

Салтанова Ю.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональных дисциплин Московского филиала Высшей школы народных искусств (института)

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ШЁЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

Аннотация. Статья посвящена анализу специфических особенностей украшения шелковых тканей. Подчеркнуто, что внешние качества шёлка влияют на характер его рисунков, определена отличительная черта современной ручной художественной росписи ткани – художественно-стилевая многоликость ее произведений. Описывая исторические особенности декорирования шелковых материй, автор подчеркивает, что художественная роспись ткани учитывает и использует все традиции оформления тканей, а также приемы акварели, пастели, графики, витража и мозаики. Создание рисунка – серьёзная творческая работа, во многом зависящая от таланта художника, его художественной культуры и эрудированности в области искусства и модных тенденций, ассоциативного мышления и воображения, поэтического осмысления предметов и явлений природного мира.

Ключевые слова: Шёлк, роспись ткани, орнамент, композиция, творческий замысел, стилизация, трансформация

Y. Saltanova, Ph.D, Associate Professor of the Chair of Professional Disciplines, Moscow Branch of the Higher School of Folk Arts (Institute)

FEATURES OF THE ARTISTIC DESIGN OF SILK FABRICS

Annotation. The article is devoted to the analysis of the specific features of silk fabrics decoration. It is emphasized that the external qualities of silk affect the nature of his drawings, defined a distinctive feature of modern hand – painted fabric-artistic and stylistic diversity of her works. Describing the historical features of decoration of silk fabrics, the author emphasizes that the artistic painting of fabric takes into account and uses all the traditions of decoration of fabrics, as well as techniques of watercolor, pastels, graphics, stained glass and mosaics. Creating a drawing is a serious creative work, largely dependent on the talent of the artist, his artistic culture and erudition in the field of art and fashion trends, associative thinking and imagination, poetic understanding of objects and phenomena of the natural world.

Keywords: Silk, fabric painting, ornament, composition, creative idea, stylization, transformation

Искусство украшения шёлковых тканей насчитывает многовековую историю. И каждая эпоха, каждая нация обогащали и развивали это искусство. В древности шёлк высоко ценился за свои прекрасные внешние, гигиенические и даже целебные свойства. Натуральный шелк – самая удивительная ткань в истории человечества, изготавливаемая из специфического природного материала – волокон, получаемых из коконов бабочки тутового шелкопряда. История шелка окружена мифами и легендами. Шелк был одним из главных товаров международной торговли. Иногда вокруг него разворачивались главные события мировой истории. Шелк использовали в качестве валюты, дипломатических даров, награды подданным, им выплачивали дань и вознаграждение за службу, его как драгоценность клали в могилу с усопшим. Шёлковые ткани были доступны лишь знатым и богатым сословиям, в Римской империи, например, стоимость шелка в три раза превышала стоимость золота.

Любая ткань отличается только ей присущими особенностями, связанными с сырьевыми, структурными, фактурными, пластическими и эстетическими свойствами, которые непосредственно влияют на её выразительность. В большей степени это можно отнести именно к шёлку. Шелковое волокно отличается удивительной эластичностью и прочностью, которая превышает прочность стали. Это единственное волокно, обладающее природным блеском, придающим ему благородство. Шелк называют «жемчужиной среди тканей».

Внешние качества шёлка влияют на характер его рисунков. Несмотря на различия в способах оформления шёлковых тканей, их рисункам свойственна одна общая черта – большая образно-эмоциональная выразительность. Рисунки для шёлковых тканей особенно поэтичны и эмоциональны. Образность решается своеобразием тематики, обострённой трактовкой, сложной композиционно-ритмической организацией и свободной манерой изображения.

Для получения узоров на ткани использовали способ переплетения окрашенных нитей или нанесения краски кистью или специальным приспособлением – доской (манерой), последний получил название набойки. Эти три способа украшения ткани и формируют основные традиции украшения шёлковых тканей.

Ручная роспись шелковых тканей возникла в нашей стране в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века, не имея прочно сложившихся традиций, это искусство и сегодня постоянно развивается, черпая вдохновение в различных видах искусства, соотносясь с современными тенденциями декорирования тканей. Художественно-стилевая многоликость – отличительная черта современной ручной художественной росписи. Художественная роспись ткани учитывает и использует все традиции оформления тканей, а также приемы акварели, пастели, графики, витража и мозаики.

Художественной росписью оформляют аксессуары (платки, шарфы, палантины), нарядную одежду и интерьеры. Для их художественного оформления используют всё многообразие орнаментики, композиционно-колористических решений, различных способов, приёмов и эффектов ручной росписи ткани. Для изделий с художественной росписью, выполненных автором в единичном экземпляре, в большей степени важны художественные достоинства. При создании произведения в полной мере проявляются художественная фантазия, творческая индивидуальность и вкус художника. Создание рисунка – серьёзная творческая работа, во многом зависящая от таланта художника, его художественной культуры и эрудированности в области искусства и модных тенденций, ассоциативного мышления и воображения, романтического и поэтического осмысления предметов и явлений природного мира. Художник, создавая рисунок для ткани, должен хорошо представлять образ конкретного человека, его предпочтения и вкусы. Однако при этом он должен учитывать и функциональность будущей ткани, рисунок и композиционное построение которой будет наилучшим образом соответствовать назначению изделия.

При разработке композиции той или иной вещи, художник должен нарисовать её в своём воображении, осознать свой творческий замысел, представить ту конкретную вещь и обстановку в которой она будет находиться. Только при таком подходе художник сможет правильно построить общий план композиции, подобрать масштабы, создать верное колористическое решение.

Огромное значение для данной работы приобретает проблема выбора средств, наилучшим образом раскрывающих идею, замысел художника. Анализ и сбор творческого материала – важный этап в создании нового произведения. Зарисовки мотивов с натуры, стилизация и трансформация этих мотивов, зарисовки образцов классического или народного искусства. Такие материалы помогают работе творческого воображения, фантазии и ассоциативному орнаментальному мышлению. Природа и великолепные произведения народного искусства, бесспорно, являются

источником вдохновения для художников, но не слепого копирования и механического повторения отдельных мотивов и образов, а творческого переосмысления их с позиции современного мировосприятия.

Зарисовки с натуры необходимо делать очень подробные, внимательно изучая самые незначительные изменения формы, с одного мотива несколько зарисовок (разные ракурсы, масштабы, повороты). Однако при этом важно следовать правилу выполнения зарисовок: смотреть долго, изучать внимательно, а рисовать быстро. Выполняя зарисовки быстро можно добиться живописной линии: определенной, жесткой, легкой, трепетной.

Стилизация и трансформация зарисованных мотивов достаточно сложный этап для начинающего художника. Мир вокруг нас по своей природе орнаментален и очень важно, чтобы художник росписи ткани мог в наблюдаемом мотиве вычленить самое главное, самое характерное в пластической форме, почувствовать, увидеть и воспринять орнаментальный смысл узоров, угадывать его даже там, где неподготовленный глаз видит лишь гладкую поверхность или хаос. На данном этапе графические средства могут подсказывать или даже определять характер стилизации и трансформации мотивов. При стилизации художник, пользуясь способом художественного обобщения, может изменять ряд характеристик мотива, может свободно варьировать размеры элементов, расстояния между ними, их число, изменять пропорции и даже деформировать сами формы, чтобы добиться большей выразительности, поэтичности, остроты и живости. Этому способствует и активное применение цветопластических выразительных средств. Зарисовки можно выполнять в условном цвете или заранее продуманном колорите (теплом, холодном, сближенном, насыщенном), на сочетании определенных родственных или родственно-контрастных цветов. Добиться большей декоративности возможно используя контрастные пары цветов или использовать цветные фона для зарисовок.

Художник росписи ткани обязан глубоко чувствовать материал и виртуозно владеть технологией мастерства. Каждая техника и различные способы накладывают свой отпечаток на композиционное решение. Стилизация мотивов также подчиняется конкретной технике выполнения. Часто художник росписи ткани выполняет зарисовки с применением анилиновых красителей, воска, соли и мочевины, использует специальные инструменты (батик-штифт), чтобы добиться максимальной имитации техники на бумаге. Однако стоит отметить, что не техника диктует художнику творческий замысел, а фантазия художника подчиняет себе и материал и технику,

ставит их себе на службу, непрерывно совершенствуя и обогащая приемы мастерства. В процессе творческой работы идет эксперимент и материал и техники предлагают множество вариантов решения будущей темы. На данном этапе художник разрешает конфликт между конкретностью идеи и условностью выразительных средств. В результате происходит обобщение природы, стимулируется личностная переработка впечатлений. Проблема переосмысления природных мотивов, перевода их на специфический язык искусства текстиля актуальна в своем непрерывном развитии.

Следующий этап – создание форэскизов будущего изделия. Проще всего обстоят дела с решением композиции плоскостных изделий (платки, шарфы, шали). Это монокомпозиция в конкретной, замкнутой плоскости. Здесь главной проблемой является чувство масштаба, пропорций и колорита. Создавая форэскиз композиции платка, шарфа или шали необходимо в общих чертах показать пластический и ритмический строй рисунка, масштаб орнаментальных мотивов в изделии, заполненность композиции, соотношение площадей мотивов и фона. Первоначальные поиски композиции выполняются в графике, а затем наиболее удачные решаются в цвете. Поиск колорита наиболее сложный, экспериментальный процесс, формирующий единое цвето-пластическое полотно узора. В эскизе предполагается ритмический разброс цветовых пятен, их размеры, локальный цвет, количество колористических тем и их соподчинение, цвет доминанты и т.д. Цвет как наиболее сильное художественно-выразительное средство требует к себе более чуткого, интуитивного и эмоционального подхода. Художник, растворяясь и подчиняясь образу, расцветчивает узор собственными эмоциями.

Композиционное решение расписной ткани для одежды необходимо создавать непосредственно на модели, а изделие для интерьера в предложенных обстоятельствах. Замысел композиции возникает, когда известно назначение ткани и её функции в предметной и архитектурной среде. Анализ ансамбля костюма и колорита материальной среды рождает в сознании художника будущий колорит и формы мотивов его работы. Работа над композицией текстильных изделий начинается с выполнения эскиза интерьера или костюма, в котором обобщенно представлено композиционное решение рисунка, масштабность и его сочетание с формой. При создании форэскизов необходимо помнить, что штучные изделия с ручной росписью всегда являются декоративной доминантой костюма и интерьера. Творческая практика показывает, что сочетаться могут самые разные цвета и их группы, даже те, которые теоретически относятся к негармоничным. Очень многое зависит от сочетающихся

цветовых тонов и их оттенков, от их светлоты, насыщенности, от количественных соотношений и общей цветовой тональности. Колористическое решение должно исходить из назначения вещи, раскрывать художественный образ общего творческого замысла автора.

Заключительный этап создания композиции – построение завершенного рисунка на основе собранного конкретного материала, его стилизации и выбранной композиционной и колористической схемы фэрэскиза. Работа над композицией строится на освоении и применении художественных принципов народного искусства: повышенной декоративности, особой выразительности форм, богатства цветовых отношений, особо сложном орнаментальном решении, тесной связи материала с техникой исполнения.

Но оценить всю красоту созданного произведения возможно только выполнив его в материале. Иногда роспись в материале вносит свои коррективы, целиком подчиняя рисунок технологическим особенностям и нюансам, не всегда предсказуемым. Но в этом и заключается вся прелесть ручной росписи, которую никогда невозможно повторить в точности, а лишь создавать множество новых авторских вариантов.

Список литературы.

1. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Р.А. Гильман. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 159 с., 32 с. ил.: - (Изобразительное искусство).
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: Учебник для вузов / В.Н. Козлов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с., ил.
3. Художественное оформление текстильных изделий / С.А. Малахова, Т.А. Журавлёва, В.Н. Козлов и др. – М.: Легпромиздат, 1988. – 304 с., ил.
4. Роспись тканей: Пособие для художников и мастеров / С.М. Темерин, Н.В.Трифонов, Б.А. Поманский. – Москва: Всесоюзное кооперативное издательство, 1952. – 64 с.: ил.