

На правах рукописи

Дембицкая

Дембицкая Александра Сергеевна

**ДИЗАЙН ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
ОРНАМЕНТОВ
(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА)**

Специальность: 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Москва – 2022

Работа выполнена на кафедре Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»).

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»
Рыбаулина Ирина Викторовна

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой Рекламы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Глинтерник Элеонора Михайловна

кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры Художественного текстиля ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»
Цветкова Наталия Николаевна

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», г. Москва

Защита состоится «29» июня 2022 г., в 9:30 на заседании диссертационного совета Д 212.144.05, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» по адресу: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» и на сайте университета: www.kosygin-rgu.ru.

Автореферат разослан «___» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
д-р техн. наук, проф.

Новиков Александр Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В современном текстильном дизайне геометрический орнамент не просто популярен, а является стержневой основой, позволяющей развиваться всей сфере орнамента. Он успешно воспроизводится всеми существующими текстильными технологиями, логично сочетается с компьютерным проектированием. Именно геометрический орнамент послужил «банком» для сохранения орнаментальных мотивов в период охлаждения внимания в XX веке к использованию в дизайне орнаментального наследия эпох Больших стилей. Геометрическая база орнамента позволяет мастерам художественного текстиля интуитивно идти по пути художественной организации модных изделий и в противоречивом периоде постмодернизма.

Несмотря на распространение и эффективность текстильной геометрии в искусстве, в отечественном искусствоведении не существует ее научных системных обобщающих исследований. Хотя потребность в них не вызывает сомнений. Предполагается, что заявленная диссертация, рассматривающая текстильный геометрический орнамент в его историческом развитии, выявляющая методики его построения при изменении художественных стилевых тенденций, показывающая скрытые во времени его проектные возможности сможет в значительной степени восполнить этот пробел. Системные исследования по теме диссертации практически отсутствуют, что потребовало уделить особое внимание фактографии явлений, проведенной на основе современного понимания истории декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Научные изыскания по заявленной теме предусматривали изучение трудов по археологии и истории материальной культуры таких известных ученых, как Б.А. Рыбаков, А.В. Арциховский, Б.Д. Греков, Л.Н. Третьяков, В.В. Хвойка, А.К. Амброз и др. Научный обзор охватывал труды по истории, теории и методике декоративно-прикладного искусства, орнамента и текстильного рисунка, содержащихся в работах А. де Морана, Н. Райли, Н.Н. Соболева, Н.П. Бесчастнова, Т.М. Соколова, В.Н. Козлова, Л.М. Буткевич, С.М. Темерина, Стриженова Т.К., И.А. Пронина. Крайне важным представлялось ознакомиться с исследованиями по истории и теории костюма Р.М. Кирсановой, Р.В. Захаржевской, Т.В. Козловой, Ф.М. Пармона и Г.И. Петушковой.

В работе были задействованы материалы публикаций, содержащиеся в таких известных журналах, как ELLE decor, Hermes, Vogue, L, Officiel и др., а также в материалах международных выставок-ярмарок периода 2010-2021 гг.

В диссертации исследования основываются, в основном, на артефактах европейской культуры с акцентом на отечественное художественное наследие. При изучении материалов российских дизайнеров косвенно постигается и общеевропейский опыт, так как русское искусство – во многом часть европейской цивилизации.

Цель и задачи диссертации

Целью диссертации является создание научной базы для структуризации и классификации текстильных геометрических орнаментов, созданных методом художественного проектирования.

Для реализации этой цели в диссертации решаются следующие задачи:

- изучить классический геометрический текстильный орнамент;
- выявить особенности процесса художественного проектирования геометрических орнаментов для мануфактурных и фабричных производств в XVII - XX вв.;
- на основе теории и опираясь на методы проектирования геометрических текстильных рисунков провести классификацию современных геометрических орнаментов.

Объектом исследования являются текстильные произведения, выполненные с использованием геометрического орнамента.

Предметом исследования является методика создания текстильного геометрического орнамента, ее специфические приемы и разнообразный проектный инструментарий.

В сферу исследования включены обширные материалы по истории и теории русского декоративно-прикладного искусства и художественной культуры. Текст диссертации содержит обзор и искусствоведческий анализ характерных образцов геометрического орнамента, используемого в изделиях декоративно-прикладного искусства, а также фото- и мануальную фиксацию исторического материала, имеющего отношение к данной тематике. Организация научного материала предусматривает его оптимальную визуализацию.

Методы исследования

Охваченный продолжительный временной период и многоаспектный художественный анализ, содержащиеся в исследовании, предусматривают использование комплексного системно-исторического методологического подхода. Для отбора, описания и выявления направлений развития проектных поисков при разработке изделий разных эпох для был использованы методы эмпирического наблюдения и сравнительного анализа. Описание произведений текстильного дизайна, их классификация и типологизация проведены с применением художественно-стилистического метода.

Научная новизна исследования

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- впервые на максимально обширном историческом отрезке проведено научное исследование процесса становления и развития текстильного геометрического орнамента;
- произведения, выполненные в технике геометрического орнамента, впервые структурированы и классифицированы на достоверной научной базе.
- были скрупулёзно исследованы малоизученные и редкие архивные материалы, содержащие образцы тканей и примеры геометрических мотивов, выпускавшихся текстильными предприятиями России, что позволило их охарактеризовать, типологизировать, сопоставить и на данном примере

продемонстрировать основные пути использования отечественного текстильного орнамента XIX-XX веков.

Научная и практическая значимость исследования

Проведенное диссертационное исследование позволило научно обосновывать эффективность использования текстильных геометрических орнаментов для повышения качества и конкурентоспособности отечественных тканей. Представленная работа восполнила имеющийся пробел в номенклатуре исследований, затрагивающих сферу искусства орнамента и текстильного дизайна.

Практическое значение исследования заключается в следующих аспектах:

- работа позволяет с помощью достоверной творческой методики расширить возможности адресной мануальной и цифровой проектной работы и современной дизайнерской практики как в авторских студиях, так и на промышленных предприятиях, выпускающих декоративные текстильные полотна и изделия из них.

- методики и положения представленной диссертации нашли применение в образовательном процессе, осуществляемом на кафедре Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля РГУ им. А.Н. Косыгина, что позволило получить дополнительные компетенции отечественным и зарубежным студентам-бакалаврам.

Положения, выносимые на защиту

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд положений, являющихся определяющими в данной научной работе:

1. Геометрические орнаменты – важная и постоянно развивающаяся часть палитры текстильных узоров, имеющая длительную историю, богатую теорию и актуальную практику.

2. Возникнув более двадцати тысячелетий назад, геометрические орнаменты стали не только естественной составляющей канонических ремесленных узоров, но и полноправно вошли в текущую практику художественного проектирования, стали важным фактором стилевых изменений, происходящих в области художественного текстиля.

3. Морфологическая эволюция геометрических орнаментов имеет длительную историю: от графической фиксации процедуры древних береговых ритуалов – до обретения полноценного статуса ведущей области орнаментального творчества, обладающей своей разветвленной классификацией. Пик развития геометрического орнамента в России пришёлся на XIX век, что нашло отражение в художественном уровне и разнообразии его видов.

4. Местоположение элементов орнаментальной геометрии на компонентах крестьянского костюма имеет системный характер и обладает канонической основой, сформировавшейся в «медный» период развития земледельческих культур. Изучение генезиса данного художественного феномена и фиксация его существенных изменений имеет важное значение для современной дизайнерской практики, способствуя пониманию

особенностей развития и форм применения орнаментальных структур в современном художественном проектировании.

5. Становление методов современного дизайна тканей с геометрическим рисунком напрямую связано с развитием теории проектирования, совершенствованием области компьютерных технологий и усилением научно-методической деятельности прогрессивных дизайнерских вузов. В современной России передовым учебным центром подобного типа является РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

6. Основными тенденциями в развитии геометрического орнамента, обладающими перспективой дальнейшего развития и углубления, можно считать широкое использование компьютерных технологий, применение современных графических приемов, расширение ассортимента текстильных полотен для нанесения (получения) геометрического орнамента за счет внедрения новых синтетических волокон и получение оригинальных эффектов в переплетении нитей.

Апробация и внедрение результатов исследования

Научные положения, содержащиеся в диссертации, докладывались автором на конференциях отраслевого, всероссийского и международного уровня, излагались на практических занятиях по курсам: «История художественного текстиля», «История и современность декоративно-прикладного искусства», «Проектирование изделий декоративно-прикладного искусства» для студентов по направлениям подготовки в бакалавриате 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

По теме диссертации имеются 8 печатных работ, 5 из которых были изданы в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, среди них: «Вестник славянских культур», «Известия вузов. Технология текстильной промышленности», «Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА», «Дизайн и технологии». Четыре публикации можно считать ключевыми: в статье «Тканое полотно и орнамент: сложение узорного канона» – дан обзор исторической эволюции тканого геометрического узора; в статье «Орнаментальные мотивы «клетка» и «полоска» в текстильных рисунках для костюма и интерьера» – дана история возникновения мотивов «клетка» и «полоска» и изложены методы проектирования клетчато-полосатых орнаментов; в статье «От народного предметного творчества к отечественному декоративно-прикладному искусству фольклорного направления» – дан обзор и изменения узорной геометрии в искусстве русского народа; в статье «Традиции народного творчества в отечественном художественном текстиле» – изложена история развития геометрического крестьянского рисунка, представлены этапы формирования и развития геометрического текстильного орнамента, показаны приемы и методы художественного проектирования, подтверждающие связь традиций и современности.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов, списка использованной литературы, списка сокращений и условных обозначений, словаря терминов, приложений. Общий объем работы – 169 с. Список литературы включает 153 наименования. Объем приложения составляет 76 иллюстраций.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены цели и задачи исследования, отражены научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе научной работы проведен анализ каноничной текстильной геометрии. В развитии канонического геометрического текстильного орнамента выделено три периода. Первый период охватывает возникновение и развитие геометрического орнамента в период палеолита и раннего неолита. Началом второго периода можно считать появление и развитие орнаментальных геометрических систем в период среднего неолита на изделиях из глины и возникновение ранних форм текстильной геометрии в плетении и ткачестве позднего неолита. Третий период охватывает становление и развитие текстильной геометрии в энеолите в период «бронзового века» и воспроизводство текстильной канонической геометрии в крестьянском быту русской культуры.

История развития геометрического орнамента насчитывает более двух тысячелетий, и на текстильные полотна он перешел в виде хорошо развитых композиций. Постепенно сформировалось само понятие – геометрический орнамент, как отдельная, наиболее разнообразная орнаментальная группа, которая в условиях современных технологий и развития художественных средств выразительности с помощью цифровых технологий развивается, а также расширяется ее сфера применения. Длительный период его совершенствования позволил человечеству выработать эффективные методы орнаментации, меняющиеся вместе с образно-стилевыми предпочтениями в искусстве, определить законы его построения.

Масштабное развитие геометрический орнамент получил в период неолита (новейшего каменного века) и начала бронзового века, когда племена стали вести оседлый образ жизни и заниматься скотоводством и земледелием. Именно в этот период формируются сложные космогонические представления, зафиксированные в геометрической орнаментике. В диссертации выявлено, что отдельные орнаментальные мотивы в это время начинают организовываться в сложные системы и определением конкретных мест орнаментации на теле человека и объемных предметных формах. В этой связи огромный интерес представляют композиции, где главную роль играет ромбо-точечный орнамент, иногда превращаемый в своеобразную свастику.

Важным для развития геометрического орнамента является возникновение геоцентрической идеи, завершающей модель познанного человеком-язычником мира. Из доступных нам сегодня материалов раскопок

наиболее характерными для фиксации в орнаменте геоцентрического миропонимания являются сосуды фатьяновской культуры с солярными знаками, найденные в Ярославской области.

Таким образом, глубина истории возникновения ткани уходит вглубь тысячелетий не менее чем на 5000 лет до нашей эры, и земледельческая орнаментальная геометрия появляется не только на изделиях из глины, но и на текстильном полотне.

Текст четвертого параграфа первой главы посвящен самой задокументированной части канонического текстиля с геометрическим орнаментом – первым двум тысячелетиям нашей эры. Он завершает очень важный для них обзор развития каноничного (народного) текстиля, выявляя системные связи, проходящие через тысячелетия.

Отечественный каноничный текстиль нашей эры был уже устоявшимся ремеслом, и ткани с простым геометрическим узором вырабатывались в десятках тысяч поселений, разбросанных на огромном пространстве. В первом тысячелетии – начале второго тысячелетия на его развитие влияли последовательно: культура древнегреческих поселений Причерноморья, достижения текстильщиков Византии и западная ветвь технологических достижений, проникавшая на Русь через контакты с внешним миром Новгорода. Многочисленные издания по истории культуры и искусства, написанные в два последних века, достаточно точно иллюстрированы изображениями одежд людей праславянских культур первого тысячелетия нашей эры. Орнамент в виде ромбов и разнообразных полос был широко распространен как в керамике, так и в текстиле. Можно уверенно говорить о плетеных поясах с ромбовидным орнаментом.

В VIII-IX веке н.э. текстильные полотна были востребованы настолько, что в городах имелись улицы ремесленников, занимавшихся ткачеством из льна и шерсти. Изделия были как высокого качества (полотно, сукно), так и в виде грубого холста, сермячи и армяпины. Орнамент наносился как ткачеством, так и вышивкой, и раскраской. Об орнаменте на одежде Киевской Руси дают представление иконопись, фрески Софийского собора в Киеве (XI в. н.э.), лицевые книги.

С принятием христианства (988 г. н.э.) сильное влияние Византии стало наблюдаться и в текстильном орнаменте княжеского двора и одежде дружинников. Одежда и текстильный орнамент крестьян продолжали находиться в рамках каноничного ремесла. Изучение орнаментизма одежд киевской знати не является задачей исследования, но невозможно не отметить воздействие иноземной культуры на жизнь славян. Текстиль восточных и юго-восточных стран, конечно, и раньше активно проникал в земли славянских племен, например, плащи – явное влияние римского одеяния воинов, но масштабного, почти единовременного переодевания до крещения Руси не было. Византийский орнамент настолько вошел в жизнь Руси, что мы его и сейчас можем увидеть в облачении православных священнослужителей.

Присмотревшись внимательно к иностранным тканям, поступившим как в Киевскую, так и в Московскую Русь можно увидеть, что все они имеют в

своей основе ромбическую схему – раппорт. Сложный большеформатный растительный мотив вписывается в эту схему многочисленными ритмическими сочетаниями веточек и цветов или фигурами сюжетных композиций. Геометрическая каноничная схема почти не видна из-за деталей, но она есть. Златотканые композиции растительного плана – это усложнение древнего мотива энеолита – «пахота с прорастающим зерном». Многочисленные собрания таких тканей, имеющиеся в музеях Москвы и других старинных городов России, это подтверждают.

Достаточно естественно в ремесленное производство Древней Руси вошла набойка по ткани. Она сразу же появилась как специализированное ремесленное производство, так как не имела технологических корней в древнейших славянских поселениях. Причины такой гармоничности лежат в традициях русской орнаментальной ручной росписи и резьбы по дереву. В основном это набойка конца XV-XVII веков.

Основной объем орнаментированного ткачества с геометрическим орнаментом приходится на «клетчатый» рисунок. Разнообразие «клеток», которые ткались во всех русских землях, огромно. Это разнообразие связано как с их размерами, так и колоритом. Появление в Московской Руси, в отличие от домонгольского периода, новых красителей усилило «цветность» орнаментов. От них, часто, «пестрило» в глазах. Пестрядь, в основном, была клетчатая или полосатая. Она изготавливалась из крашеной основы и белого утка и, наоборот, из белой основы и крашеного утка. Орнамент поясов, обычно, состоял из ромбов, полос, квадратов или свастика, так как он имел важную обереговую функцию.

Таким образом геометрический орнамент является самой древней формой существования орнамента, возникшей не позднее палеолита, а геометрический мотив – основная форма существования орнамента в каноничном декоративно-прикладном искусстве. С момента возникновения орнамента и до времени его «перехода» на текстиль произошло завершение основной схемы графической фиксации понимания языческого миропостроения. Геометрический орнаментальный канон просуществовал на художественном текстиле крестьян вплоть до XX века; весь период действия канонического искусства геометрический орнамент развивался по пути его цвето-декоративно-графического усложнения по мере совершенствования технологий его получения. Геометрический орнамент устойчиво развивался во всей сфере крестьянского производства бытовых изделий: от костюма до интерьерных изделий и предметов экстерьера.

Во второй главе исследуется художественное проектирование геометрических орнаментов для мануфактурных и фабричных производств в XVII – XX веке.

Создание геометрических орнаментов в обозначенное в главе время можно разделить на три периода: ремесленный, мануфактурный и фабричный. Ремесленные улицы и даже слободы, изготавливавшие ткани, появились еще в Киевской, Новгородской и Московской Руси. Развитие княжеств с городским

населением, воинами и княжеским двором требовало значительное количество разнообразных тканей. Большая часть из них создавалась в рамках канона.

Первые попытки начать изготовление тканей вне наработанных крестьянским искусством приемов были сделаны в Московском государстве в Москве. Дворцовые потребности в Москве обслуживались придворными мастерскими, так называемыми государевой и Царицыной палатами. Это были учреждения с большим количеством мастеров и мастериц по самым разнообразным специальностям. В ведении государевой палаты был Бархатный двор; в ведении Царицыной – слободы Кадашевская и Хамовная в Москве, Константиновская в Твери и села Brentово и Черкасово в Ярославском уезде. Специальностью кадашевцев и хамовников была выделка на государев двор разного сорта полотенец и таких штучных вещей, как скатерти, убрusy, утиральники, полотенца.

Настоящей энциклопедией геометрического рисунка можно считать набивные мануфактуры, возникшие в России во второй половине XVIII века. К 1830-м годам только в Ивановской текстильной агломерации их число возросло до 180. В это же время мануфактуры оснащаются первыми ситценабивными машинами, вместе с которыми стали поставляться и так называемые абонементы с образцовыми рисунками, мотивами и композиционными схемами. Эти абонементы-альбомы с рисованными образцами создавались как правило во Франции и продавались фабрикантам из разных стран. Каждый альбом, или, как его называли рисовальщики, – «Книга мотивов», является большеформатным, сделанным на заказ фолиантом с обложкой из натуральной кожи. На каждой из страниц размером 60x75 или 60x70 наклеено около двух десятков выполненных от руки гуашью 2-3 цветных мотивов. При объеме не менее сотни страниц получается не менее 2000 рисунков. Из них геометрических – больше половины.

Особой красотой обладают геометрические малоцветные орнаменты, позволяющие выявить красоту взаимоотношений темных и светлых линий и плоскостей. При отсутствии сложноорганизованного сюжета красота изображения заключается только в эстетике владения художественной формой. Метровые ткани, головные платки, скатерти в черно-белом, бело-синем, бело-коричневом исполнении с точкой, ровной или волнистой линией, треугольниками и кругами завораживают простотой красоты орнамента. Значительный интерес представляют тысячи геометризированных художественных конструкций, предназначенных для использования в качестве возможных схем построения. С современных позиций они сами являются не только конструкциями, но и полноценными мотивами.

Несколько особняком от изделий для массового потребления, сделанных по абонементам-альбомам, стали геометрические орнаменты стиля «модерн», созданные на отечественных столичных фабриках. В особенности на производствах Прохорова и Цинделя. Геометрический орнамент модерна связан с тканями для платьев и блузок. Геометрия простых форм оттеняет пластику растительных орнаментов при использовании в одежде тончайших шелковых тканей. В многослойных одеждах с ниспадающими складками

мотивы клетки и ромба образуют контрастные сочетания элементов, особенно если художниками используется вертикально вытянутый раппорт. Такое соединение орнаментальной геометрии характерно для тканей японской традиционной женской одежды (кимоно), орнамент которой влиял на орнамент европейского модерна.

Орнаментом тканей модерна в России завершается период дореволюционной истории текстильного рисунка с отработанной в художественных школах методикой построения стилизованных орнаментов.

В 1920-е годы в Советской России начинается новый период в развитии геометрического текстильного орнамента и в целом российского текстильного рисунка. Через работы в текстиле выдающихся мастеров русского авангарда мы открываем для себя основополагающую роль геометрии построения структуры орнамента, понимаем место геометрии в развитии системы выразительных средств искусства XX века.

Абстрактно-геометрический стиль мастеров русского авангарда проявился не только в живописи, но и в других видах искусства. Позднее он стал рассматриваться как предыстория отечественного дизайна, как поиск нового визуального языка проектирования предметного мира. В том числе языка орнамента, моды, текстиля, предметной среды в целом. Орнаментальные композиции (орнаменты) с геометрическими формами делали К. Малевич, И.Г. Чашник, Н.А. Удальцова, А.М. Родченко, А.С. Попова, В.Ф. Степанова, О.В. Розанова, А.А. Экстер и др. В 1915-1916 годы художницы Удальцова, Розанова, Попова, Экстер уже создают орнаменты для вышивок и аппликаций, используя супрематические мотивы.

В эти годы сформировалось модное направление в искусстве – конструктивизм, которому было суждено сыграть яркую роль в проектировании геометрического орнамента.

Наиболее известными являются геометрические орнаменты В. Степановой и Л. Поповой. Степанова и Попова принципиально пользовались только чертежными инструментами, вместо рисования от руки. Изобразительные формы они заменили геометрическими.

Все рисунки для набивных тканей напоминают прочно сцепленные графические структуры. Фон в традиционном понимании вообще отсутствует в эскизах Степановой – настолько плотно скомпонованы фигуры. Прочное, почти кристаллическое построение рисунка (сходство с кристаллом возникает из-за регулярности расположения форм) делает поверхность ткани похожей на схему архитектурной планировки города. Можно так же представить себе эти композиции как проекты пространственных конструкций. Каждое орнаментальное ядро, из которого построен тот или иной тип раппорта – это своеобразная мини-структура.

Одним из любимых мотивов орнамента у Степановой была «клетка» с простым пересечением полос. Квадраты и правильные треугольники лежали в основе сеток, на которых строились комбинации из квадратов, правильных треугольников и производимых от них фигур.

Общий интерес к четкой конструкции и геометризации изображений в орнаменте для ткани хорошо заметен в агитационном текстиле второй половины 1920-х – начала 1930-х годов или по терминологии того времени – «Агиттекстиле». При анализе основного объема орнаментов данного направления в художественном текстиле можно увидеть, что нарочитой агитационности в нем очень мало. По большей части это новые мотивы, геометризованно-динамизированные соединением приемов геометризации и динамизации. Агиттекстиль в плане геометрии не так чисто вычерчен, как геометрические композиции Степановой и Поповой. Его задачи были другие и баланс между геометрией мотива и его узнаваемостью был необходим. Этот баланс был выдержан очень достойно, в ряде случаев – виртуозно. «Держать плоскость» помогало довольно близкое расположение друг к другу дискретных мотивов, пластика которых держалась на использовании хорошо читающихся диагоналей или полос в раппорте. Особенно сложные сюжеты часто вкомпоновывались в полосы различной ширины.

В послевоенный период геометрические узоры в наиболее полном аутентичном варианте воспроизводились на возрожденных ручных производствах, в частности, в артели «Экспортнабивткань». Наиболее известные художники артели – Юдин Н.Я., Повстанный Е.П., Шатрова Т.С., Эрман-Шабад О.М. успешно сочетали работу в артели с преподаванием в Московском текстильном институте. Занимаясь «проработкой» народных геометрических узоров, выпускники Московского текстильного института в массовом текстиле и в ручных производствах соблюдали заветы своего учителя – П.П. Пашкова, который в своих лекциях «Основы художественного оформления текстильных изделий» обосновал принципы работы над эскизом художественной ткани «по мотивам народного искусства».

Во второй половине XX века наряду с интересом художников-текстильщиков к народным мотивам и декоративности просматривается тенденция влияния западных модных направлений и субкультур. Еще одним важным аспектом, повлиявшим на возникновение новых явлений в текстильной проектной графике, становится внедрение в производство синтетических и искусственных текстильных материалов, на которых текстильные рисунки стали смотреться особенно четко, ярко и пластично. В геометрическом орнаменте в основном прослеживаются два основных направления: построение геометрического орнамента на основе разномасштабных квадратов, прямоугольников, кругов и эллипсов, которые дискретно, в свободном состоянии расположены на плоскости; геометрические рисунки с оптическими иллюзиями, имеющие в своей основе, линии разной ширины и расплывшиеся на разном расстоянии, концентрические круги, зигзаги, спирали и т.д. Причем в некоторых ассортиментных группах применялось сочетание «геометрической оптики оп-арта и цветочных мотивов».

Художественные приемы и принципы построения геометрических орнаментальных текстильных композиций, сформировавшиеся во второй половине XX-го столетия, применяются и сегодня.

В третьей главе даны классификация геометрических орнаментов, теория и методы проектирования геометрических текстильных рисунков, рассмотрены особенности проектирования и перспективы развития текстильного геометрического орнамента в современной России.

Успешной дизайнерской работы не может быть без удобных систем навигации. Наиболее принципиальной системой такого рода является классификация. В результате анализа образцов геометрических орнаментов для художественного текстиля получены следующие классификационные системы, представлены классификационная схема:

- классификация по геометрическим формам;
- классификация по элементам графики;
- классификация по масштабу геометрического мотива;
- классификация по композиционной организации рисунка;
- классификация по художественно-колористическим вариантам фона;
- классификация по методам проектирования (мануальный, компьютерный, смешанный).

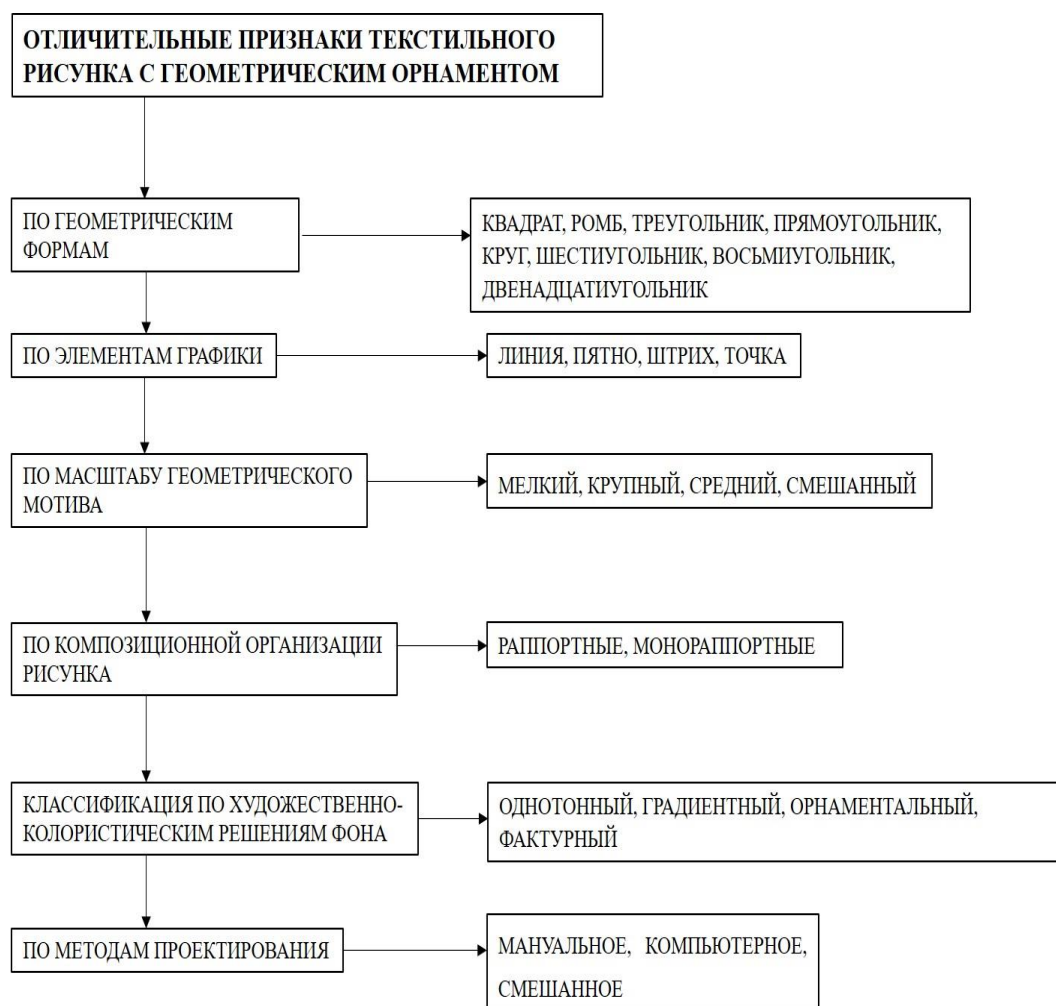

Рис. 1. Отличительные признаки текстильных рисунков с геометрическим орнаментом.

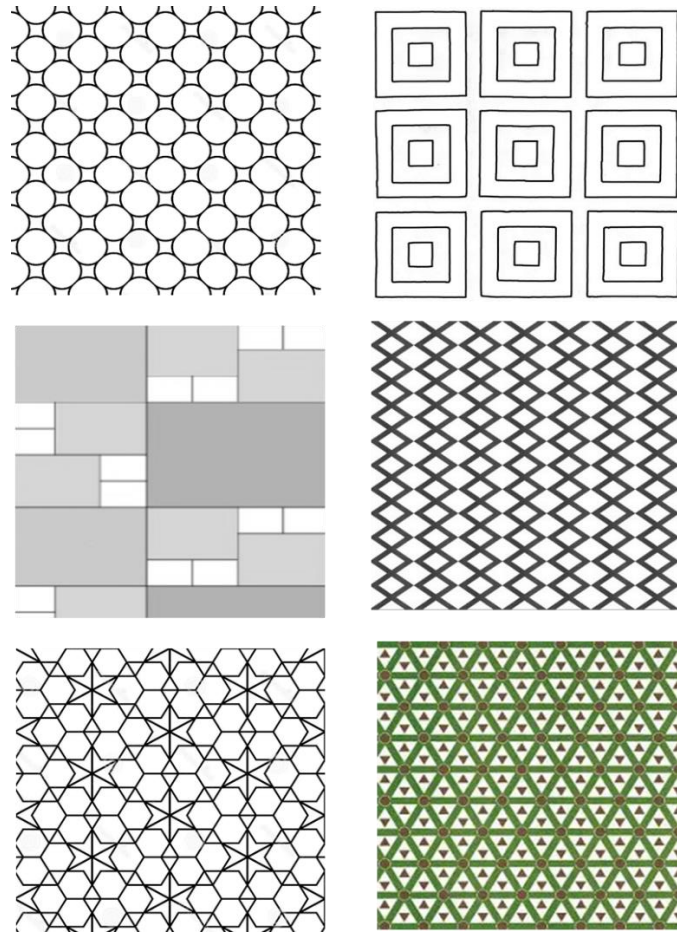

Рис. 2. Орнаменты из основных геометрических форм.

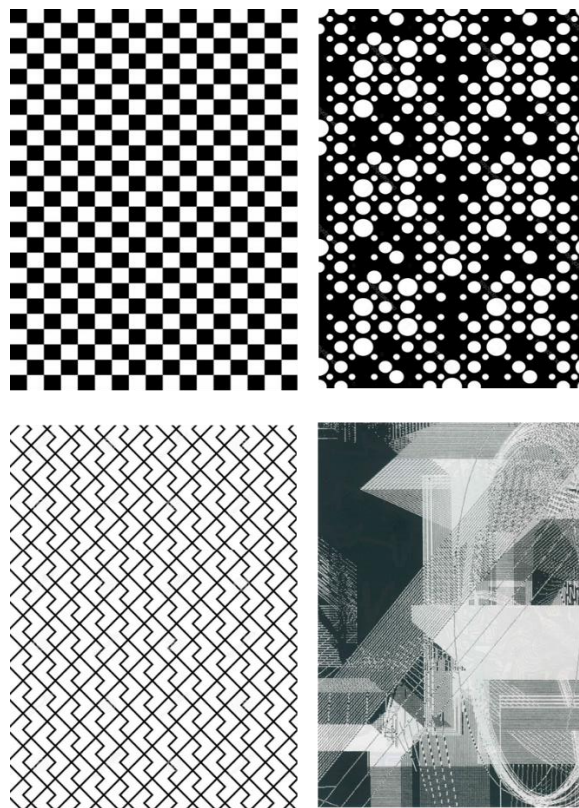

Рис. 3. Орнаменты с использованием основных элементов графики.

Использование данных классификаций является необходимым условием для успешного художественного проектирования текстильных изделий и позволяет получать более сложные геометрические орнаментальные композиции.

Во втором параграфе третьей главы рассмотрен мануальный метод проектирования текстильных изделий с геометрическим орнаментом. Современное мануальное проектирование тесно связано с авторским изготовлением предметов текстильного искусства и костюма. Оно является сферой креативного поиска, в котором рисунок, сделанный руками, «переводится в материал» вручную, и каждая ниточка ткани прочувствована тактильно. Проведенный кистью на бумаге вручную проектный поиск со всеми стадиями графической фиксации от первых идей-набросков до проработанных вариантов эскиза переходит в проектно-исполнительский поиск на ручном или полуручном оборудовании. По сути дела, мануальный творческий поиск переносится в процесс изготовления. Еще в большей степени экспериментальный мануальный поиск характерен для ручной росписи текстильного полотна. В зависимости от качеств полотна (хлопок, шелк, шерсть, искусственные и синтетические волокна) краска подбирается «по материалу» и так же прорабатывается методика их использования с необходимыми приемами исполнения. Современные поиски – первая попытка соединения теории и мануальной практики на основе современных представлений об орнаменте и общих тенденциях культурных изменений в динамичном, но, во многом, противоречивом обществе XXI века. Обществе, где стилевые изменения рождаются не только в культуре, но и во множестве субкультур.

Компьютерные технологии позволяют свободно проектировать все типы и виды геометрических рисунков – орнаментов. Это связано как с тем, что компьютер уже с конца прошлого века стал полноценной частью проектных процессов в создании художественного текстиля, так и с тем, что геометрические рисунки-орнаменты часто требуют особой чистоты исполнения. Такую чистоту исполнения делать «от руки» сегодня просто не целесообразно. Наиболее подвержены компьютерной обработке геометрические дискретные мотивы плоскостного и объемного характера. Чистота исполнения мотивов, полученная в компьютерном проектировании, выводит геометрические орнаменты на новый эстетический уровень.

Работа на компьютере значительно ускоряет процесс создания рисунка, с математической точностью позволяет изменять его масштаб и конструкцию, помогает использованию фотографий и получению многочисленных вариантов композиций путем смены углов наклона мотивов в раппорте. Работа на компьютере при создании текстильного геометрического рисунка имеет две формы:

- доработка рисунка, созданного мануальным способом;
- использование компьютерных технологий на всех стадиях проектирования.

Доработка рисунка, созданного мануальным способом, идет в плане точности доведения рисунка в композиционной схеме, приведение мотива в случае необходимости, до предельной чистоты исполнения, создание нескольких десятков вариаций орнамента при смене масштабов мотива и цветовых изменениях. Использование компьютерных технологий связано, прежде всего, с возможностью создания банка (библиотеки) геометрических плоских и объемных мотивов, выполненных в разных техниках, в том числе и от руки. Дорисовка исходного материала, поиск фактур для мотивов и фона, колорирование, цветodelение исполняются в компьютерных графических программах и с использованием графического планшета.

Самыми распространенными графическими программами являются Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, CorelDRAW, работа в которых можно осуществить большинство задуманных идей. Использование компьютерных графических программ позволяет применять практически любые способы и приемы художественного проектирования, например, монокомпозиционность, трансформацию геометрических мотивов такими известными способами как симметрия вращения, симметрия переноса, симметрия отражения, использовать различные раппортные сетки и схемы, или вносить в их закономерность «авторскую деструктивность», не нарушая при этом законы гармонии.

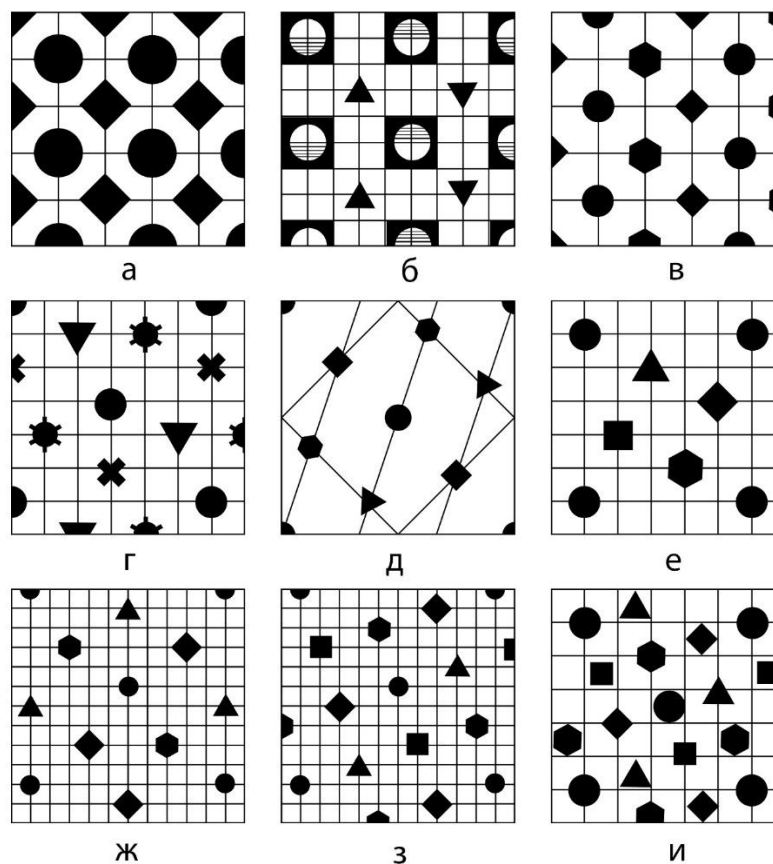

Рис. 4. Основные раппортные схемы, применяемые в компьютерном проектировании.

В четвертом параграфе третьей главы рассмотрены особенности проектирования и перспективы развития текстильного геометрического орнамента в современной России.

В поисках стиля современности в текстильном дизайне наблюдается совмещение различных приемов художественного проектирования. Подобные подходы используют молодые дизайнеры текстиля, пытающиеся «нащупать» новые решения проектирования текстильного геометрического орнамента. По сути, сегодня идет большой эксперимент, поиск новых стилевых решений в дизайне текстиля и поверхностей. Можно сказать, что современный текстильный дизайн, опираясь на исторические стили и каноны геометрического орнамента формирует новые формы образно-графической выразительности.

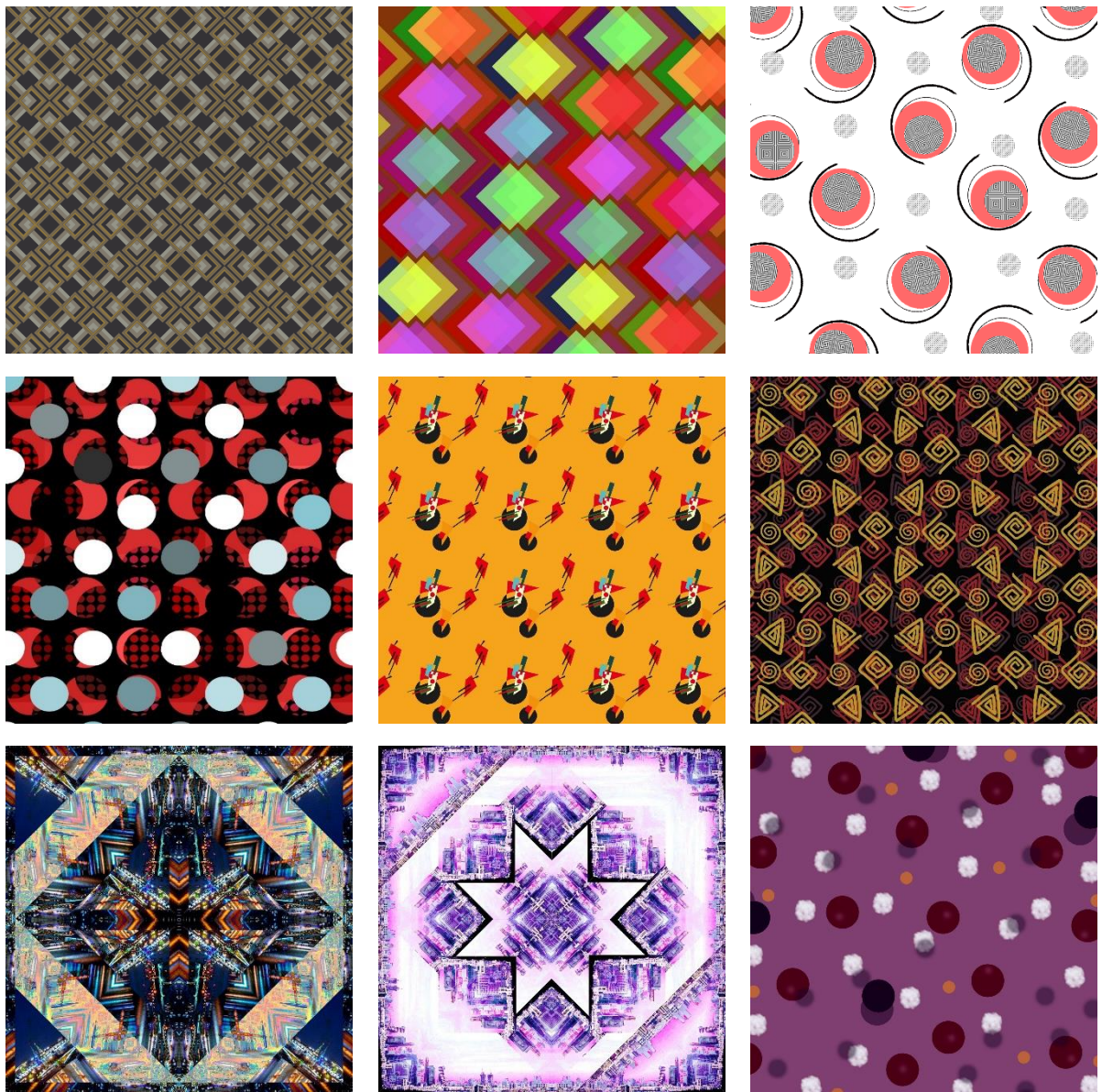

Рис. 5. Эскизы современных тканей с геометрическим рисунком.

Выбор метода проектирования зависит от типа орнаментальной композиции. Как правило применяется смешанный метод проектирования, который в своем основании содержит три основных этапа: подготовительный (поиск идеи, составление мудборда, паинтборда, коллажа и т.п.), эскизирование и завершающий этап. В зависимости от авторской идеи могут быть следующие вариации смешанного метода проектирования:

- подготовительный – мануальный, эскизирование – мануальный, завершающий – компьютерный;
- подготовительный – компьютерный, эскизирование – мануальный, завершающий – компьютерный.

Современный геометрический текстильный орнамент всегда присутствует в ассортименте российских текстильных компаний. Наряду с геометрическими орнаментами, соединяющими традиционные подходы к художественной организации плоскости или геометрическими орнаментами, построенными на основе особенностей, присущих различным историческим стилям отдельно хочется выделить использование фотоизображений и 3D-фигур в качестве мотивов для текстильных орнаментальных геометрических композиций. Использование компьютерных технологий позволяет более широко применять экспериментальный подход к поиску новых форм и средств художественной выразительности, экспериментируя с масштабами мотивов, объемным изображением и его совмещением с плоскостным, формой, цветом, фактурой и текстурой. Современные геометрические орнаментальные композиции строятся как на основе простых комбинаций с применением элементарных форм, так и на основе сложных сочетаний масштабов и форм мотивов, вариантов рапортного построения, цвето-декоративно-графического усложнения, что расширяет и обогащает графический язык современного текстильного дизайна и позволяет получить новую эстетическую упорядоченность.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

Результаты проделанной работы позволяют сформировать ряд положений, представляющих теоретический и практический интерес для отечественного искусствоведения, декоративно-прикладного искусства, дизайна и методов художественного проектирования текстильных изделий.

1. Геометрические орнаменты – важная и постоянно развивающаяся часть текстильных узоров, имеющая длительную историю, теорию и практику.

2. Возникнув более двадцати тысячелетий назад, геометрические орнаменты являются не только естественной составляющей канонических ремесленных узоров, но и полноправно вошли в проектные процессы современного дизайна, стали важной частью формирования стилевых изменений в качестве цвето-декоративных графических структур художественного текстиля.

3. Историческое развитие геометрических орнаментов происходило в виде длительного пути от графической фиксации древних обереговых ритуалов до полноценного вида орнаментального творчества со своей

классификацией. Вершиной разнообразия разновидностей геометрического орнамента можно считать текстильный орнамент XIX века.

4. Местоположение орнаментальной геометрии на крестьянском костюмном комплексе является системой и имеет каноническую основу, сформировавшуюся в «медный» период развития земледельческих культур. Изучение зарождения данной основы и ее изменения во времени имеют важное значение для современной практики, так как помогает понимать развитие форм применения орнаментальных структур в современном дизайне.

5. Выявленные и изложенные в диссертации методы дизайна тканей с геометрическим узором являются эффективной, открытой для совершенствования формой художественно-проектной деятельности в текстильной промышленности.

6. Становление методов современного художественного проектирования тканей с геометрическим рисунком связано с развитием теории проектирования, компьютерных технологий и научно-методической деятельностью прогрессивных вузов дизайна. В современной России наиболее развитым центром подобного типа является РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

7. Основными тенденциями в развитии геометрического орнамента можно считать увеличение количества компьютерных рисунков, увеличение количества используемых графических приемов, расширение ассортимента текстильных полотен для нанесения (получения) геометрического орнамента за счет новых синтетических волокон и новых эффектов в переплетении нитей.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:

1. Дембицкая А.С., Бесчастнов Н.П., Рыбаулина И.В. От народного предметного творчества к отечественному декоративно-прикладному искусству фольклорного направления: современный опыт и пути развития// Вестник славянских культур, 2020, т.55, с. 272-287.
2. Дембицкая А.С., Бесчастнов Н.П., Рыбаулина И.В. Тканое полотно и орнамент: сложение узорного канона // Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная среда Вестник МГХПА, 2019, № 3, часть 1. С. 265-276.
3. Дембицкая А.С., Бесчастнов Н.П., Рыбаулина И.В. Орнаментальные мотивы «клетка» и «полоска» в текстильных рисунках для костюма и интерьера// Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная среда Вестник МГХПА, 2019, № 4, часть 2. С. 30-40.
4. Дембицкая А.С., Бесчастнов Н.П., Рыбаулина И.В. Традиции народного творчества в отечественном художественном текстиле// Дизайн и технологии, 2019, № 73 (115). С.6-13.
5. Дембицкая А.С., Бесчастнов Н.П., Рыбаулина И.В. Агиттекстиль студентов: опыт производственных практик 1920-х-1930-х годов// Известия вузов. Технология текстильной промышленности, 2021, № 3 (393).

Статьи в прочих изданиях:

6. Дембицкая А.С., Рыбаулина И.В. Особенности мануального проектирования текстильных изделий в современных условиях// Сборник материалов международной научно-технической конференции «Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности» (Инновации 2020), часть 3, с. 175-177.
7. Дембицкая А.С. Древняя геометрия форм в текстильном орнаменте// Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «ДИСК-2019», часть 1, с. 177-181.
8. Дембицкая А.С., Бесчастнов Н.П., Рыбаулина И.В. Анализ возможностей и путей использования клетчатого орнамента для костюма и интерьерных изделий // Современные инженерные проблемы в производстве товаров народного потребления. Сборник научных трудов международного научно-технического симпозиума, Международного Косыгинского форума, 2019. С. 195-199.