

Крохалева А.В., заведующий художественно-творческой мастерской росписи ткани ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Krokhaleva A.V., head of the artistic and creative workshop of fabric painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Шапкин В.В., доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshapkin@mail.ru

Shapkin V.V., doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher at the Russian university of traditional art crafts, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshapkin@mail.ru

**Традиционное прикладное искусство в контексте современности:
интеграция художественной росписи ткани и декоративной росписи
Traditional applied art in the context of modernity: integration of fabric
painting and decorative painting**

Аннотация. В статье рассматривается роль интеграции различных видов традиционных художественных промыслов, необходимой не только для сохранения, но и для развития художественного наследия России в эпоху постоянных изменений, происходящих в современном обществе. Представленный материал является результатом анализа семестровых и выпускных квалификационных работ студентов кафедры моделирования и художественного оформления одежды (профиль: Художественная роспись ткани) Российского университета традиционных художественных промыслов и кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства. Обозначены цели интеграции видов традиционного прикладного искусства, особое внимание уделено интеграции художественной росписи ткани и декоративной росписи.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, интеграция, роспись ткани, декоративная роспись.

Abstract. The article examines the role of integrating various types of traditional handicrafts, which is necessary not only for preserving but also for developing Russia's artistic heritage in an era of constant changes occurring in modern society. The presented material is the result of an analysis of semester and final qualification works of students from the Department of Clothing Modeling and Art Decoration (profile: Textile Art Painting) of the Russian University of

Traditional Handicrafts and the Department of Professional Disciplines of the Institute of Traditional Applied Arts. The goals of integrating types of traditional applied art are outlined, with particular attention given to the integration of textile art painting and decorative painting.

Keywords: Traditional applied art, integration, fabric painting, decorative painting.

В эпоху стремительных изменений, когда инновации проникают практически во все сферы жизни, особенно важно сохранять и развивать различные виды традиционного прикладного искусства. В XXI веке меняется его роль, при этом важно понимать, что развитие данного искусства – это не простое возрождение интереса и возврат к тому уровню ремесла, который был в доиндустриальную эпоху, а результат качественных фундаментальных преобразований в процессах производства и потребления, а также в сознании людей в современных экономических условиях.

Ручной труд в наши дни – не совокупность простейших операций, как много лет назад. Необходимо различать примитивное ремесло и традиционные художественные промыслы, которые представляют собой соединение творческой мысли, прикладных навыков, а в последнее время и высоких технологий. Современные художники традиционных художественных промыслов работают на стыке искусства и науки, могут соединять в работе техники, приемы и материалы, а также знания разных областей действительности, т.е. современный технико-экономический уровень развития общества дает художникам те возможности, материалы и инструменты, а также приемы воплощения творческого замысла, которых не было у мастеров прошлого. Сегодня процесс создания произведений традиционного прикладного искусства представляет собой, прежде всего, интеллектуальный труд, для осуществления которого необходимо обладать широким кругозором и глубокими познаниями в разных областях.

Искусство росписи ткани представляет собой обширную область традиционного прикладного искусства, а шарфы, платки, палантины и другие штучные текстильные изделия – один из самых массовых его видов. Это искусство обладает широкими возможностями не только отражать, но и преобразовывать окружающую человека действительность, наполняя ее гармонией [3, с. 7]. Вместе с изделиями из стекла, фарфора, мебелью и другими предметами, формирующими культуру быта, текстиль участвует в преобразовании по законам красоты предметной среды, окружающей человека [4, с. 3].

Современное состояние рынка текстильных изделий отличает широкий выбор ассортимента тканей, как печатных, так и расписанных вручную, а, значит, более трудоемкие и дорогие ткани с ручной росписью должны обладать неоспоримыми конкурентными преимуществами. Наиболее быстрым и мобильным способом повышения качества текстиля является улучшение творческой стороны художественного оформления ткани, т.к. однообразная цветовая гамма, устаревшие, несложные рисунки,

невыразительные композиционные схемы не способствуют привлечению потенциальных покупателей. Решение вопроса продвижения произведений с ручной росписью ткани зависит от таланта и профессиональной подготовленности художника по ткани, понимания им процессов становления художественного стиля и развития моды в художественном оформлении текстильных изделий [2, с. 6].

В то же время отличительной особенностью художественной росписи ткани является отсутствие сложившейся традиции, что приводит к художественно-стилевой многоликости и вариациям художественного уровня создаваемых изделий. Кроме того, роспись ткани отличает многообразие методов и приемов, широкая вариативность использования материалов, технологий и художественных решений. В художественной росписи ткани гораздо более важным, чем в других видах традиционного прикладного искусства, является момент преодоления стереотипов в мышлении обучающегося и развития его творческой индивидуальности, способности находить источник вдохновения в окружающих предметах и переосмысливать, преобразовывать визуальные образы разных видов искусства в элементы рисунка проектируемого изделия.

Именно поэтому такое большое значение приобретает интеграция росписи ткани с другими видами традиционных художественных промыслов.

Интеграция может заключаться в:

- соединении в одном произведении элементов разных видов традиционных художественных промыслов;
- объединении техник, материалов, мотивов и художественных приемов, характерных для разных видов промыслов, что приведет к созданию новых проектов и произведений.

Таким образом, интеграция нескольких видов традиционных художественных промыслов рассматривается не как простое копирование или перенос элементов одного вида промысла в другой, а как синтез чего-то нового, где наследие разных видов промыслов взаимно обогащает и дополняет друг друга.

Выделяются следующие виды интеграции художественной росписи ткани с другими видами традиционных художественных промыслов:

1. Функциональная интеграция – сочетание нескольких видов традиционных художественных промыслов для создания новых функциональных объектов (рис. 1, 2⁴⁷). К этому виду интеграции относится создание мебели (ширма и др.), предметов гардероба и аксессуаров (зонт, веер и др.) или предметов интерьера (светильник, панно и др.), декорированных художественной росписью ткани.

Только благодаря интеграции росписи ткани с художественной резьбой по дереву возможно создание текстильных интерьерных объектов, несущих в себе не только эстетическую функцию, но и утилитарную.

⁴⁷ Рис. 1-12. Фото автора статьи.

2. Интеграция мотивов разных видов традиционного прикладного искусства заключается в переносе мотивов и узоров, характерных для одного традиционного художественного промысла в другой, например, применение узоров вологодского кружева (рис. 3), хохломской росписи (рис. 4, 5) и кубачинского серебра (рис. 6) в художественной росписи ткани для декорирования одежды и аксессуаров. Такой перенос мотива подразумевает его технологическую переработку под технологии росписи ткани, подбор наиболее подходящей техники росписи («холодный батик», «горячий батик» или свободная роспись ткани), выбор художественно-технологических материалов (контуры, фломастеры и маркеры по ткани), а также стилизацию самих элементов выбранного мотива под визуальные особенности выбранной техники росписи ткани (графичность техники «холодный батик», живописность техники «горячий батик»).

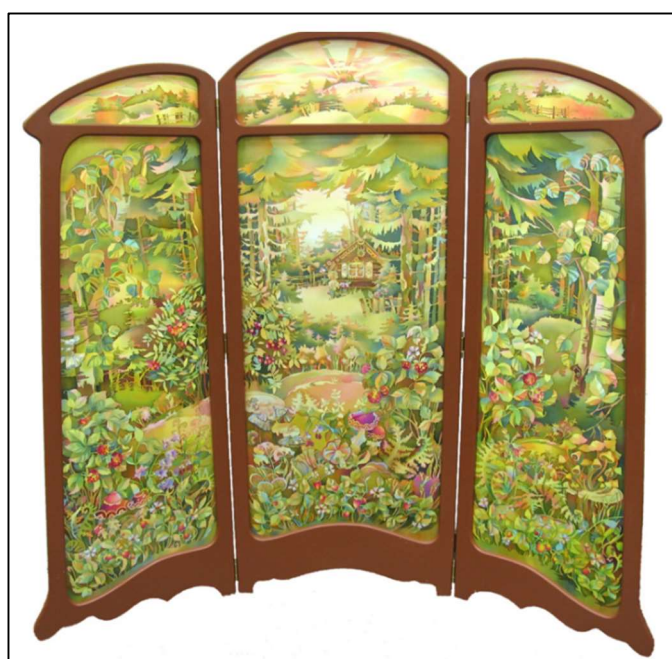

Рис. 1. М.А. Шуварикова. Ширма «Лесная быль». 2006 г. Руководитель: Е.Б. Григоровская

Рис. 2. Е. Чигарина. Ширма и занавески «Московский полдень». 2015 г. Руководитель: Ю.С. Салтанова

3. Художественно-стилистическая интеграция заключается в объединении стилистических приемов, цветовых решений и композиционных особенностей разных видов традиционных художественных промыслов.

- создание произведений с художественной росписью ткани с применением приемов декоративного письма жостовской росписи и росписи по фарфору, а также мозаики и др.;
- адаптация цветовой палитры, характерной для декоративной росписи по металлу и др., к художественной росписи ткани (рис. 7, 8).

Рис. 3. Н. Алексеева. Платок «Ажур»:
 а) платок, выполненный с применением черного фломастера;
 б) фрагмент платка, выполненного с применением красного фломастера.
 Руководитель: Н.Н. Немеренко

Рис. 4. С. Федяева. 2009 г.
 Руководитель: Н.Н. Немеренко

Рис. 5. Д. Виноградова. Выпускная квалификационная работа на тему: «Золото времен». 2012 г.
 Руководитель: Н.Н. Немеренко

Рис. 6. О. Ухналева. Учебная работа.

Проект платка. 2010 г.

Руководитель: Н.Н. Немеренко.

К данному виду интеграции разных видов традиционного прикладного искусства относятся эксперименты с новыми техниками, объединяющими приемы росписи по ткани, дереву, металлу и керамике.

Данный вид интеграции представляет собой неиссякаемый источник вдохновения для художников по ткани, т.к. каждый вид традиционного прикладного искусства несет в себе художественный опыт многих поколений, накопленный в шедеврах искусства, являющихся веками отточенными образцами композиционных схем и гармоничного сочетания цветов произведений традиционного прикладного искусства.

4. Технологическая интеграция – комбинирование различных техник декоративного оформления материалов. К данному виду интеграции разных

Рис. 7, 8. А. Заболотских. Шали из коллекции «Теплые чувства». 2024 г.

Руководитель: А.В. Крохалева

Богатый материал для создания проектов композиции изделий с художественной росписью ткани дает возможность обращения к другим видам традиционного прикладного искусства, т.к. многие технологические приемы этих видов искусства могут быть адаптированы под техники росписи ткани. Например, техника полутеневого мазка, применяемая при росписи семикаракорской керамики, может использоваться для создания изделий в технике «свободная роспись» по загустке. На рисунке 9 показан итоговый эскиз сувенирного платка.

Рис. 9. О.П. Кунаховец. Художественно-графический проект росписи сувенирного платка. 2025 г.

5. Концептуальная интеграция – создание объектов, в которых художественная роспись ткани и другие виды традиционного прикладного искусства играют равноправную роль при создании масштабных объектов. К данному виду интеграции видов традиционных художественных промыслов относится разработка серий изделий, объединенных общей темой, стилем и техникой исполнения, независимо от материала. В этом случае интеграция применяется для передачи определенных идей и смыслов, отражающих современные социальные, экологические и культурные проблемы.

Цели интеграции видов традиционных художественных

промыслов:

- возрождение и популяризация традиционных художественных промыслов за счет привлечения внимания к традиционным техникам и материалам. Сотрудничество художников разных направлений позволит сохранять и развивать различные виды традиционного прикладного искусства, объединяя усилия для создания новых шедевров. Интеграция может вдохнуть новую жизнь в угасающие виды традиционных художественных промыслов, предоставляя им новые области применения;

- создание инновационных художественных решений и обогащение художественного языка, позволяющее художникам экспериментировать, разрабатывать новые стили и направления в традиционном прикладном искусстве, что будет способствовать визуальному обогащению произведений с художественной росписью ткани, позволит создать более сложные, интересные и визуально насыщенные произведения, приведет к обогащению тематики и сюжетов. Слияние различных видов росписи открывает новые возможности для экспериментов с цветом и композицией;

- расширение сферы применения, ассортимента и повышение конкурентоспособности произведений традиционных художественных промыслов, сочетающих в себе уникальные особенности разных промыслов. Интеграция позволяет использовать произведения с росписью ткани и декоративной росписью в новых областях, таких как интерьерный дизайн, современная мода, арт-объекты и инсталляции;

- сохранение и развитие культурного наследия, актуализация традиций. Интеграция позволяет объединять традиционные техники и мотивы с современными тенденциями, что делает произведения традиционного прикладного искусства более востребованными и привлекательными для новых поколений;

- повышение конкурентоспособности и привлечение новой аудитории. Уникальные произведения, сочетающие разные виды промыслов, привлекают внимание как любителей традиционного искусства, так и ценителей современного дизайна;

- объединение регионов и народов. Интеграция способствует обмену культурным опытом между различными регионами и народами, объединяя уникальные традиции в единое целое.

Интеграция видов традиционных художественных промыслов – это сложный и многогранный процесс, требующий от художника глубокого знания традиций, творческого подхода и умения находить гармоничные сочетания между различными техниками и стилями, бережно сохраняя при этом традиции каждого вида традиционного прикладного искусства. Знакомство художников по ткани с другими видами искусства дает импульс к творчеству – созданию на тканях узоров, в которых увиденные новые орнаменты, проходя через призму индивидуального художественного восприятия, приобретают наряду с традиционными формами выполнения оригинальный вид [1, с. 7].

Интеграция художественной росписи ткани и декоративной росписи представляет собой перспективное направление развития традиционного прикладного искусства. Она позволяет сохранить и обогатить культурное наследие, расширить творческие возможности художников, а также создать востребованные и конкурентоспособные изделия, отражающие современные эстетические и социальные тенденции. Это приобретает большое значение в силу способности текстильных изделий не только отображать, но и преобразовывать по законам красоты окружающую человека действительность, т.к. традиционному прикладному искусству свойственно удовлетворять эстетические потребности людей, оказывать огромное эмоциональное и воспитательное воздействие на ум и чувства человека [5, с. 7].

Литература

1. Арсеньева Е.В. Старинные узорные ткани России XVI – начала XX века (Из фондов Государственного Исторического музея). – Москва : [Государственный Русский музей], 1997. – 160 с. : ил.
2. Береснева В. Я. Вопросы орнаментации ткани / В. Я. Береснева, Н. В. Романова. – Москва : Легкая индустрия, 1977. – 192 с.
3. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий : учебник для вузов по специальности «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и легкой промышленности» / В. Н. Козлов. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 262 с. : ил.
4. Малахова С. А. Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах : учебник для средних специальных учебных заведений. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 206 с. : ил.

5. Художественное оформление текстильных изделий / С. А. Малахова, Т. А. Журавлева, В. Н. Козлов [и др.]. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 304 с. : ил. – ISBN 5-7088-0037-2.

Reference

1. Arsen`eva E. V. Starinny`e uzorny`e tkani Rossii XVI – nachala XX veka (Iz fondov Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya). – Moskva : [Gosudarstvenny`j Russkij muzej], 1997. – 160 s. : il.

2. Beresneva V. Ya. Voprosy` ornamentacii tkani / V. Ya. Beresneva, N. V. Romanova. – Moskva : Legkaya industriya, 1977. – 192 s.

3. Kozlov V. N. Osnovy` xudozhestvennogo oformleniya tekstil`ny`x izdelij : uchebnik dlya vuzov po special`nosti «Xudozhestvennoe oformlenie i modelirovanie izdelij tekstil`noj i legkoj promy`shlennosti» / V. N. Kozlov. – Moskva : Legkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1981. – 262 s. : il.

4. Malaxova S. A. Special`naya kompoziciya pechatnogo risunka na tekstil`ny`x materialax : uchebnik dlya srednix special`ny`x uchebny`x zavedenij. – Moskva : Legkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1984. – 206 s. : il.

5. Xudozhestvennoe oformlenie tekstil`ny`x izdelij / S. A. Malaxova, T. A. Zhuravleva, V. N. Kozlov [i dr.]. – Moskva : Legpromby`tizdat, 1988. – 304 s. : il. – ISBN 5-7088-0037-2.