

Чумаченко М.П.

Этнодизайн и методы его проектирования в современных текстильных изделиях

*Чумаченко Марина Петровна, старший преподаватель кафедры ДТО
Харьковская государственная академия дизайна и искусств, г. Харьков, Украина*

Аннотация. Современное развитие художественного и дизайнерского творчества, дает неограниченные возможности развития стилистических направлений. Одним из широко используемых направлений в практической деятельности стало этническое. В данной статье рассмотрены методы проектирования в текстильном дизайне с этническими стилиобразующими.

Ключевые слова: текстиль, дизайн, методы, этнодизайн, проектирование

Введение. Современные научные разработки в области текстильного дизайна с этническими стилиобразующими рассматривают и предлагают большое количество методов проектирования. В дизайнерском творчестве последние “представляют собой совокупность приемов, способов целесообразных действий, направленных на упорядочение проектного процесса”. [1, с. 473] Существует несколько направлений проектной деятельности, основанной на использовании этнических стилиобразующих в создании текстиля. К первому направлению можно отнести аматорское искусство, где мастера, опираясь на собственный опыт, создают текстильные изделия (полотенца, ковры, скатерти и т.д.). Во втором направлении авторы, народные мастера, более профессионально занимаются творческой деятельностью. Третье направление представлено художниками-профессионалами, которые имея специальное образование, используют народное искусство, как источник вдохновения. И четвертое – представлено дизайнерами, выпускающими товары широкого направления на производстве; в производственной деятельности имея дело с художественными и технологическими видами работ, выполняемыми в народных украинских традициях. Каждое из направлений имеет свои методы, средства и инструментальный в создании текстильных изделий с этническими стилиобразующими.

Анализ последних исследований и публикаций. Современные дизайнеры в своём творчестве часто обращаются к многовековому наследию народного искусства, глубоко и полно изучая предметы ремесленного производства, технологии их изготовления и отделки. Большой вклад в научную и художественную культуру внесён такими специалистами, как О. Никорак (2004), Т. Кара-Васильева (1983, 2002, 2005), Е. Антонович (1992), Р. Захарчук-Чугай (1986, 1988), М. Станкевич (1992), А. Жук (1985), С. Китова (2003), С. Нечипоренко (2005), и др. Авторами доказывается, что народное искусство, основанное на ручном труде, представляет собой явление в художественной культуре, способное оказать влияние на дальнейшее развитие текстильного дизайна. Глобализационные процессы представляются необратимыми. В.Я. Даниленко в статье “Украинский дизайн сквозь призму крестьянской и урбанистической культуры” доказывает, что “неуверенной тенденцией являются попытки некоторых дизайнеров находить проявления национальной идентичности в дизайнерских произведениях”, что “демонстрирует на сегодня неудовлетворительный профессиональный уровень дизайнерского воплощения. Она (национальная идентичность) сво-

дится в основном к поверхностному наложению форм крестьянского народного искусства и связанных с ним образов на новые урбанистические объекты с помощью новейших технологий. Такие примеры дают нам образцы графического дизайна, уличной рекламы, интерьерного дизайна. Они указывают современному украинскому дизайну не совсем верный путь. <...> Украинский дизайн, который претендует на достижение обновленной национальной идентичности, должен базироваться на урбанистической культуре украинского” [2, с. 48]. В условиях растущей глобализации язык дизайна становится универсальным, коммуникативным и экспрессивным, а народное искусство – источником вдохновения дизайнеров и полноправным составляющим визуальной культуры современности. Дизайн наших дней использует самые разнообразные мотивы, не ограничивает себя никакими стилистическими рамками, экспериментирует с материалами и технологиями, получая широкие выразительные возможности.

Основная часть. На современном этапе можно наблюдать несколько направлений развития методов проектирования тканей – “цитирование”, “копирование”, “имитация”, “интерпретация”, “стилизация” и “ассоциация”. Четкое следование традициям текстильного дизайна наблюдается в деятельности мастеров аматоров.

В их творческой деятельности прослеживается использование методов “цитирования” или “копирования”. Эти методы требуют от автора строгого следования традициям. Современные текстильные изделия, выполненные народными мастерами, становятся образцами народного творчества, ибо они сохраняют художественно-композиционные, символические и технологические традиции, которыми пользовались наши предки. В такой манере работает известная мастерица Харьковщины Р. Кушнаренко. Ее изделия выставлялись на всесоюзных и республиканских выставках, в стране и за рубежом. Славится Слобожанщина вышивальщицами, ткачихами и ковровщицами С. Гутник, И. Найденовой, А. Довбней, А. Яценко, В. Судаковой и М. Стеценко. (Рис. 1)

Выполнение текстиля методами “цитирования” или “копирования” осуществляется из натуральных пряжи, нитей, тканей. Эти методы позволяют создавать текстиль, сохраняя все природные качества изделий. Метод “копирования” становится необходимым в образовании и подготовке студентов специализации текстильный дизайн, который предполагает изучение художественно-композиционных средств, технологических особенностей и декоративных техник. “Луч-

шие произведения народного искусства поражают простотой и лаконичностью, служат великолепными образцами использования обычных, повсеместно распространенных материалов”, становится “поистине увлекательными и приносящими большое удовлетворение в дальнейшей творческой работе, фундаментом которой становится традиционное национальное искусство”. [3, с. 3]

В современной творческой деятельности художникам, дизайнерам по текстилю приходится сталкиваться с методом “имитации” текстильных изделий, т.е. изготовлением изделий, воссозданных по аутентичным художественно-композиционным решениям, но

которые подражают народным изделиям по технологии изготовления из материалов не характерных для народного ремесла и воспроизводятся имитационными средствами, которые можно назвать подделкой. Этот метод более используется для обустройства музейных экспозиций и в сценографии. К этому методу обращаются художники и дизайнеры, когда, например, не хватает до полного перечня вещей ассортиментной группы, какого-то элемента или нужно создать иллюзию среды. Тогда изготавливается изделие, соответствующее композиционным, художественным или технологическим средствам народного текстиля, но выполненное из нетрадиционных материалов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

В таком случае дизайнеры применяют сходные по качеству нити и ткани. Так в краеведческом музее г. Чугуева в этнографическом отделе экспонируются ремизные ткани, выполненные на современном ткацком оборудовании, имитирующие народные текстильные изделия, (Рис. 2) художественное решение которых, воссоздает поперечно-полосатые композиции и теневые переплетения, характерные для народных изделий Слобожанщины. На белом фоне ткани метрически располагаются красно-черные полосы. За счет черной нити основы и комбинированных переплетений образован ромбический ткацкий орнамент. Современные изделия напоминают ткани домашнего изготовления, еще и за счет шивки двух полотен, как это делали старые мастера.

“Интерпретация” – творческое исполнение художественного произведения, основанное на самостоятельном толковании его исполнителем. Это творческий метод проектирования текстильного изделия, требующий от художника не только знания народного искусства, но и изысканный вкус. Эта методика создания изделий из текстиля может быть полезной при обустройстве тематических отделов краеведческих музеев, школьных классов, посвященных истории края, учебных мастерских по подготовке специалистов в области текстиля, в современной сценографии.

Выявление примененных текстильных технологий, материалов и художественных средств создания изде-

лий необходимо для проведения научной реставрации и реконструкции музейных экспонатов.

Метод проектирования “стилизация” дает возможность отобразить в текстильном изделии народные, традиционные черты, а также продемонстрировать способы изготовления изделий по традиционным техникам, таким как ковроткачество, вышивка, ткачество, вязание, плетение и т.д.

В своей творческой работе О. Лазурко “Река жизни” (Рис. 3) провела исследовательскую работу по изучению технологии изготовления коцев. Коцы – вид ковровых изделий, характерных для Слобожанщины. Автором было установлено, что образование их структуры создавалось, в основном, из конопляных нитей основы и двух систем шерстяных нитей утка: первая из которых образует ворсовую фактуру изделия, а вторая прижимает ворсовые узлы и составляет до семи грунтовых прокидок утка. Была установлена и длина ворса, которая колебалась от 5 до 14 см длины. Рисунки с геометрическим орнаментом позволяли использовать более длинный ворс, усложненный рисунок требовал меньшей его длины. В отличие от коцев западной Украины, слобожанские изделия приобретали желаемую цветовую палитру благодаря применению окрашенной пряжи. Автором были воспроизведены и художественно-композиционные особенности ковров данного региона. За основу был взят цветочный растительный орнамент, который удачно

стилизовался под народный аутентичный. Ковровые техники сочетались с техникой изготовления коцев. Рисунок центральной части триптиха напоминал изображение символа – оберега “Древо жизни” с симметричным расположением птиц. Орнамент образован плоскостными декоративными пятнами цветов и веток на серебристо-зеленом фоне. Боковые части композиционно окаймляют центральную и выступают ее продолжением. Технику изготовления коцев автор использовала и при выполнении боковых частей триптиха. Данная работа не является точным копированием ковров Слободской Украины, а воссоздана с учетом их композиционных и технологических средств, с использованием творческого метода – “стилизации”.

Метод “ассоциации” дает неограниченные возможности для дизайнеров текстиля в художественно-композиционных поисках, в технологиях выполнения и использовании различных материалов. “Это самый творческий метод, который требует переосмысления всего проработанного материала и создание современного произведения, более эмоционального, яркого и образного с очень тонким чувством первоосновы”. [4, с. 50]

В работах творческого тандема М. Осадчей и А. Павлюкевич-Чернецкой прослеживается обращение к историческому наследию, традиции и инновациям текстильного дизайна. Простор для творческого воплощения на сегодня стал шире, как и в технике исполнения, так и в применении материалов. (Рис. 4) Украинская картинка оживает в руках художников, выполненная в традиционной восточной технике батик.

Примером использования метода ассоциации может быть творчество О. Шумилюной, которая в нетрадиционной для слободского региона технике квилт создает по этническим мотивам интересные текстильные работы. (Рис. 5) Автор, используя сюжет украинских картинок, которыми украшали крестьяне свои

жилища, выполняет в лоскутной технике оригинальные произведения, текстильная палитра которых расширяется за счет использования цветных лент и вышивки, а также введения фрагментов старинных вышивок, в создаваемое ею изделие.

Современное производство текстиля на Слобожанщине испытало и испытывает много преобразований. Еще с конца XIX века Харьков был ведущим центром текстильной промышленности. В советский период своего существования он становится одним из лидеров легкой промышленности в Украине.

Ткани фабрик Харьковщины славились и за рубежом (Рис. 6). Текстиль создавался по существующим в народном искусстве техникам переплетений, и по новым технологиям, улучшались художественно-эстетические качества тканей и изделий. Прогресс развития текстильной промышленности на Харьковщине зависит от механизации, автоматизации, а в последнее время и компьютеризации всех процессов изготовления. Не остается в стороне и дизайнер по проектированию рисунков. Специальные компьютерные программы позволяют создавать много вариантов комбинаторик графических и колористических. Многие из них прибегают к методам “стилизации” и “ассоциации” при проектировании текстильных изделий.

Выводы. Рассмотренные и предложенные перспективные методы проектирования дизайна текстиля по народным мотивам предусматривают постепенное и тщательное переосмысление первоисточников с целью сохранения их эмоционально-информативных, художественно-композиционных и технологических признаков. Они могут оказаться плодотворными в деятельности дизайнеров, поскольку роль национальной составляющей, совершенствования методов проектирования, трансформации и стилизации обуславливает уровень культурного развития текстильного дизайна в условиях глобализационных процессов.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг.ред. д-ра філол.наук, проф. В.В. Дубчинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 1008 с.
Suchasniy tлумачniy slovnik ukrainskoy movi: 65 000 sliv/ Za zag. red. D-ra filol.nauk, prof. V.V. Dubchinskogo [Modern Ukrainian Explanatory Dictionary] – H.: VD “SHKOLA”, 2006. – 1008 s.
2. Даниленко В.Я. Український дизайн крізь призму селянської та урбаністичної культури українців. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Х., 2004. – №8. – С. 47 – 56.
Danilenko V.J. Ukrainkiy dezayn kriz prizmu seliynskoy ta urbanistichnoy kulturi ukrainiv [Ukrainian Design in the Light of the Peasant and Urban Culture of Ukrainian People] // Visnik Harkivskoy derjavnoy akademiy dezaynu i mistectv. – H., 2004. – S. 47-56.
3. Барадулин В.А., Танкус О.В. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей. Практическое пособие для руководителей школьных кружков. – М.: Просвещение, 1978. – 255 с. с ил.
Baradulin V.A., Tankus O.V. Osnovi hudojestvennogo remesla. Vishivka. Krujevo. Hudojestvennoe tkachestvo. Ruchnoe kovrodellie. Hudojestvennaya rospis tkaney. Prakticheskoe posobie dlya rukovoditeley shkolnih krujkov [Basis of the Art Craft. Embroidery. Lace. Artistic Weaving. Handmade Carpet Weaving. Textile Painting. Practical Textbook for School Study Groups Teachers.] – M.: Prosveshenie, 1978. – 255s. s il.
4. Тканко З., Коровицький О. Моделювання костюма в Україні XX століття: Навчальний посібник. – Львів:Брати Сиротські і К, 2000. – 96с.:іл.126
Tkanko Z., Korovickij O. Modelyuvannay kostyuma v Ukraini XX stolittay: Navchalniy posibnik [Costume Designing in Ukraine in XX century: Textbook] – Lviv: Brati Sirtsiki & C, 2000. – 96 s.: il. 126
5. Архітектура. Короткий словник-довідник. /За загальною редакцією А. П. Мардера. – К.: Будівельник, 1995. – 334 с.
Arhitektura. Korotkiy slovnik-dovidnik. [Arhitektura. Short Reference Dictionary] / Za zag. red. A.P. Mardera. – K.: Budivelnik, 1995. – 334 s.

M. Chumachenko Ethnic design and its methods in modern textiles production

Abstract. The achievements of modern artistic creativity and design provides unlimited possibilities for the development of stylistic ways. One of the widely used in practice stylistic ways is ethnic one. This article describes the ethnic-based methods in textile design.

Keywords. Textile, design, methods, ethnic design