространстве, как ширмы, панно, или ковер. Главный признак тут статичность этой декоративной плоскости и её определённые размеры.

В этом случае композиция рисунка зависит не только от формы и назначения предмета, а и от величины его. Рисунок годный для небольшого предмета кажется скучным, оказавшись на большой плоскости, он как бы теряется на большом поле фона.

Работая в декоративной плоскости в ограниченном пространстве, создаваемая композиция диктует свои правила – это наличие так называемого композиционного центра, определенного пятна, с его развитием по периферии. Ведь момент какой-то духовной сосредоточенности, всегда имеет место в эстетическом восприятии. Невозможна одинаковая композиция рисунка на двух предметах, из которых один мы воспринимаем в непрерывном движении, в какой-то текучести, как одежда, а другой – в статичном состоянии, каковы все предметы, служащие для декорирования интерьера.

Ко второй группе относится оформление штучных текстильных изделий. Работая над созданием рисунка для платка, шали, шарфа; и т.п., художник максимально может выразить свою творческую индивидуальность. Если разработка будущего

текстильного изделия рассчитана на конкретного человека выбор композиции, цветового решения зависит от индивидуальных качеств заказчика. Его фигуры, цвета кожи, и, конечно же, костюма, с которым эту вещь будут носить.

Третья группа, о которой мы будем говорить, это женская одежда. Это та область, где художник орнаменталист наименее свободен, где он зависит не только от заказчика, но зависит и от — художника-модельера, создающий данный костюм. Исключения составляют те художники, которые выполняют обе функции, как создание модели, так и его росписи.

И все-таки работа над росписью одежды наиболее сложна. Расписывая декоративные ткани для интерьера, у художника задача проста – он вполне может отнестись к расписываемому куску ткани, как к стене, покрываемой росписью. Работая над оформлением платка, мастер так же имеет плоскость, ограниченную определенными размерами.

Оформляя декоративной росписью одежду все умение художника должно сводиться к понятию архитектоники целого, но помимо этого он должен учитывать конструкцию модели и технологию пошива, рельефные швы, мелкие детали. В итоге созданная модель не должна быть перегружена, как деталями кроя, так и росписью. Роспись должна подчиняться силуэту. Декоративное оформление не должно мешать своей навязчивостью, оно должно соответствовать линиям кроя,

Таким образом, роспись подчинена самой одежде. Для начинающих художников уместно упомянуть о наследии предыдущих эпох. Рационально использовать всю громаду исторических данных, выделяя основное, главное и отмечая второстепенные признаки.

Следуя из выше сказанного можно определять задачи для учащихся по уровню сложности, в зависимости от категории заведения и уровня подготовки, учащихся соответственно курсу.

Пример I:

1. Создание орнамента для ширмы в стиле какой-то данной из эпох (копирование узора).
2. Создание орнамента с интерпретацией стиля той или иной эпохи (возможность эклектичного варианта).
3. Создание орнамента во взаимосвязи с остальными элементами интерьера (декоративные ткани, шторы, обивка мебели).
4. Создание композиции (ширма в интерьере).

Пример II:

1. Создание орнамента для штучного текстильного изделия (используя наследие предшествующих эпох).
2. Создание орнамента для текстильного изделия с учетом предполагаемого костюма, к которому этот шарф, платок и т.п. будет дополнением.
3. Создание орнамента для штучного текстильного изделия с учетом индивидуальных качеств заказчика: фигура, цвет кожи (на выбор учащегося).
4. Создание орнамента для штучного текстильного изделия с учетом индивидуальных качеств заказчика,

параметры задаются преподавателем.

Пример III:

1. Работа над эскизом орнамента для одежды простого силуэта, статичной формы, не сложной конструкции
2. Работа над эскизом орнамента с усложнением силуэта.
3. Работа над эскизом орнамента плюс индивидуальные параметры человеческой фигуры (разные типы телосложения).
4. Видоизменение и трансформация орнамента за счет склад, фалд, драпировок.

Этим заданиям должны предшествовать беседы по истории искусств, истории костюма и описанию характерных стилевых особенностей разных эпох и народов. После чего отдельно хотелось бы поговорить об использовании стилевых признаков в современной росписи по ткани батик.

Решение композиции с использованием народных национальных мотивов и орнамента исторических эпох и стилей необходимо начинать с изучения образцов тканей, используя при этом материалы музеев и иллюстративный материал по отечественному и зарубежному декоративно-прикладному искусству.

На лучших образцах декоративно-прикладного искусства (вышивки тканей, плетения, орнамента утвари и украшений) изучается их стилевое решение, характерные особенности орнаментальных форм, цветовая гармония, трактовка орнамента. В работе с оригинальным материалом нужно найти условное авторское решение фрагмента ткани, используя различные графические приемы, создавая совершенно новую композиционную схему.

При создании композиции для батика целесообразно ознакомить учащихся с материалом по национальному искусству стран Востока (Индия, Япония, Индонезия, Китай и др.), где этот вид прикладного искусства известен с древнейших времен и технология его выполнения достигла совершенства.

Выводы. Трудно, но в тоже время увлекательно создавать свое произведение, которое, с одной стороны, было бы близко современникам, а с другой – рождало ассоциации с далеким прошлым.

Объем материала по этой теме диктует необходимость работы в данном направлении и последовательного рассмотрения отдельных её частей. Продолжения обработки литературного материала, разработки на его основе методического пособия и апробации данной методике на практике в рамках учебного процесса.

Список литературы:

1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. – М.: Искусство, 1982.
2. Балашова Т.Д., Булушева Н.Е., Попиков И.В. Отделка шелковых тканей. – М., 1986.
3. Баришников А.П., Лямин И.В. Основы композиции. – М., 1951.
4. Бирюкова. Западноевропейские набивные ткани. – М., 1972.
5. Ганевская Е.В., Чукина Н.П. Узоры батика (о художественной росписи ткани).
6. Козлов Н.В. Основы художественных оформлений текстильных изделий. – М., 1981.
7. Лейтес Л.Г. Методы художественного оформления тканей. – М., Л., 1947.
8. Малахова С.А., Журавлева Т.А. Художественное оформление текстильных изделий. – М., 1988.
9. Никитин М.Н. Художественное оформление тканей. – М., 1971.
10. Шугаев В. М. Орнамент на ткани. – М. 1969.