

На правах рукописи

Коновалова Ольга Александровна

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

специальность 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва 2014

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Проблема темы, состояние вопроса. Быстрый рост мирового производства текстильных изделий, связанный с повышением уровня жизни и научно-техническим процессом, изменения в дизайне интерьерного текстиля, сделали текстиль одной из наиболее стабильных составляющих интерьерной среды. Особое место в интерьерном текстиле принадлежит постельным принадлежностям. Выставки художественного текстиля с предложениями известных домов мод, проекты ведущих специалистов-декораторов интерьера демонстрируют повышенный интерес к постельным принадлежностям и позволяют считать постельные принадлежности одним из наиболее перспективных развивающихся сегментов ассортимента изделий текстильной и легкой промышленности.

В XX веке орнаментальная графика текстильных постельных принадлежностей стала полноценной частью интерьерной среды, причем динамичной ее частью. Процесс смены графики текстильных постельных принадлежностей в зависимости от модных веяний постоянно ускоряется, захватывая не только сами постельные принадлежности, но и весь «комплекс для сна» с массой сопутствующих аксессуаров. В «текстиль для сна» все чаще проникает рекламная графика с соответствующей для нее агрессивностью и элементами «вкусовщины». Эти «новации» эффектны и зрелищны, но далеко не всегда гармоничны и художественно оправданы, и рынок наводняется огромным количеством «постельного товара» сомнительного качества. Особенно это заметно на отечественном рынке текстиля, заполненного случайно попавшей в Россию продукцией.

Такое положение дел нельзя считать удовлетворительным, так как от «качества сна», включающего в себя физический и духовный комфорт, чувство защищенности, личное пространство зависит «качество дневной» жизни человека и успех его производственной деятельности. Создание научной базы для отечественных дизайн-бюро текстильного направления, дающей конкретные представления о принципах, методах и приемах проектирования текстильной графики (орнамента) для постельных принадлежностей в зависимости от формы изделий и особенностей предназначения спального интерьера, является насущной необходимостью.

Когда же возникли постельные принадлежности, и каковы начальные формы их использования? Как развивались формы и орнаментация текстильных постельных принадлежностей на протяжении всего периода своего существования? Насколько изменились принципы проектирования текстильных постельных принадлежностей в XX-XXI веках?

Какие возможности для творческого выражения несет тенденция возвращения к традициям наряду с усовершенствованием и развитием технологий?

Ответы на эти вопросы невозможно получить без научного изучения возникновения постельных принадлежностей и развития их форм и орнаментации в истории культуры и искусства, а также системного анализа современного опыта проектирования интерьерных текстильных изделий и основных проектных концепций спальных интерьеров с художественным текстилем.

Предлагаемая тема лишь частично затрагивалась в контексте изучения истории текстиля, интерьера, культуры и быта. Наиболее полно освещались либо история и теория текстильной орнаментации и орнамента в целом (Н. Н. Соболев [1], Н.П. Бесчастнов [2], В.Я. Береснева [3], Л.Н. Лейтес [4], Н.Г. Рудин [5], В.Н. Козлов [6], В.М. Шугаев [7], О. Росинэ [8], Т.М. Соколова [9], Л. М. Буткевич [10] и др.), либо история и теория интерьера и его предметов (Ч. Мак-Коркодейл [11], И.А. Бартенев [12], Д. Пайл [13], Д. Кес [14], Т. Конран [15], Л.В. Тьдман [16], Д. Баранов [17], С.К. Хабибулина [18], Т.М. Соколова [19], M. Derieux [20], J. Vanham [21] и др.), либо рассматривалась история декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох и областей (Н.Ю. Бирюкова [22, 23, 24], А. Де Моран [25], М.Э. Матье [26], Э. Дункан [27], У. Харди [28], М.И. Козьякова [29], М.Я. Крыжановская [30], В. Воронов [31], Л.В. Ефимова [32], И.Я. Богуславская [33], В.А. Фалеева [34], И. Работнова [35], М.В. Плотникова [36], M. Riffel [37], Т. Harrod [38], M. Schoeser [39], V.G. Troy [40], В. Hiller [41], J. Harrison [42], R. Hall [43], K.J. Nielson [44] и др.). Отдельно стоит отметить богато иллюстрированное издание «The book of fine linen» (F. de Bonneville [45]), посвященное истории французской текстильной фирмы D.Porthault, известной своим домашним текстилем высшего класса, в котором частично рассмотрена история постельного, столового текстиля и текстиля для ванной. До настоящего времени не было комплексного научного рассмотрения постельного текстиля, в качестве предмета, прошедшего эволюцию развития формы, орнаментации принципов и методов проектирования в рамках изменений проектных концепций интерьера. Требуется обзор огромного количества материалов, чтобы составить цельное представление выбранного направления. Активное развитие художественного проектирования постельного текстиля в настоящее время создает крайнюю необходимость в серьезном исследовании. Требуется изучение как исторических фактов, начиная с опытов создания первых простейших форм постельных принадлежностей и способов их орнаментации, так и систематизация и анализ современного опыта. Было просмотрено большое количество иллюстративного материала, архивных снимков и фактологических

данных, которые доступны на сайтах и электронных библиотеках таких международных музеев и учебных заведений как: Австрийский музей прикладного искусства [46], Австрийская национальная библиотека [47], американский музей Метрополитен [48], лондонский музей Виктории и Альберта [49], Нью-Йоркская публичная библиотека [50], национальный музей дизайна Купера-Хьюита Смитсоновского института [51], государственный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге [52], австралийская национальная галерея Виктории [53], Гейдельбергский университет [54], Бостонский музей изящных искусств [55] и др. Также были изучены сохранившиеся архивные периодические издания и каталоги по интерьеру и его предметам, в статьях и рекламе которых отражены модные веяния в домашнем текстиле, такие как: House&Garden (England) [56], House&Garden (USA) [57], Maison&Jardin [58], Deutsche Kunst und Dekoration [59], Painting&Decorating [60], Maison [61], Interior Design [62], Domus [63], House Beautiful (USA) [64], Vantine [65], Sears [66], Spiegel [67], Fashion lifestyle magazine [68] и др.

Сегодняшняя практика позволяет увидеть в текстильных постельных принадлежностях не только утилитарный предмет, но и носителя индивидуальности своего обладателя, отражения модных тенденций и технологий, хранителя традиций. Более того важно отследить способы взаимодействия постельного текстиля с окружающей интерьерной средой.

Грамотное использование визуальных, тактильных и даже обонятельных и акустических возможностей и особенностей постельного текстиля невозможно без наличия трудов по истории, теории и практике интерьерного текстильного искусства и литературы по проектированию текстильного орнамента для предметов интерьера.

Данная диссертация – это первый опыт исследования дизайна текстильных постельных принадлежностей в контексте эволюции концепций проектирования интерьера, и мы сосредотачиваем большее внимание на печатном постельном белье, которое на данный момент имеет наиболее широкое распространение.

Цель и задачи диссертации. Целью диссертации является выявление и анализ основных принципов и методов дизайна текстильных постельных принадлежностей; классификация основных направлений в проектировании постельного интерьерного текстиля; определение места дизайна текстильных постельных принадлежностей в сфере современного дизайна.

Для реализации этой цели в диссертации решаются следующие задачи:

- определяются предпосылки, условия возникновения и появления текстильных постельных принадлежностей, принципы взаимодействия орнамента, формы изделия и художественного оформления интерьера;

- выявляется исторический период активного расширения ассортимента текстильных постельных принадлежностей;
- выявляются основные изменения в культурном и историческом значении постельного текстиля на протяжении всего периода существования;
- проводится классификация орнаментов и форм интерьерных текстильных изделий;
- выявляются основные методы и приемы построения орнаментальных композиций, применяемых для оформления постельного белья;
- выявляется роль художественного образования в становлении методов художественного проектирования текстильного рисунка в оформлении текстильных постельных принадлежностей.

Объект, предмет, материал, границы исследования. Объектом исследования являются текстильные постельные принадлежности европейской культуры на всем доступном нам сегодня временном отрезке, предметом – принципы и методы художественного проектирования текстильных постельных принадлежностей.

Работа построена на материале истории и теории искусства, истории художественного текстиля, истории культуры и быта, методологии проектирования. В сферу исследования вовлекаются уникальные образцы текстильных изделий из истории западноевропейского и отечественного декоративно-прикладного искусства и дизайна. Выбор и организация материала подчинены проблематике исследования и решают задачу выявления наиболее полного представления о принципах, методах и приемах художественного проектирования текстильных постельных принадлежностей, а также принципы организации интерьера постельным текстилем. Поэтому кроме исторического материала исследование включает в себя экспериментальный поиск.

Существенную роль в работе играет фактография явлений, так как художественная сторона истории текстильных принадлежностей освещена в литературе отрывочно.

Вопросы технологии текстильного производства, достаточно полно освещенные в технических изданиях, остаются за пределами исследования.

Методы исследования. Значительный исторический период, включенный в исследование, требует соответствующего метода изучения. В связи с этим существенная часть исследования проводится с использованием системно-исторического метода. В качестве изменяющейся системы мы рассматриваем комплекс постельных принадлежностей. Понимая текстильный орнамент как сложную, исторически сложившуюся художественную композицию, мы анализируем его в связи с культурными традициями времени,

определяем художественно-образные изменения, развивающиеся в орнаменте постельных принадлежностей в ходе эволюции дизайна «спального места».

Анализируемые в работе исторические объекты постельных принадлежностей описываются с применением аналитико-стилистического анализа, который позволяет открывать взаимосвязи орнамента и формы изделия.

Принципиальным моментом в системном анализе является функциональное качество системы, приоритетное в результате воздействия среды. Орнамент и форма текстильных принадлежностей испытывает воздействие всей сферы художественного творчества и, в частности, дизайна интерьера.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования обусловлена целью исследования: дизайн текстильных постельных принадлежностей рассматривается впервые. Кроме того, в работе сделана попытка изложения истории использования текстильных постельных принадлежностей в европейской культуре.

Научная и практическая значимость. Проведенное автором исследование обосновывает и научно оформляет методы дизайна постельных принадлежностей с учетом, как формы, так и орнаментальной графики изделия. Диссертация восполняет дефицит исследований текстильного дизайна как малоизученной области художественного творчества.

Практическое значение исследования заключается в том, что позволяет понять современные методы художественного проектирования постельных принадлежностей в развитии и эффективно использовать накопленный в течение столетий творческий опыт в деятельности профессиональных дизайн-студий и дизайнерском образовании.

Апробация и внедрение результатов исследования. Научные положения, содержащиеся в диссертации, докладывались на семинарах, конференциях отраслевого, всероссийского и международного характера, излагались на практических занятиях по курсу «Специальный рисунок» кафедр художественного оформления текстильных изделий и рисунка и живописи МГТУ им. А.Н. Косыгина. Орнаментальные композиции, полученные автором на основе результатов исследования, были применены в процессе обучения студентов, специализирующихся по художественному проектированию текстильных рисунков, экспонированы на ряде художественных выставок.

По теме диссертации имеются 7 публикаций: 3 публикации в рецензируемых научных журналах ВАК – журнале «Известия высших учебных

заведений. Технология текстильной промышленности», журнале «Дизайн и технологии», 4 публикации в сборниках научных трудов аспирантов, тезисах научных конференций ФГБОУ ВПО «МГУДТ».

Диссертация обсуждалась и была одобрена на заседании кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВПО «МГУДТ».

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов, списка использованной литературы и приложения. Общий объем работы 357 стр., она содержит 187 стр. машинописного текста. Список литературы включает 89 наименований. Объем приложения составляет 170 иллюстрации.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Во введении раскрываются состояние вопроса, актуальность, цели и задачи исследования, объект, предмет и границы исследования, методика и структура работы.

Первая глава – «Генезис форм и орнаментации постельных принадлежностей» представляет собой историческую часть работы, включающую описание основных этапов развития и изменения орнаментации текстильных постельных принадлежностей, формы изделий и художественного оформления спального интерьера, охватывающее более двух тысячелетий. Определяется место текстильных постельных принадлежностей в интерьерном текстиле.

§ 1 «Возникновение постельных принадлежностей и начальные формы их использования» посвящен изучению основных исторических этапов возникновения и развития текстильных постельных принадлежностей во взаимосвязи со спальным ложем. При анализе орнаментальных композиций, вариантов украшения постельного текстиля и способов оформления с помощью него места для сна становится очевидно, что домашнее белье – это ценный источник, отражающий верования, нравы и вкусы целых поколений, смену моды и подход к обустройству быта и пространства вокруг себя.

Точкой отсчета в истории дизайна текстильных постельных принадлежностей можно считать период создания родовых поселений и появления простейших хижин в эпоху неолита.

В рамках параграфа перечислены основные формы и виды текстильных постельных принадлежностей, количественно и качественно по-разному используемые с учетом географических климатических зон, условий

проживания, этикета и модных веяний. Определяется время возникновения и начала употребления понятия «постельного белья», подразумевающего единый комплект тканых изделий – простыня, пододеяльник, наволочка. Проводится исторический обзор основных этапов развития орнаментальных композиций постельного текстиля.

Наиболее ранние достаточно хорошо задокументированные в виде артефактов мест для сна и отдыха и форм постельных принадлежностей связаны с жизнью Древнего Египта и бытом Передней Азии (Двуречья). Считается, что кровать с балдахином является ассиро-вавилонским наследием.

В искусстве Западной Европы на протяжении веков сохранялась зависимость от классических образцов Греции и Рима. Однако искусство украшения интерьера находилось практически вне этого в связи с отсутствием изучений данной области вплоть до 18 столетия, когда начались работы над раскопками города Помпеи. В Европе наследие Греции и Рима вновь обратило на себя всеобщее внимание, декоративные элементы античности, порой нередко в сильно измененном виде, были восприняты в эпохи Возрождения и классицизма.

Начало «эстетической карьеры» кровати, как отдельного предмета мебели, историки датируют в XII веке, когда она была преобразована из простой переносной постели, используемой в высоком Средневековье в настоящий шедевр из дерева в конце Средневековья и период Возрождения. Также в XII веке во французской лексике возникли постельные принадлежности, оставшиеся почти неизменными, по сей день. Однако, само понятие «постельное белье», подразумевающее единый комплекс тканых изделий (простыня, пододеяльник, наволочка) в современном для нас понимании вошло в употребление в Европе только с 15-ого века.

§ 2 «Развитие форм и орнаментации текстильных постельных принадлежностей в XV-XIX веках» посвящен подробному рассмотрению многообразных форм и способов орнаментации постельного текстиля на фоне интерьера спальни, трансформирующегося под влиянием смены стилистических особенностей разных эпох (Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампи́р, Ар нуво и др.).

В эпоху Ренессанса кровать переставляют из угла комната в центр, изголовьем к стене (ее размеры порой достигали 3,5 метров), тем самым подчеркивая ее значимость в пространстве интерьера. Роскошное текстильное убранство кровати, выполненные из таких драгоценных тканей, как бархат, парча, тафта, алтабас, становится символом социального положения ее владельца. Это был период, когда ткачи разработали более тонкие ткани, что привело к появлению льна батистового типа, используемого для постельного и нижнего белья. Вскоре на ткацких станках началось производство узорного

ткачества, и, наконец, появилось узорчатое дамасское переплетение, которое украшало скатерти и салфетки в течение нескольких столетий. Также этот период положил начало моде на кружевные изделия, популярность которых достигнет пика в конце XVII начале XVIII вв.

Начиная с XVI века на интерьерный текстиль Европы, в том числе и постельный, большое влияние стали оказывать товары «восточного рынка» из хлопчатобумажных тканей.

В XVII веке в период эпохи барокко кровать представляет собой непревзойденное искусство обивки и декорирования, она постепенно приобретает форму шатра, сооруженного из пышных занавесей и драпировок, почти полностью скрывающих деревянные элементы. Высшая точка «текстильного изобилия» была достигнута во время правления Людовика XIV, когда деревянные рамы кровати были укрыты ярдами и ярдами тканей: узорным шелком, дамаском, парчой, кружевами. Купол был задрапирован вокруг, подобно фризу, в то время как текстильный ансамбль из пологов, панно и гобеленов полностью «покрывал» всю спальню, что стало интерьерным новшеством того времени.

В Англии на протяжении XVII века особое развитие получила художественная вышивка, которой украшались многочисленные предметы постельного текстиля.

В XVIII веке наблюдается большое многообразие форм кроватей во французском (кровати типа: «дюшес», «полонез», «турки») и английском вкусе (кровати в стиле экстравагантного рококо, в неоклассическом стиле, в китайском стиле).

С конца XVII века и на протяжении XVIII века «постельные текстильные ткани» Франции и Англии были законодателями мод в интерьерах спален и имели в основном цветочные узоры. Отдельное место занимают набойные ткани с пасторальными, аллегорическими и бытовыми изображениями мануфактуры Оберкамфа в Жуи, которые стали совершенно новым типом узоров, пользующихся большой популярностью и в наши дни.

XIX век известен громкими именами художников, декораторов, архитекторов и мебельщиков, таких как Жорж Жакоб, братья Адамы, Джордж Хэпплуайт, Томас Шератон, Пьер Фонтана, Шарль Персье, Уильям Морис, работы которых по-прежнему остаются непревзойденными образцами прикладного и интерьерного искусства. Появляется масса периодических изданий и книг, посвященных вопросам украшения и обстановки интерьера, в том числе спального.

Началом массового внедрения комплектов постельного белья в жизнь человека в развитых странах мира можно считать XIX век – период расцвета текстильных мануфактур, работающих с хлопковым сырьем, преувеличенной

выраженностью возросшей буржуазии, появления универмагов с огромным отделом бельевых товаров и «текстильных домов» по подбору и продаже предметов приданого для невесты.

§ 3 «Эволюция форм и орнаментации текстильных принадлежностей в XX веке» посвящен исследованию развития форм и орнаментации постельного текстиля и особенностей оформления интерьера спальни в период распространения стиля Ар Нуво и Ар Деко и последующих десятилетий XX века.

Стиль Ар нуво оказался первым действительно новым стилем конца XIX века – начала XX века. Произведения декоративно-прикладного искусства высокого художественного уровня и мастерства, в частности предметы мебели и текстиль, становятся известными и доступными для широких масс покупателей благодаря международным ярмаркам, всемирным выставкам и многочисленной специализированной литературе и прессе. Впервые в области спального интерьерного текстиля для спален стали работать крупнейшие дизайн-студии Европы и Америки (Студиум Лувр, Ателье Помон, Ателье Примавера, Бианчини-Ферье, Эдинбург Виверс, Шумахер и др.).

В декоративно-прикладном искусстве модерна параллельно развиваются две линии: декоративная - капризные формы и контуры (Морис Дюфрен, Луи Мажорель, Эмиль Галле, Ганс Кристенсен и др.) и конструктивная - прямолинейность, ясное построение (Йозефа Хоффман, Коломан Мозер, Андрэ Груль, Андрэ Марэ, Леопольд Форстнер).

Текстиль 1920-х годов в целом можно классифицировать по пересекающимся темам: кросс-культурная, геометрическая и изобразительная (в контексте современной эпохи). Обращение к этническим культурам и традиционным техникам способствовали развитию новой тенденции к 30-ым годам, основанной на повышенном интересе к изделиям ручной работы (ручная набойка, ручное ткачество и прядение).

Начиная с 1920-х годов несколько крупных модельеров впервые создали линии постельного белья.

Революционные новшества в создании постельного белья в 1930 году начались на американском континенте с использованием цветной печати на ткани, при этом Европа по-прежнему не хотела «расставаться» с белым бельем, символом чистоты и непорочности. Тем не менее первые печатные простыни были разработаны французенкой Мадлен Порто в 1925 году, но для американского высшего общества. Лишь в 1955 году, когда были уменьшены издержки производства, печатные рисунки смогли привлечь внимание широкой общественности, однако настоящим спросом цветное белье стало пользоваться в Европе лишь в 1970 году.

Модные веяния каждого десятилетия находили свое отражение в постельном текстиле и в самих принципах оформления интерьера спальни. Появляются такие стилистические понятия, как «гламур», «кантри», «психоделик», «этника» и др. Также заметно разделение постельного текстиля на взрослый и детский, мужской и женский. А рисунок на ткани для постельного белья стал как результатом массового производства, так и эксклюзивным продуктом от известного дизайнера. На декорирование спальни и орнаментацию постельного белья оказывают влияние художественные фильмы, политика, развитие рекламы, распространение массовой (или поп-) культуры и т.д. Отдельное место занимает сама реклама текстильных постельных принадлежностей, которая отражает развитие новых предпочтений у покупателей и выявляет меняющиеся приоритетные качества и характеристики, требуемые от постельного текстиля.

Материалы, изложенные в первой главе, позволяют сделать следующие заключения:

- постельные принадлежности имеют длительную историю, уходящую в период создания родовых поселений и появления простейших хижин в эпоху неолита;
- наиболее ранние достаточно хорошо задокументированные в виде артефактов мест для сна и отдыха и форм постельных принадлежностей связаны с жизнью Древнего Египта и бытом Передней Азии (Двуречья);
- интерьерный текстиль, в том числе текстильный декор спален Европы с начала нашей эры, находился под влиянием культуры Древней Греции;
- средневековый интерьер спален Европы имел сложную и богатую культуру художественного текстиля;
- понятие «постельное белье», подразумевающее единый комплекс тканых изделий (простыня, пододеяльник, наволочка) в современном для нас понимании вошло в употребление в Европе с XV века;
- начиная с 16-ого века на интерьерный текстиль Европы, в том числе и постельный, большое влияние стали оказывать товары «восточного рынка» из хлопчатобумажных тканей;
- с конца XVII века «постельные текстильные ткани» Франции и Англии были законодателями мод в интерьерах спален и имели в основном цветочные узоры;
- XIX – нач. XX вв. – период расцвета текстильных мануфактур и «текстильных домов» по продаже текстильных предметов приданого для невесты, включающего множество «спального текстиля»;
- разнообразие модных стилей и направлений в решении интерьеров в XX веке породило разнообразие идей в области дизайна текстильных принадлежностей;

- в области интерьерного текстиля для спален в XX веке стали работать крупнейшие дизайн-студии Европы и Америки.

Вторая глава – «Теоретические основы и принципы художественного проектирования спальных принадлежностей» является теоретической частью работы. В главе описана авторская систематизация текстильных постельных принадлежностей, основанная на их художественных особенностях и функциональном назначении. Автор вводит понятие текстильный «спальный комплекс», так как рассматривается убранство спального места в его полном объеме. Также анализируется взаимодействие постельного текстиля с кроватью, как единого комплекса предметов интерьера, являющихся главным элементом архитектурного пространства, объединенных общей концепцией и дизайнерской мыслью.

§ 1 «Классификация по технологическим принципам» посвящен выявлению классификационных систем текстильных постельных принадлежностей на основе их функционального назначения, соответственно социальным критериям, способам производства методами декорирования, сырьевому составу.

Текстильные постельные принадлежности являются неотъемлемой частью интерьерного текстиля, которые относят к классу декоративных тканей. Класс декоративных тканей включает в свой состав: метражные ткани, штучные ткани и изделия из них, эксклюзивные ткани.

Декоративные ткани различают: по составу (натуральные, синтетические, искусственные); по способу формирования лицевого слоя (тканые - полотняное, атласное, жаккардовое (однослойное, двухслойное), ворсовое, гобеленовое переплетения; нетканые – трикотажная основа, искусственный мех, искусственная кожа, искусственная замша); по способу нанесения рисунка (тканые, печатные – набойка, ручная и автоматизированная трафаретная печать, цифровая печать).

Различные текстильные постельные принадлежности по характеру функционирования разделяют на следующие формы:

- мобильные (переносные) – постельное белье (нижняя простынь, верхняя простынь, пододеяльник, наволочки), покрывало, плед, декоративные подушки, подушки-валики;
- трансформируемые (внешнее изменение формы с частичным изменением функции) – драпировки (драпировки свободновисящие, драпировки с фиксированными складками, рулонные), пологи (настенные, подвесные и встроенные в конструкцию кровати), балдахины (могут иметь конструктивную привязку к потолку, стене или части кровати), занавеси, подзор («юбка» для кровати);

- стационарные (часть конструктивных архитектурных форм) – текстильные изголовья кроватей, кровать-матрас, текстильные кровати.

Постельный текстиль массового производства можно разделить по следующим социальным критериям:

- возраст (домашний текстиль: детский, подростковый, молодежный, средне-возрастной);
- пол (домашний текстиль: мужской, женский);
- уровень дохода (домашний текстиль класса: -эконом, -люкс, -премиум).

§ 2 «Классификация по художественно-формальным признакам»

выявляет классификационные системы текстильных постельных принадлежностей, удобные для художественного проектирования, и специфику использования композиции и выразительных средств графики, строящих образ текстильной постельной продукции.

Способы исполнения и трактовки текстильных орнаментов для постельных принадлежностей многочисленны: живопись (ручная роспись активными красителями (техника холодного и горячего батика), ручная набойка, аппликация, вышивка, кружево, гофрирование, ткачество, машинная печать, смешанная техника. В работе делается акцент на печатном рисунке, что обусловлено большей наглядностью в применении графического языка, исключительным богатством доступного иллюстративного материала и тем фактом, что текстильные постельные принадлежности, в частности постельное белье, представлены в широком разнообразии в виде текстильной печатной продукции.

Печатные текстильные постельные принадлежности, являясь частью формирования текстильной композиции в современном интерьере спальни, могут быть рассмотрены с точки зрения выделения стилистических тенденций. Обычно определяют четыре основных стилистических направления – историзм (почти дословная реконструкция исторических стилей), этника, минимализм и эклектика (как продолжение постмодернизма).

По характеру орнаментального мотива рисунки делятся на:

- исторические (Античность, Египет, Готика, Ренессанс, Барокко и др.);
- этнические;
- минималистичные;
- геометрические (простые (клетка, полоса, горох) и сложные (иллюзии, смещения, наложения фигур и т.д.));
- растительные;
- животные;
- пейзажные;
- сюжетно-тематические;

- имитационные (графическая имитация природных фактур (шкуры, животных, чешуя, водная поверхность, кора деревьев и др.), неприродных фактур (поверхности тканей (мешковина, икат, жаккард), трикотажа, вязаных изделий, металлических поверхностей, кирпичной кладки и др.);
- шрифтовые;
- концептуальные (постельное белье-книга, -телефон, -иллюзия и т.д.)
- смешанные (эклектичные).

По масштабу орнаментального мотива рисунки делятся на: мелкие, крупные, средние, смешанные.

По характеру орнаментального строя композиции рисунки делятся на:

- раппортные (статичные, динамичные, симметричные, с ясно выраженным ритмом (дискретные), пластичные (перетекание одной формы в другую), каймовые (повторение мотивов происходит только по вертикали или только по горизонтали полотна ткани), смешанные (например, симметричная каймовая));
- безраппортные или монораппортные (панно).

По характеру используемых графических элементов изображения рисунки делятся на: линейные, пятновые, штриховые, точечные, смешанные.

По характеру выбранного фона для основных мотивов рисунки делятся на: однотонный (светлый, темный, средний); градиентный (растровая растяжка, заливка плоскости от одного цвета к другому или от темного к светлому); орнаментальный (контрастное или тождественное решение подчиненных «фоновых» мотивов по отношению к основным мотивам); фактурный (имитация поверхностей).

По способу проектирования рисунки делятся на:

- ручные (полностью ручное проектирование текстильного рисунка с помощью графических средств (цветные карандаши, пастельные и восковые мелки, гуашевые, акварельные, темперные, батиковые, масляные, акриловые красители, уголь, тушь, маркеры и т.д.);
- компьютерные (полностью компьютерное проектирование текстильного рисунка с помощью графических программ (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Corel Photo Paint и др.), фотографика, коллаж);
- смешанные (использование ручного и компьютерного методов проектирования).

Подробно рассмотрев орнаментацию текстильных постельных принадлежностей автор делает акцент на необходимости комплексного подхода при подборе и составлении цельного, яркого и убедительного художественного образа спального места на основе наиболее интересных примеров совместной работы специалистов разных сфер науки и искусства.

Были проанализированы интерьерные проекты компаний: FLOU (Италия),

AUPING (Дания), Florida Furniture (Италия), Diesel&Moroso (Италия), Arch Group (Россия). Проведенный анализ позволил сформулировать типологию художественных образов спального места и выделить три вида взаимодействия орнамента с изделием и средой: орнамент подчиняется форме изделия; орнамент играет такую же роль, что и форма изделия (родственные и контрастные взаимоотношения); орнамент не подчиняется форме изделия и вступает в контакт со средой самостоятельно.

§ 3 «Основные проектные концепции» посвящен рассмотрению и классификации способов декорирования интерьера спальни мобильными, трансформируемыми и стационарными постельными текстильными формами. Были выявлены методы и принципы работы над основными концепциями дизайна спального места и определены особенности и необходимые функции составных элементов комплекса.

Основная концепция дизайна спального места базируется на создании определенной стилистической направленности всего интерьера. Необходимо найти «точки отсчета», ряд характерных внешних признаков исторических стилей, которые будут переработаны или слегка изменены.

Основная концепция дизайна спального комплекса должна решать функциональные задачи таким образом, чтобы сохранить эстетику места и соответствующую дизайнерскую мысль. Необходимо определить место кровати в интерьере спальни (местоположение, размер и стилистика кровати могут сильно изменить пропорции помещения и создать особый визуальный эффект) и основные «точки» в пространстве, фокусирующие внимание, расставить акценты на архитектурных деталях. Следует помнить, что приятные тактильные и полезные гигиенические свойства материалов, играют значительную роль в спальном помещении.

Исследования взаимосвязей образа жизни и предметной среды с целью выявления направлений развития проектных концепций чрезвычайно актуальны в современной науке о дизайне. Появление новых технологий, стремление удовлетворить потребности и желания современного человека создают условия для новых творческих концепций и связанных с ними приемами проектной работы. Эстетика спального места является одной из важных проблем средового дизайна, так как от «качества сна», включающего в себя физический и духовный комфорт, чувство защищенности, личное пространство, зависит «качество дневной» жизни человека и успех его производственной деятельности. Поэтому психологи, эргономисты, дизайнеры и архитекторы совместно работают над усовершенствованием функциональных и художественных характеристик в данной сфере.

Изучив опыт художников-профессионалов и теоретиков дизайна, можно выделить основные современные направления и сопутствующие им образные

концепции в сфере оформления спального места: «Мир сказочных фантазий и игр», «Дружелюбное пространство», «Трансформер», «Смелый эксперимент».

Материалы, изложенные во второй главе, позволяют сделать следующие заключения:

- весь ассортимент текстильных постельных принадлежностей можно разделить по технологическим и художественно-формальным признакам;
- текстильные принадлежности – неотъемлемая часть интерьерного текстиля, относящаяся к декоративным тканям;
- основополагающими функциями текстильных принадлежностей являются: утилитарно-физиологическая и художественно-образная;
- текстиль постельных принадлежностей как самостоятельно, так и совместно с общим художественным решением интерьера, является носителем социально-психологического, идеологического, философского, нравственного аспектов жизнедеятельности человека;
- современные постельные принадлежности часто проектируются и как часть объемных капсульных коллекций, в которые входят как несколько наименований изделий из тканей, так и столовое белье с не текстильными аксессуарами интерьера (посуда, подсвечники, вазы, корзины для цветов и т.д.);
- в комплекты постельного белья входят как само постельное белье (простыни, пододеяльники, наволочки), так и покрывала, пледы, банные полотенца, декоративные подушки;
- комплекты постельного белья проектируются как из одной ткани, так и из нескольких в виде использования доминирующей – «главной» ткани и нескольких тканей-компаньонов;
- лучшие комплекты постельного белья отшиваются только из тканей с натуральными волокнами (хлопок, лен, конопля, шелк и др.);
- наиболее распространенное постельное белье имеет набивной текстильный рисунок, проектируемый в зависимости от концепции интерьерного пространства;
- по характеру орнаментального мотива рисунки для постельного белья делятся на 12 жанров (исторические, этнические, геометрические, пейзажные, шрифтовые и т.д.), что помогает дизайнерам интерьеров использовать текстиль в зависимости от реализуемой концепции интерьерного пространства;
- ткани для современного постельного белья изготавливаются с учетом 4-ех основных существующих в дизайне «постельного места» стилистических направлений: историзм («реконструкция» исторических стилей), этника, минимализм и эклектика (в виде развития идей постмодернизма);
- анализ интерьерных проектов ведущих современных компаний мира, работающих над образом интерьеров спальни, позволил проанализировать, выявить и описать 3 вида взаимодействия орнамента с изделием и средой:

«подчинение» орнамента форме изделия и среде, «партнерские» равноправные отношения орнамента изделия и среды и доминирование графики орнамента над изделием и средой;

- наиболее плодотворными и перспективными направлениями в реализации образных концепций в сфере создания спального места являются: «Мир сказочных фантазий и игр», «Дружелюбное пространство», «Трансформер», «Смелый эксперимент»;
- постельный текстиль массового производства XX века можно разделить по следующим критериям: возраст и пол потребителя, уровень дохода; кроме того важное значение имеет характер функционального использования спального места.

Третья глава - «Методы дизайна текстильных постельных принадлежностей» излагает две основные группы методов художественного проектирования текстильных композиций для постельного белья: мануальная и компьютерная. Под мануальными методами понимается создание эскизов тканей полностью «от руки», без применения сложных технических средств. Под компьютерными методами – все пути создания эскизов ткани с использованием компьютерных технологий.

В настоящее время эти два пути, работа «от руки» и работа на компьютере, находятся в тесном взаимодействии и взаимовлиянии. Оба метода проектирования развиваются совместно, обогащая друг друга композиционно-творческими и технологическими новациями.

В данной главе рассмотрены конкретные примеры использования мануальных и компьютерных методов (преобладание одного метода над другим) на основе опыта работы отечественных производителей домашнего текстиля. Были проведены беседы с современными художниками, работающими над созданием эскизов для постельного белья, которые были реализованы на базе таких отечественных и зарубежных компаний, как Трехгорная мануфактура, Эльф, Неотек и Тогас. Также рассмотрен опыт самого автора.

При составлении вопросов учитывались три стадии проектирования, которые выделяют как в мануальном, так и в компьютерном методах: подготовительная, эскизная и завершающая. Каждая стадия имеет свою форму графического выражения.

В работе над созданием ткани для постельного белья подготовительная стадия (или поисковая) состоит из подбора материала для работы над эскизом: зарисовки, фотографии, копии, коллажи. В качестве материалов к зарисовкам можно отнести тушь, чернила, акварель, темпера, уголь, соус, пастель и графит (все те же материалы и инструменты, только в виртуальном виде, доступны в

графических редакторах таких, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT и др.).

В эскизной стадии окончательно определяются с выбором темы и мотивом рисунка. Определяется графическая или живописная манера исполнения мотива и фона. Это может быть монохромная двух- или трехтоновая графика, многоцветная графика с использованием различных декоративно-живописных приемов решения.

В завершающей стадии идёт определение композиции рисунка и его колористическое решение.

§ 1 «Метод мануального проектирования» посвящен рассмотрению метода мануального проектирования на основе работы над эскизами для тканей для постельного белья по заказу Трехгорной мануфактуры художника Кузичевой Ирины и Коновалой Ольги. Освещен опыт работы зарубежных художников (Эвелин Жульен - Yves Delorme, Фиона Дуглас - Bluebellgray), использующих метод мануального проектирования.

На Трехгорной мануфактуре сохранился традиционный принцип работы над текстильными рисунками: художник создает непосредственно сам рисунок для ткани (в большинстве случаев используя исключительно мануальный метод проектирования); затем отрисовщик сканирует работу художника и копирует ее в электронном варианте в графическом редакторе Photoshop, вынося каждый цвет на отдельный слой; следующий этап, это работа колориста - создается масса колористических предложений согласно цветовым пантонам той фирмы, на которой будет печататься рисунок; на технических советах выбирают лучшую и наиболее выигрышную для данного рисунка колористику (иногда не одну, а несколько) грядущего сезона. Зачастую колориста отправляют на производство, чтобы проследить процесс работы и проконтролировать качество получаемого рисунка, чтобы снизить риск производственного брака.

В работе рассмотрен метод мануального проектирования художника Кузичевой Ирины на основе 2-ух комплектов постельного белья «Герань с кружевом» и «Маковое поле», которые являются «новым словом» в истории Трехгорной Мануфактуры, благодаря использованию автором современных художественных мотивов и техник с учетом всегда узнаваемой среди остальных фирм традиционной направленности этой компании. А также рассмотрен метод мануального проектирования художника Коновалой Ольги на основе 2-ух комплектов постельного белья «Назани» и «Мозаика», которые также являются новым экспериментом в истории Трехгорной Мануфактуры, благодаря выбранным темам и используемым художественным приемам.

§ 2 «Метод компьютерного проектирования» посвящен рассмотрению метода компьютерного проектирования на основе работы над эскизами для тканей для постельного белья по заказу компаний «Неотек» и «Эльф»

художника Гусаровой Ольги и компании «Тогас» художника Петровой Ольги.

Описан принцип работы художников в современных фирмах, специализирующихся на производстве домашнего текстиля. Рассмотрены задачи, с которыми они сталкиваются согласно новым технологическим требованиям и запросам рынка. Также освещены принципы и методы создания «капсульных» текстильных интерьерных коллекций и аксессуаров.

Всю работу над рисунком, от подбора поискового материала до сдачи его на производство, осуществляет художник. Ответственность за качество готовой ткани лежит также на художнике. В зависимости от сложности предполагаемого рисунка, процесс разработки дизайна может занимать от 1-ого дня до 1-ого месяца. Со временем художник собирает для себя необходимые для работы коллекции фотографий (животные, цветы, пейзажи), библиотеку готовых платных и бесплатных клипартов (орнаменты, фактуры, шрифты), собственные эскизы и наброски, выполненные в разных техниках, в том числе от руки (акварельные и гуашевые наброски, зарисовки мелкими, цветными карандашами, тушью и т.д.). Доработка исходного материала, отрисовка мотивов, наложение фактур, колорирование, разбивка на необходимое количество цветов – все это делается в компьютерных графических программах с помощью графического планшета. Самой популярной является программа Adobe Photoshop, которая позволяет получить все задуманные художественные эффекты, быстро при необходимости откорректировать рисунок и разработать ткани-компаньоны. Художники и дессинаторы также пользуются профессиональным пакетом программ, специально разработанных для создания текстильных рисунков, шаблонов, колористик, рецептур для крашения, виртуального наложения текстильного рисунка на трехмерную модель, от итальянской фирмы «TreePaint Software Srl». В программе Adobe Illustrator работают в основном дизайнеры упаковки, рекламных буклетов и другой полиграфической продукции.

В компьютерном методе проектирования художник по текстилю отрисовывает рисунок так, чтобы его можно было запускать в производство без каких-либо корректировок со стороны других специалистов. Это особенно актуально, когда отечественная компания сотрудничает с китайскими или турецкими производителями текстиля.

Материалы, изложенные в третьей главе, позволяют сделать следующие заключения:

- современные методы художественного проектирования тканей для постельных принадлежностей и формы текстильных принадлежностей представляют собой различные комбинации мануальной и компьютерной проектной деятельности в процессе исполнения подготовительной, эскизной и завершающей стадий;

- мануальное проектирование наиболее эффективно в процессе исполнения подготовительной и эскизной стадий работы, а также для создания специальных эффектов с применением различных художественных техник;
- компьютерное проектирование в настоящее время незаменимо в процессах исполнения завершающей стадии и производится с помощью как стандартных, так и специальных графических компьютерных программ;
- среди приемов и техник текстильной графики постельного белья с использованием компьютерных технологий наиболее распространены: фактурное наполнение мотивов и форм, живописно-графические «компьютерные» эффекты, трансформация мотивов;
- значительную роль в компьютерном проектировании орнаментов начинают играть электронные «банки» рисованных и фотографических мотивов, собираемые в дизайн-бюро в соответствии с творческими «фирменными» пристрастиями дизайнеров;
- компьютерное проектирование существенно облегчает колористический поиск исполняемых орнаментальных композиций;
- компьютерное проектирование незаменимо при дизайнерском поиске возможностей использования текстильных изделий-трансформеров, позволяющих задействовать места для сна и отдыха для иного назначения. Программа для трехмерной визуализации задуманного позволяет быстро и качественно «проигрывать» ситуацию при различных вариантах освещения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволяет сформулировать положения, имеющие существенное значение для понимания генезиса дизайна текстильных постельных принадлежностей и совершенствования методов проектирования современных текстильных принадлежностей.

1. Дизайн текстильных постельных принадлежностей – обширная и быстроразвивающаяся среда художественного проектирования, постоянно впитывающая в себя новые креативные идеи как в плане совершенствования места для сна в интерьере, так и в виде новых образцов текстильных рисунков.

2. Постельные принадлежности имеют длительную историю, уходящую в период создания родовых поселений и создания хижин эпохи неолита. Наиболее ранние и хорошо задокументированные артефакты форм и орнаментов мест сна и отдыха и наличия постельных принадлежностей связаны с жизнью Древнего Египта, бытом Передней Азии и Древней Греции.

3. Понятие «постельное белье», подразумевающее единый комплекс изделий из ткани (простыня, пододеяльник, наволочки) в современном нам

понимании вошло в употребление в Европе с XV века. Существенное влияние на формирование такого комплекса оказал «восточный текстиль».

4. Законодателями мод в постельном текстиле XVI-XVIII вв. были Италия, Франция и Англия.

5. Началом массового внедрения комплектов постельного белья в жизнь человека в развитых странах мира можно считать XIX век – период расцвета текстильных мануфактур, работающих с хлопковым сырьем, и появлением «текстильных домов» по подбору и продаже предметов приданого для невесты.

6. Текстильный орнамент XIX века, начиная со стиля «Бидермайер» с его стремлением к домашнему уюту, имел важное значение для формирования коллекций рисунков для интерьерного текстиля и, в частности, постельного белья.

7. Принципиальную роль в декоре спального места сыграл стиль Ар нуво, определивший новые пути в создании текстильных изделий, с усилением внимания к поискам индивидуальности и творческого начала. Впервые в области спального интерьерного текстиля для спален стали работать крупнейшие дизайн-студии Европы и Америки. Произведения декоративно-прикладного искусства высокого художественного уровня и мастерства, в частности предметы мебели и текстиль, становятся известными и доступными для широких масс покупателей благодаря международным ярмаркам, всемирным выставкам и многочисленной специализированной литературе и прессе.

8. Разнообразие форм и орнаментации постельного белья в XX веке связано с быстрым развитием дизайна интерьеров и появлением дизайнерских фирм со своими уникальными проектными концепциями (фирма FLOU, сотрудничающая с дизайнерами Vico Magistretti, Rodolfo Dordoni, Mario Bellini, компания AUPING, архитектурная мастерская Arch Group и др.)

9. Одной из заметных тенденций в области декора постельного текстиля XX – начала XXI вв. следует считать усиление процессов разграничения социальных и возрастных групп, для которых проектируется постельное белье. Комплекты детского или подросткового постельного белья сегодня значительно отличаются от белья взрослого сегмента. Феноменом XX века является быстрое распространение на постельном белье рисунков, связанных со спортивными пристрастиями и шрифтовой и изобразительной откровенной рекламой фирм-производителей товаров и услуг. Классификация декора постельного белья, проведенная в исследовании показывает дизайнерам пути творческих поисков.

10. Начиная со второй половины XX века, постельное белье оказалось в авангарде творческих экспериментов в сфере текстильного рисунка, так как современные компьютерные технологии стали позволять получать высококачественные безрапортные изображения по всей ширине основных составляющих постельного текстиля, доходящей до двух метров. Огромные

цветы, пейзажи, фото изображения спортсменов и поп-идолов в полный рост потребовали определения границ «художественной документальности» в текстильном рисунке.

11. Анализ использования современных форм проектной работы, проведенный на основе изучения творчества отечественных дизайнеров постельного белья, позволил выявить возможности и особенности применения компьютерных технологий в современной и будущей проектной работе. Они заключаются в гармоничном соединении мануального и компьютерного проектирования на всех этапах творческой работы. Степень такого соединения определяется авторским стилем дизайнера.

Основные материалы диссертации изложены в следующих публикациях:

1. Коновалова О.А. Образные концепции современного спального места / О.А. Коновалова, Н.П. Бесчастнов // Дизайн и технологии. – 2012. – № 32. – С. 6-12.
2. Коновалова О.А. Русские фольклорные традиции в дизайне текстильных интерьерных принадлежностей / О.А. Коновалова, Н.П. Бесчастнов // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2012. – № 6. – С. 114-118.
3. Коновалова О.А. Влияние русского крестьянского искусства на современный интерьерный текстиль / О.А. Коновалова, Н.П. Бесчастнов // Современные технологии и оборудование текстильной промышленности: тезисы докл. научн. конф. Ч. 2. (Москва, 13-14 ноября, 2012). – Москва. – 2012. – С. 119-120.
4. Коновалова О.А. Традиции и основные принципы оформления текстиля в дворцовых и гостиничных интерьерах Франции и Англии XX – начале XXI вв. / О.А. Коновалова, Н.П. Бесчастнов / МГУТУ им. К.Г. Разумовского, Материалы международной научно-технической конференции «Современные проблемы развития текстильной и легкой промышленности», Книга 4. – 2012. – С. 131-134.
5. Коновалова О.А. Использование натуральных волокон в художественном домашнем текстиле / О.А. Коновалова, Н.П. Бесчастнов / МГУДТ, Сборник научных трудов аспирантов. – 2013. – № 19. – С. 241-247.
6. Коновалова О.А. Современные тенденции развития дизайна постельных принадлежностей / О.А. Коновалова, Н.П. Бесчастнов // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности: тезисы докл. научн. конф. Ч. 2. (Москва, 12-13 ноября, 2013). – Москва. – 2013. – С. 257-258.
7. Коновалова О.А. Дизайн современного спального места как единого объемно-пространственного комплекса / О.А. Коновалова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2014. – №4. – С. 170-175.