

Цветовой контраст в дизайне текстиля

Б.П. Торебаев^{1а}, Д.С. Болысбаев^{1б}, Х.А. Алимова²

¹Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан

¹Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Республика Казахстан

E-mail: ^аb.torebaev@mail.ru; ^бdaulet.bolysbaev.74@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию цветового контраста, его определению и выражению тонового контраста, а также цветовой сочетаемости в дизайне текстиля и одежды. Авторы анализируют связи дизайна текстиля и одежды с цветоведением, колористического строя композиции и взаимного влияния цветов, необходимости цветового контраста в достижении выразительности в композиции, и, в конечном счете, гармонии. А также способности контрастирующих цветов, вызывающих целую цепь новых ощущений и создании ощущения пространств в супрематических композициях текстильного рисунка Советской России, ткани с геометрических рисунков 20-х годов прошлого столетия, неординарного вида черного цвета и его неограниченной сочетаемости с другими цветами и т. д.

Ключевые слова: две противоположности – инь и янь, супрематическая композиция, принцип «негатива», авровые ткани, черный totallook.

Color Contrast in Textile Design

B. Tarbayev^{1а}, D. Bolysbayev^{2б}, H. Alimova

¹South Kazakhstan state University. M. Auezov, Republic of Kazakhstan

²Tashkent Institute of textile and light industry, Republic of Kazakhstan

E-mail: ^аb.torebaev@mail.ru; ^бdaulet.bolysbaev.74@mail.ru

Annotation. The article is devoted to the description of color contrast, its definition and expression of tone contrast, as well as color compatibility in the design of textiles and clothing. The authors analyze the relationship of textile and clothing design with color studies, the coloristic structure of the composition and the mutual influence of colors, the need for color contrast in achieving expressiveness in the composition, and, ultimately, harmony. As well as the ability of contrasting colors, causing a whole chain of new sensations and creating a sense of space in the Suprematist compositions of textile pattern of Soviet Russia, fabric with geometric patterns of the 20s of last century, extraordinary appearance and unlimited compatibility of black with other colors, etc.

Key words: two opposites-Yin and Yang, suprematic composition, principle of "negativity", carpet fabrics, black total look.

Контраст (от франц. *contraste* – противоположность) различие форм, размеров, фактур, цветов и т. д. Формы, построенные на контрастах, в композиции всегда выразительны. При оценке сочетаемых цветов в процессе творческой работы очень важным является именно эмоциональная выразительность контраста. Поэтому он присутствовал в искусстве всех эпох.

Контрасту в самой общей форме можно определить, как противопоставление предметов или явлений, резко отличающихся друг от друга по тем или иным качествам или свойствам. Но при таком определении в стороне остается сущность контраста, и отмечаются лишь его внешние условия. А суть контраста, очевидно, можно видеть в том, что резко противоположные по каким-либо параметрам предметы или явления вместе вызывают в нас качественно новые ощущения и чувства, которые не

могут быть вызваны при восприятии их по отдельности.

Контраст является необходимым условием не только для достижения выразительности композиции, но и, в конечном счете, гармонии. Еще в Древней Греции философ Гераклит говорил, что гармония должна создаваться через контраст: «Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все через распрю создается». По древнегреческой мифологии Гармония – дочь бога войны Ареса и богини любви и красоты Афродиты; это означает, что в ней слиты противоположные и враждующие начала. Поэтому гармония как непрременный спутник красоты подразумевает использование контраста как одного из средств ее достижения.

По мнению известного китайского философа Лаоцзы вселенная зарождалась следующим образом:

сначала возникли две противоположности – инь и янь. Они были взаимосвязаны. Вообще философы поднебесной фактически с самого начала дали понять, что все противоположности не только части взаимосвязанные, но и части взаимодействующие, взаимопереходящие. Подтверждение этому вокруг было предостаточно: белая зима сменялась зеленой весной, зеленый цвет яблок сменялся красным, темная ночь сменялась светлым днем и т. п. Компоненты символа инь и янь заключены в замкнутый круг, что означает бесконечность всего сущего на Земле. Равное деление круга на две половинки, окрашенные в противоположные цвета (белый и черный), подчеркивает равнозначности инь и янь, их контрастности. Противоположность, придавая особую напряженность светлого и темного, то есть тоновый контраст выражает четкость, ясность.

Таким образом, в окружающем нас мире контрасты встречаются везде и повсюду. Столкновение с ними усиливает наше восприятие, делает еще ярче и интереснее, взаимодействие контрастных элементов не только взаимно усиливает и обостряет их противоположные качества, но и смягчает либо сглаживает взаимодействие родственных элементов. Например, светлое мы воспринимаем еще светлее в сравнении с темным, а теплое – еще теплее в сравнении с холодным, так же и сложного с простым и т. д.

Дизайн текстиля нельзя рассматривать вне связи с цветоведением. Более того теория цветовой композиции требует детального рассмотрения. Анализируя колористический строй композиции и взаимное влияние цветов, мы сталкиваемся с интересным явлением, так называемый в цветоведческой литературе цветовой контраст, отличающийся особой эмоциональностью. Цветовые контрасты возникают между двумя цветами в том случае, когда они расположены рядом и один на фоне другого. Для контраста важно одновременно два фактора – цвет и тон [1. с. 300]. Если применительно к композиции, на первый взгляд очень простое понятие – «контраст» означает всякое противопоставление двух свойств, то цветовой контраст – это кажущееся изменение цвета по светлоте (световой или ахроматический контраст, который находится между темными по тону цветами и светлыми) или цветовому тону (хроматический контраст, который находится между холодными оттенками цветов и теплыми) в зависимости от окружения. Таким образом, хроматический контраст – это кажущееся изменение по цветовому тону и насыщенности цвета.

Цветовой контраст – это один из приемов, методов достижения выразительности композиции, заключающихся в противопоставлении одного цвета другому. В композициях текстильного рисунка цветовой контраст должен быть подчинен принципам построения структуры; согласовываясь с другими изобразительными приемами и средствами, он должен выражать, раскрывать замысел настроения, облегчать его прочтение. Кажущееся изменение по

цветовому тону и насыщенности цвета называется хроматическим контрастом.

Контрастная сочетаемость – это соединение двух контрастных цветов, например, хроматических: синего и желтого, красного и зеленого или ахроматических: белого и черного. Самое популярное и элементарное сопоставление белого и черного может сопровождаться ощущением некоторого шока вследствие внезапного перехода от белизны к черноте, кажущимся изменением масштабов и светлоты, возникновением пространственного эффекта и т. п. Таким образом, контрастирующие цвета способны вызывать целую цепь новых ощущений.

Выразительность же и богатство общего колорита текстильного орнамента, прежде всего, зависят от хроматического контрастирования цветов (цветовых тонов). Для достижения этой цели в отдельных орнаментальных мотивах локальный цвет следует, как бы разложить на составные части, на оттенки, контрастирующие между собой. Взаимодействие таких оттенков локального цвета придает последнему цвету не только насыщенность, но и звучную живописность.

Контрасты бывают по оттенку (один цвет холоднее – другой теплее), а также по тону (один цвет светлее – другой темнее), но без правильного цветового контраста по пропорциям создание гармоничного пространства невозможно. Поэтому для достижения гармонии и эмоциональной выразительности в композиции необходим цветовой контраст в пропорциях.

Колорит текстильного орнамента можно выразить противопоставлением теплого и холодного или красноватого и зеленоватого оттенков цветов (например, простой зеленый цвет может состоять из холодного и теплого, желтоватого и синеватого оттенков). Это доказывают национальные костюмы народов Африки и южных стран Азии, которые изобилуют неожиданными сочетаниями таких цветов, как зеленого с розовым, фиолетового с зеленым. Если на зеленом фоне желтый цвет становится слегка оранжевым, то в окружении зеленого цвета красный цвет кажется более ярким. Это является основой взаимодействия цветов в искусстве вообще и в текстильном орнаменте в частности.

В XX веке Поль Пуаре под влиянием стиля модерн заменил вялые сочетания блекло-розового цвета, с нежно-сиреневыми смелыми цветовыми контрастами лиловых, желтых, оранжевых, зеленых цветов.

Традиционно принято в белые комплекты вводить кроме красного и синие цвета. Чистоту и свежесть белого оттеняют небольшие вкрапления другого цвета – как правило, черного, темно-синего, коричневого. Достаточно двух-трех небольших пятен или аккуратно прочерченных линий. Розового цвета легко сочетать не только белым и красным, но и также с серым, зеленым, синим. «Сочетать можно и три, и пять цветов», заявила на семинаре «Занимательная колористика» казахстанский

дизайнер-стилист Галия Медеу, – «но нужно знать некоторые правила. Так, необходимо учитывать пропорции, насыщенность каждого цвета, отсутствие и наличие принтов.

Примечательно, что субъективные представления о контрасте бывают весьма обманчивыми. Черно-белое сочетание всегда обращало на себя больше внимание. Это благодаря их максимальному контрасту? Многим кажется, что самый резкий контраст существует именно между ними. Это не так, в ряду цветов, находящихся в контрастных отношениях, пара белый и черный цвет занимает далеко не первое место. Вот этот ряд: 1 – желтый и черный цвета, 2 – зеленый и белый, 3 – красный и белый, 4 – синий и белый, а черный и белый цвета занимают 5 – место.

В эпоху барокко восхваляется превосходство цвета. Контраст не только золота, но и черно-белого считались величественными и торжественными. Не потому ли именно он выражает четкость, ясность: «черным по белому» (совершенно четко, ясно, недвусмысленно, определено). Вечная классика, не увядающая и не уходящая со сцены никогда: белый и черный цвет не только по отдельности, но и в сочетании воспринимаются ярко, так как они контрастны к фону. Например, сочетание черного и белого выглядят благородно и выигрышно по сравнению с белым или черным totallook. Смешение этих цветов создает чистые цветовые тона. Оно делает более ярким, запоминающим костюмный ансамбль.

Черный цвет – творческий. Он присутствует во всех колористических группах, придавая им сложность, благородство и индивидуальную неповторимость. Цвет благородства и изящества – черный, усиливая и свое, и эстетическое качество соседа, прекрасно сочетается с любыми другими цветами. Он собирает композицию, делает возможным сосуществование даже дисгармоничных цветов при их контурной обводке этим цветом. Противоположные цвета сочетаются хорошо, например, в сочетании черным сильнее звучат контрастные цвета, но одной насыщенности, сильный черный противопоставлен с другими темными оттенками, но хорош с красным, оранжевым, коралловым, а просто идеален с белым», так как благодаря контрастности к фону, черный и белый цвета воспринимаются ярко. Таким образом, черному можно подобрать цвет, какой вы хотите, даже резко противоположный, поэтому его так любят не только мастера изобразительного искусства, но и дизайнеры одежды. Не только неординарный вид, но и неограниченная сочетаемость черного цвета сделал популярным в их среде.

Слово «меланж» по-французски означает «смесь». Меланжем называют способ совмещения и переплетения разноцветных нитей таким образом, что получается равномерно пестрая ткань, которая на расстоянии смотрится как однотонная. Один из способов получения подобной ткани – окрашивание половины партии природного белого цвета. Далее

необходимо осуществить меланжирование черных и белых волокон, после чего получить меланжевую пряжу. Издали эта пряжа будет казаться серой; кроме того, и у ткани будет особый меланжевый вид, который нельзя допустить, чтобы волокна одинаковой окраски скапливались отдельными сгустками. Меланжевую ткань, сплетенную из белых и черных нитей и дающую в результате серый цвет, специалисты называют «соль с черным перцем».

В основе первых текстильных эскизов 1919 года в Советской России была супрематическая композиция. Стилевым модулем течений супрематизма является геометрическая форма и плоскость иллюзорного или реального пространства в различных художественных интерпретациях. Цветовой контраст, вместе со светотенью и линейной перспективой способствует созданию ощущения пространственной глубины. Пространство возникает за счет контрастов размеров, наклонов и поворотов, перекрывающих друг друга форм. Контрасты в супрематических работах включают противопоставление статичных и повернутых фигур, черных и цветных плоскостей, вертикалей и горизонталей, размеров. Степени удаленности от зрителя, прямоугольных и остроугольных конфигураций. В картинах и проектах Малевича всегда существует развернутая система композиционных контрастов. Эти контрасты и придают композиции динамику.

Таким образом, участвуя в образовании свойства декоративности, цветовой контраст могут активизировать форму. Например, среди узбекских авровых тканей по своим эстетическим качествам выделяются черно-белые хан-атласы, так называемые в народе «кора корга» – черный ворон. Его контрастное колористическое оформление можно без преувеличения назвать классикой в дизайне этих прекрасных текстильных полотен с геометрическими узорами. Непревзойденное единство орнамента и колорита в них всегда оценивалось по достоинству: каждая женщина-узбечка независимо от своего возраста имела в своем гардеробе хотя бы одно платье, сшитое из подобной традиционной ткани – хан-атласа [2, с. 246].

Ярким примером решений композиций, построенных на контрасте форм, могут служить ткани с геометрическим рисунком (так называемые беспредметные) начала 20-х годов прошлого столетия. Стремясь получить «пролетарские» ткани, советские художники текстильного рисунка комбинировали геометрические формы. Таким образом, им удалось создать ткани совершенно нового типа, не имеющие прототипов в прошлом. Несмотря на наивность утверждений, идеологию нового общества и ряд других недостатков, эти рисунки отличались большой ясностью структуры, строившейся на контрасте форм и цвета. Композиции, четко выражая замысел и творческий почерк автора, ярко представляли художественный стиль того времени.

Излюбленной темой английских стилист было оптическое искусство оп-арт (англ. opart, сокращ.

opticalart). Для расширения творческого диапазона многие художники текстильного искусства и модельеры, развивающие оптическое искусство, использовали творчество таких художников, как Врибдет Рилеу и Виктор Вазарелли. Особенно были популярны черно-белые графические рисунки, создающие иллюзию движения и вибрации. Дизайнеры стали активно заимствовать идеи оп-арта, перенося полосы, квадраты, спирали, круги и прочие геометрические фигуры на ткани, одежду и аксессуары.

Вместе с тенденцией ретро в конце XX века в моду возвратились и рисунки с оптическими иллюзиями. Произведения оп-арта строились не только на световых эффектах, но и контрасте цветов. Декоративные эффекты, возникающие на основе однородных геометрических фигур, по сей день, актуальны. Их активно используют в оформлении текстильных полотен. Ткань для одежды в стиле оп-арт оформляется с геометрическими рисунками абстрактного характера с использованием ярких, насыщенных цветов контрастного сочетания. Появившийся в 1960-х знаменитый черно-белый рисунок клетки «куриная лапка» или «собачий зуб» сегодня часто используют в классической одежде высокого качества. Отдельная тема в стиле оп-арт – цветочный принт в черно-белой гамме. Сложной формы, тщательно прорисованные черные бутоны и цветы изысканно смотрятся на белом полотне. В этом есть и декаданс, и современная нотка хай-тека [1, с. 282]. Таким образом, сочетание черного и белого цвета, придавшее особую остроту в текстильном рисунке, создало свою моду не только на рисунок, но и на черно-белое колористическое решение. В конечном счете, это и позволило оп-арту удержаться в ткани даже тогда, когда мода на оп-арт как на авангардное искусство уже прошла.

Чтобы ясно представить себе возможности оп-арта и его характерные особенности, достаточно представить концентрические окружности в черно-белых или темно-светлых тонах. К слову, причины выбора сигнальных цветов связаны с цветовым и яркостным контрастом. Все насекомые, которых природа одарила защитными приспособлениями, хорошо различны. Их яркая окраска составлена по принципу контрастности цветов, широко применяемому и в живописи, и в декоративном искусстве: красный цвет сочетается с черным или белым, желтый с черным, красно-оранжевый – с черным, синий с желтыми т. д. Яркие полосы и пятна хорошо заметны, так как они окружены

контрастирующей каемкой. Кто видел гусеницу бражника, тот знает: какая у нее яркая окраска! Это для предупреждения, что она ядовитая. Голова и рог на конце тела красные, а по оливковому фону тела – два ряда крупных светлых пятен. И каждое пятно оторочено черной каемкой, так заметней [3, с. 84].

Противоположные цвета сочетаются хорошо, но одной насыщенности, сильный черный противопоставлен с другими темными оттенками, но хорош с красным, оранжевым, коралловым, а просто идеален с белым, так как благодаря контрастности к фону, черный и белый цвета воспринимаются ярко.

Таким образом, вечная классика, не увядающая и не уходящая со сцены никогда: белый и черный цвет не только по отдельности, но и в сочетании выглядят благородно и выигрышно по сравнению, например с белым или черным totallook. Их резко выраженная противоположность в цветах заставляет обращать на себя больше внимания. Поэтому в дизайне одежды такой принцип «негатива» – всегда актуален: к белому костюму – черные отделки и дополнения. Частые контрастные полоски – хороший способ деликатно ввести цвет в белый ансамбль и найти разумный компромисс между стихиями «темного» и «светлого» [4, с. 15]. Это дает не только больше простора для фантазии, но и больше маневра для использования различных аксессуаров, которое делает костюмного ансамбля более ярким и запоминающимся. Это доказывает, что черный цвет и их элегантное сочетание с белым имеет огромный потенциал [5].

Итак, цветовой контраст – это не только резко выраженная противоположность в цветах, но и самое многообразное и очень активно действенное средство композиции. Обладающие огромной силой эмоционального воздействия на человеческие чувства, контрастные сочетания являются основными средствами художественной выразительности в дизайне текстиля и одежды. Симметрия в одежде – скучно! Так считают многие модельеры, сделав кривизну модным трендом. Эффект асимметрии в дизайне одежды достигается не только кроем, но и тканью с контрастным сочетанием цветов. Костюм с орнаментами противоположного цвета всегда смотрится элегантно, так как контрастные цвета в сочетании, дополнительно подчеркивая и оттеняя, друг друга, создают неповторимую и утонченную гамму. Поэтому сегодня цветовой контраст является не только одним из исключительно важных формообразующих элементов костюма, но и одним из самых ярких трендов на мировых подиумах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Найденова, Н. Мода, цвет, стиль / Н. Найденова, И. Трубецкова. – Москва : Эксмо, 2012.
2. Борижан, Торебаев Орнамент и цвет в дизайне текстиля : монография / Борижан Торебаев. – Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.
3. Мариковский, П. И. Насекомые защищаются / П. И. Мариковский. – Москва : Наука, 1977.
4. Воины света // Ателье. – 2011. – № 9.

REFERENCES

1. Naydenova, N. Fashion, color, style / N. Naydenova, I. Trubetskova. – Moscow : Eksmo, 2012.
2. Borizhan, Torebaev Ornament and color in textile design: monograph / Borizhan Torebayev. – Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.
3. Marikovsky, P. I. Insects are protected / P. I. Marikovsky. – Moscow : Nauka, 1977.
4. Warriors of light // Atelier. – 2011. – № 9.

SPISOK LITERATURY

1. Najdenova, N. Moda, cvet, stil' / N. Najdenova, I. Trubeckova. – Moskva : Jeksmo, 2012.
2. Borizhan, Torebaev Ornament i cvet v dizajne tekstilja : monografija / Borizhan Torebaev. – Germanija : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.
3. Marikovskij, P. I. Nasekomye zashhishhajutsja / P. I. Marikovskij. – Moskva : Nauka, 1977.
4. Voiny sveta // Atel'e. – 2011. – № 9.

Статья поступила в редакцию 13.11.2019