

Развитие сюжетного орнамента в современном текстильном дизайне на основе инновационных технологий

А.О. Кузнецова, Н.А. Мальгунова^а

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
Российская Федерация
E-mail: ^аmalgunova@mail.ru

Аннотация. В настоящее время сюжетный рисунок – одно из развивающихся направлений в текстильном дизайне. Современные инновационные технологии позволяют увеличить стилистические направления на основе новых приемов художественного оформления тканей, широко и разнообразно интерпретировать сюжетный орнамент. Проведен анализ сюжетного рисунка, его изменения в сфере дизайна одежды.

Ключевые слова: дизайн, информационные технологии, текстильный сюжетный орнамент, фотоорнамент.

Development of Motive Ornament in Contemporary Textile Design on the Basis of Innovative Technologies

A.O. Kuznetsova, N.A. Malgunova^a

St. Petersburg State University of industrial technologies and design, Russian Federation
E-mail: ^amalgunova@mail.ru

Annotation. Today the motive pattern is one of the developing directions in textile design. Modern innovative technologies allow to increase the stylistic directions on the basis of new methods of fabrics decorating, widely and variously to interpret a motive ornament. The analysis of the motive pattern, its changes in the sphere of fashion design, is presented.

Key words: design, information technologies, textile motive ornament, photo ornament.

Развитие инновационных технологий побуждает дизайнеров создавать новые приемы и методы стилизации в художественном оформлении тканей. Конец XX – начало XXI вв. во всём мире характеризуется появлением и развитием новых информационных систем и информационных технологий в сферах производства потребительских товаров. Каждая разработанная новая технология прокладывает определенную материальную базу для появления следующих исследований и процессов. Разработка инновационных технологий является важной и актуальной сферой деятельности человека. Выявление новых приемов и использование их в художественном оформлении текстильных изделий позволяют создавать структуры моделей с новыми эстетическими и потребительскими характеристиками. Развитие текстильного дизайна сегодня напрямую связано с применением компьютерной графики. Графические редакторы используются в технологической цепочке проектирования текстильных изделий – от разработки мотива, крока ткани до эскизов её применения [1].

Сюжетный рисунок в текстильном дизайне – явление распространенное, но мало исследованное.

Основная проблематика заключается в совокупности исследуемых вопросов, связанных с понятием «сюжета» как такового, а также трансформации его в контексте изобразительного искусства и прикладного творчества. На основе различных подходов к трактовке «сюжета», «сюжетного рисунка» и «орнамента» формулируется общее определение понятия «сюжет» в художественном оформлении ткани. Сюжет в текстильном рисунке – последовательность и взаимосвязь событий (действий), движений (жестов), обусловленная фабулой и имеющая художественное воплощение в соответствии со спецификой материала [2].

В истории художественного текстиля представлены наглядные примеры сюжетного текстильного рисунка, роль и востребованность которого неуклонно возрастает в современную эпоху. Коптские ткани (III–VIII вв.) являются самыми ранними и уникальными образцами. Важное место в их орнаментике занимали мотивы и сюжеты, заимствованные из греко-римской мифологии («Двенадцать подвигов Геракла», V в.), также ткани со сценами охоты, религиозные христианские темы («Житие Святого Иосифа» VII–VIII вв.),

выполненные в технике ткачества. Раннее средневековое предлагает трактовку сюжетного орнамента на исторические темы, например, покорение Англии норманнами под предводительством Вильгельма-Завоевателя отражает Ковер из Байе – шедевр нормандского искусства, представляющий собой вышивку по льняному полотну (конец XI в.). Цикл гобеленов «Анжерский Апокалипсис» посвящен апокалипсическим картинам из Откровения Иоанна Богослова (конец XIV в.). Сюжет в текстиле продолжает появляться и во время позднего ренессанса и в эпоху барокко. Вышивка не теряет своей актуальности, отличаясь высоким техническим совершенством и художественной тонкостью, пышностью форм и декоративностью. Кружево приобретает особое значение. Темами для кружева часто служили галантные сцены, а в основе многих из них лежали рисунки и гравюры фламандских мастеров. Стил «шинуазри» получил свое распространение во всей Европе в XVIII веке в роскошных интерьерах эпохи рококо. Основными становятся сюжеты на восточную тематику, с фантастической флорой и фауной. Эту своеобразно трактованную этническую тему можно увидеть на примере узорных тканей. Представление о данном стиле отражается в оформлении обоев и текстиля, которые пользуются популярностью в настоящее время как в современном, так и в традиционном прочтении. В это же время своего расцвета достигает печатный текстиль с сюжетными композициями. Наглядным примером сюжетной набойки является текстиль Туаль де Жуи, получивший распространение во Франции во время французской буржуазной революции. Это были ткани с картинами революционных событий и празднеств, с пасторальными сценами, иллюстрациями к сказкам, изображениями охот. Перечисленные темы продолжают сохранять актуальность и в настоящее время как в оформлении интерьера, так и в проектировании текстиля для одежды.

Дальнейшее распространение сюжетных орнаментов и расширение их тематики продолжалось и в текстиле XIX века. В сюжетных тканях эпохи «Ампира» можно видеть рисунки с аллегорическими изображениями. Эпоха русского конструктивизма внедряет ткани с новыми рисунками для набойки. Эксперименты и открытия художников авангарда в области оформления текстиля приводят к появлению агитационного и сюжетно-тематического орнамента с насыщенным идеологическим содержанием. Новые авангардные художественные формы и приемы не только обновили текстильную промышленность, но и оказали влияние на последующие опыты в дизайне текстиля. Ярким образцом выступает стиль поп-арт, который открывает новый прием для сюжетного орнамента – комиксы. Они представляют собой единство повествования и визуального действия, где красочный текстиль поп-арта находит практическое применение. Современные технологии позволяют широко и разнообразно интерпретировать сюжетный орнамент. В последние годы появилось множество

примеров трактовки сюжетной композиции на текстиле.

Одним из модных направлений в сюжетной орнаментике изделий для одежды стал арт-текстиль, воспроизводящий произведения известных художников. Мотивами для оформления данного вида текстиля служат графические работы, коллажи, нередко встречаются копии и современные интерпретации текстильных примеров и живописных работ художников, а также фотографии. Компьютерные технологии позволяют с большой точностью имитировать и передавать эффект ткачества, ручной росписи тканей и цифровые изображения – досконально копируется рисунок, его фактура. Размеры рисунков варьируются от полномасштабных до уменьшенных копий или фрагментов. Широко используется в орнаментике текстиля шрифтовая графика. Сюжетный текстильный рисунок, который так широко представлен в истории искусства и текстиля, находит в настоящее время интересные интерпретации и открывает новые мотивы сюжетов. Это дает большие возможности для теоретического осмысления и практического воплощения творческих идей в применении к тканям и другим видам текстильных материалов.

На основе анализа дизайнера текстильных изделий можно выделить несколько тематических направлений: ретроспектива, использование восточных мотивов, имитация известных живописных полотен, обращение к шрифтовой графике и применение фотографии.

Ретроспектива – классические сюжетные изображения в современном прочтении демонстрируют обращение к темам средневековья, возрождения, классицизма и др. Особенностью данных сюжетов является имитация приемов прошлых эпох, благодаря инновационным технологиям при этом воспроизводится техника выполнения текстильного узора. Сюжетные композиции, как произведения декоративного искусства, в современных условиях получают новое звучание. Интерес к этому вопросу продиктован не только с точки зрения изучения экспериментального текстильного дизайна как художественного оформления, но и новыми возможностями работы с формой, функцией и материалом. Традиционные техники проектирования текстильных изделий, такие как ткачество, вышивка, набойка, взаимодействуя с технологиями, меняют сферу применения. Активное использование воссозданных техник декорирования ткани находит приложение в авторском текстиле самых разных видов и форм. С развитием компьютерных технологий одним из распространенных приемов декорирования ткани стала компьютерная печать, которая позволяет применять работы из истории художественного текстиля, представить их в современном новом качестве, совмещая разные техники в одном дизайне. Шпалеры и гобеленовое шитье из монументального художественно-декоративного оформления

трансформируются в функциональный дизайн костюма (рис. 1). Это не только удовлетворение эстетических потребностей, но и выполнение утилитарных функций, которые определяются дополнительной комфортностью. Объекты дизайна несут на себе печать времени, уровень технического прогресса и социального устройства общества.

Рисунок 1 – Сюжетный орнамент в коллекции Burberry, осень – зима 2016/2017

Тема востока, яркая декоративность, причудливость узоров является источником вдохновения многих дизайнеров и в настоящее время, с развитием инновационных технологий дает начало новому направлению. Первое появление китайских безделушек, предметов декоративно-прикладного искусства в XVII веке способствовало возникновению течения экзотизм. Мотивы росписей фарфора нашли отображение во многих видах декоративно-прикладного искусства, и в частности в мотивах орнаментации тканей. В результате переплетения элементов стиля рококо и китайского искусства сформировался смешанный стиль, который получил название «шинуазри», который в XVIII веке появился на тканях. В XIX веке интерес проявился не только к Китаю и широко известному стилю шинуазри, но и к Японии (рис. 2). Новые принципы декоративной композиции, плоскостного решения, особого чередования пятен и пустот, техника подачи цвета присутствовали в живописи, интерьере, костюме. В центре внимания для разработки текстильной композиции оказываются орнаменты с раппортным и монокомпозиционным решением, имеющие прямые отсылки к востоку. Техника исполнения выбирается в соответствии с материалом и идеей дизайнера.

Рисунок 2 – Восточные мотивы в сюжетном орнаменте коллекции Gucci, весна – лето

В конце XX века развитие технологии цифровой печати оказало влияние на сюжетный текстильный рисунок. В настоящее время фотоизображения используются при создании не только книжных и журнальных обложек, иллюстраций, плакатов, но и современного текстильного орнамента. Фотография как текстильный печатный рисунок изменила внешний вид и структуру текстильных композиций, которые вначале появились как рекламный продукт (майка, футболка, толстовка и др.), а затем активно стали использоваться в массовом производстве как текстильный орнамент в виде сюжетной фотокомпозиции. Благодаря фототехнологиям в дизайн возвращается конкретный сюжет, утративший значение в орнаментальных текстильных композициях. «Фото фиксирует застывший момент. Фотомонтаж показывает динамику жизни, разворачивает тематику данного сюжета», – писал Г.Г. Клуцис [3]. Таким образом, фотомонтаж оформился, как полноценный творческий метод в большинстве разновидностей графических искусств и в искусстве орнамента текстиля. Его приемы прочно вошли в арсенал выразительных средств. Фотоизображение на ткани способствовало не только развитию графических тенденций в одежде, но и массовому возвращению в текстиль многофигурного сюжета [4]. Информационные технологии и компьютерное проектирование позволяют переносить живописные полотна художников на поверхность ткани и привносить в дизайн имитаций фактур, цвета, градиентных переходов. Этот прием раскрывает соединение декоративно-прикладного искусства с тремя основными видами изобразительного искусства

(живопись, скульптура, архитектура). Дизайнеры сотрудничают с художниками напрямую или ссылаются на какие-то известные произведения в своих работах, где изобразительное искусство проникает в текстильную моду (рис. 3).

Рисунок 3 – Использование образцов станковой живописи в коллекции Dolce & Gabbana, весна – лето 2014

Революционным шагом в настоящее время становится использование шрифтовой графики как формообразующего элемента в дизайне. В этом случае шрифт становится уникальным инструментом по созданию запоминающихся, декоративных изображений. Шрифтовые композиции могут восприниматься не только как орнаментальный мотив, но и как рисунок с информативно-рекламным посылом, то есть печатный текстиль выступает как потенциальный носитель рекламной информации. Основными современными тенденциями в области использования шрифтовой текстильной графики можно считать следующие явления: взаимовлияние текстильного и полиграфического дизайна; процесс обращения дизайнеров к историческому наследию, переработки традиционных мотивов; внедрение дизайнерских элементов в тех областях, которые традиционно были лишены каких-либо декоративных составляющих; рост разнообразия использования технических средств и увеличение количества графических эффектов; расширение ассортимента текстильных объектов-носителей шрифта и влияния шрифта в рамках графического комплекса текстильного изделия (рис. 4).

Рисунок 4 – Шрифтовая графика в коллекции Moschino, осень – зима 2017/2018

Развитие технологии фотографии, вызванное научно-техническим прогрессом, привело к масштабному расширению сферы использования фототехнологий в различных областях человеческой деятельности. Информация о мире, поступающая к человеку, во многом собрана при помощи фотообъектива. Фотография, как вид искусства, заняла достойное место в системе искусств. Развитие фотографии в области орнаментальных композиций позволяет сделать вывод о том, что она не только идет по пути использования достижений графики, но и, видоизменяя их в своей технологии, вносит в искусство много новых черт, недостижимых техникой традиционной графики [4].

В настоящее время сложилось целое искусство создания фотоколлажа с использованием инструментов фотомонтажа. В компьютерной графике коллажем называют композицию, составленную из разных изображений, противоположных по характеру или находящихся в гармонии, помещаемых рядом друг с другом, накладываемых одно поверх другого или сведенных воедино и представляющих собой нечто осмысленное, а зачастую объединенных в один графический символ изображения посредством

однородной текстуры. Перевод фотоизображений, приемы фотоколлажа представляют собой творческий метод в художественном оформлении текстильного печатного рисунка, что полностью связано с развитием компьютерной техники, которая усиливает художественно-эстетическую составляющую, меняет технологии проектирования (рис. 5). Как инструмент дизайна, коллаж позволяет свободно перемещать формы, объединять противоречивые элементы, которые можно комбинировать между собой, соединять с рисунком, живописью, фотографией, типографикой. Эклектика в виде разных стилистических элементов, которые должны объединяться цветом, фактурой и общим решением дизайна, продолжает занимать устойчивую позицию в проектировании рисунка для ткани. Она задает тон в современной моде, приводя к огромному количеству вариаций. В подобных условиях создание новых дизайнерских решений зависит от степени ориентации дизайнера в моде и уровня социальных интересов потребителей. В то же время имеется большой пласт информации в виде современных и исторических визуальных образов, позволяющий увидеть формы, пластику линий, цветовые и другие характеристики под новым ракурсом [5]. Составление коллажей цифровых изображений является востребованным и связано с решением творческих задач и методов их решения. Непосредственная задача заключается в создании визуального резюмированного образа, составляемого из набора изображений, при условии максимизации информативной области изображений [6].

Рисунок 5 – Фотоизображения в коллекции Avtandil, весна – лето 2017

Можно отметить следующие преимущества цифровых технологий в технике коллажа: простота вырезания объекта, возможность исправления допущенных неточностей и, как следствие, высокая точность вырезания, возможность размывания границ, простота вставки объекта. Преимуществом работы над текстильным печатным рисунком с использованием компьютерных технологий является подготовка, обработка фотоснимка в фотографику (мотив орнаментальной композиции). Кроме того, значительно сокращается время работы дизайнера – повторение одного мотива в раппорте, на основе чего строится орнамент, происходит благодаря операции копирования, при котором возможно изменение масштаба, наложение изображений друг на друга с эффектом плавного перетекания и т. д. Инновационные технологии как средство проектирования и нанесения изображения орнамента на ткани все активнее входят в текстильное производство, потеснив традиционное творчество в области текстильного орнамента. Принцип информационных технологий предполагает появление нового типа объектов дизайна, обеспечивающих перевод в другое, по-иному организованное состояние, что влечет за собой трансформирование инструментария, технологии и методологии проектирования. Возможности обработки фотографии при помощи компьютера стали постепенно менять отношение к фотографии как к той или иной форме фиксации конкретного образа. Орнаментальная фотография как разновидность текстильного рисунка вошла в творческий обиход дизайнеров. Автоматизация технологических процессов способствует широкому внедрению фотографии как одного из финансово оправданных путей изготовления текстильной графики. Художественное проектирование открывает широкие возможности оценки уровня воздействия на зрителя созданных фотокомпозиций путем «наложения» орнамента на основные силуэты современной одежды и формы изделий из текстиля [7].

Современные системы цифровой печати позволяют с высокой точностью воспроизводить образцы будущей ткани, которые максимально приближены к разработанным крокам дизайнера. Достоинствами этого процесса являются простота и возможность печати на натуральных и смесовых тканях разного сырьевого состава. Цифровые технологии продолжают развиваться: улучшается рецептура красящих веществ, совершенствуются конструкции, растет производительность, а вместе с этим и качество конечного продукта.

Рассмотрев только некоторые направления современного сюжетного орнамента, можно сделать вывод, что он трансформируется, приобретает новый вид в художественном оформлении текстиля. Его применение отмечено следующими особенностями:

1. Технологии в разных видах цифровой печати дают широкие возможности для свободы изображения и применения рисунков в дизайне

тканей, вследствие чего появляются различные вариации работ с сюжетным орнаментом.

2. Работа со стилистикой изображения, в качестве которого могут выступать аналоги из истории художественного текстиля, фотографика, шрифтовые композиции, изменение традиционных схем в оформлении и декорации текстиля, фотоколлаж и другие методы в проектировании тканей – обширная, динамично развивающаяся часть в современном текстильном дизайне.

Таким образом, продолжается активное распространение сюжетного текстильного орнамента и в XXI веке, как особого художественного языка, отражающего время. Современные ткани несут отпечаток настоящего дня в стилистике, композиционных приемах, цветовой гамме, технологических особенностях отделки и технических возможностях производства.

Творческая деятельность художников по текстилю заключается в расширении палитры выразительных средств, в обогащении пластического языка текстильного орнамента более напряженными образными решениями. На основе исследуемого материала выполнены сюжетные текстильные рисунки, мотивами которого служат фотографии, шрифтовая графика, копии и современные интерпретации текстильных орнаментов. Основной идеей для работы над сюжетным орнаментом стало восприятие образно-смысловых аспектов картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля, то есть размышления о чувствах, пороках людей на тему поиска человеком истинной сути, своего предназначения (рис. 6).

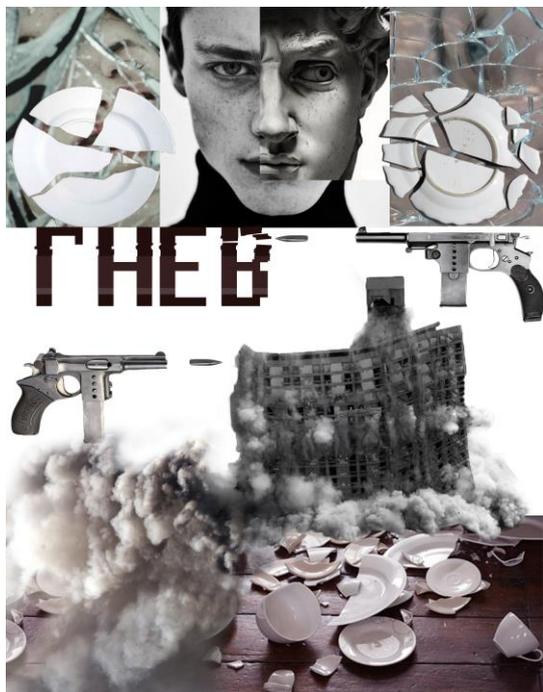

Рисунок 6 – Начало авторской разработки сюжетного орнамента на тему эмоций человека – гнев

В этих работах сюжетный орнамент приобретает современное звучание, так как прочтение сюжета в таких работах становится не просто рассказом о последовательности и взаимодействии событий, а предлагается как философское рассуждение о взаимодействии разных понятий – живописи, человеческих эмоций; с использованием современных графических приемов и технологий (рис. 7).

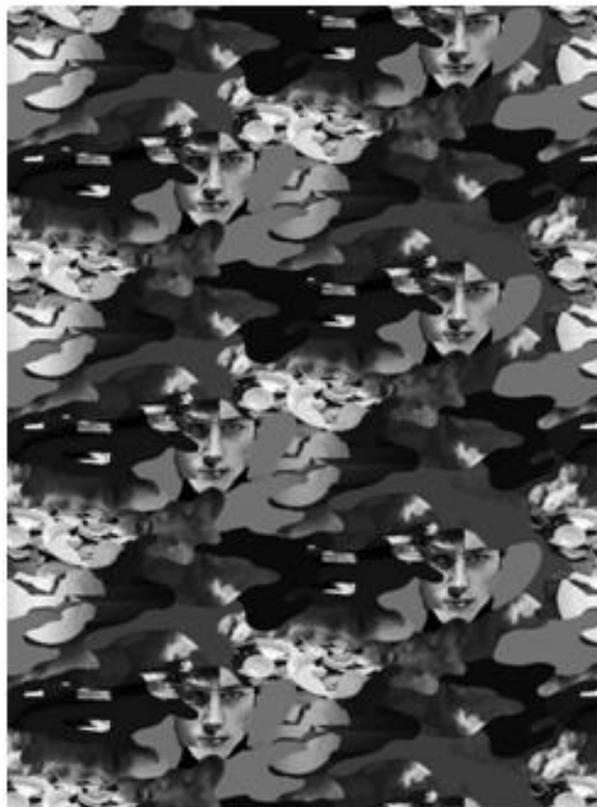

Рисунок 7 – Авторский сюжетный текстильный рисунок

ВЫВОДЫ

1. На основе анализа текстильного дизайна выделены основные тематические направления развития сюжетного текстильного орнамента в настоящее время.
2. Разработаны авторские сюжетные текстильные орнаменты с использованием современных информационных технологий в одном из тематических направлений развития сюжетного орнамента – фотографика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесчастнов, П. Н. Использование компьютерной графики при обучении студентов по специальности Художественное проектирование текстильных изделий / П. Н. Бесчастнов Л. Б. Каршакова // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2010. – № 1. – С. 94–96.
2. Кузнецова, А. О. Сюжет в текстильном дизайне. Определяющие особенности и проблематика / А. О. Кузнецова // Дизайн и художественное творчество: теория, методика и практика: материалы первой междунар. науч. конф. Ч. 1 / под ред. В. Б. Санжарова, Д. О. Антипиной. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2016. – С. 329–334.
3. Клудис, Г. Г. Фотомонтаж, как новый вид агитационного искусства / Г. Г. Клудис // Изофронт. Классовая борьба на фронте пространственных искусств: сб. – М. – Л.: Огиз-Изогиз, 1931. – С. 124.
4. Бесчастнов, П. Н. Текстильный фотоорнамент (история и методика проектирования) / П. Н. Бесчастнов. – М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2011. – 252 с.
5. Афанасьева, Н. В. Анализ образного решения костюма в различные исторические периоды (на материале фотографий, журнальной графики и чертежных конструкций). – Самара, 2009. – С. 1059–1063.
6. Ярославцева, Е. Л. Комплексная система автоматического составления коллажа / Е. Л. Ярославцева, М. Н. Фаворская // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2010. – № 6, том 1. – С. 388–389.
7. Яцюк, О. Г. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама / О. Г. Яцюк, Э. Т. Романычева. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 432 с.

REFERENCES

1. Beschastnov, P. N. The use of computer graphics in teaching students on the specialty of Artistic design of textile products / P. N. Beschastnov, L. B. Karshakova // Izvestiya vuzov. Technology of the textile industry. – 2010. – No. 1. – P. 94–96.
2. Kuznetsova, A. O. Plot in textile design. Defining features and problems // Design and artistic creativity: theory, methodology and practice: materials of the first international conference science. Conf. Part 1 / edited by V. B. Sanzharov, D. O. Antipina. – SPb. By : Federal state budgetary educational institution of higher professional education "SPBGUTD", 2016. – P. 329–334.
3. Klutis, G. G. Photomontage as a new type of agitation art. / G. G. Klutis // Isofront. Class struggle on the front of spatial arts: sat. – M.–L.: Ogiz-Izogiz, 1931. – P. 124.
4. Beschastnov, P. N. Tekstil'nyj fotoornament (istorija i metodika proektirovanija) / P. N. Beschastnov. – M.: MGTU im. A. N. Kosygina, 2011. – 252 s.
5. Afanasyeva, N. V. Analysis of the figurative solution of the costume in various historical periods (based on photographs, magazine graphics and drawing designs). – SAMARA, 2009. – P. 1059–1063.
6. Yaroslavtseva, E. L. Complex system of automatic collage making / E. L. Yaroslavtseva, M. N. Favorskaya // Actual problems of aviation and cosmonautics. – 2010. – No. 6, Volume 1. – P. 388–389.
7. Yatsyuk, O. G. Computer technologies in design. Effective advertising / O. G. Yatsyuk, E. T. Romanycheva. – SPb.: BHV – Petersburg, 2002. – 432 p.

SPISOK LITERATURY

1. Beschastnov, P. N. Ispol'zovanie komp'yuternoj grafiki pri obuchenii studentov po special'nosti Hudozhestvennoe proektirovanie tekstil'nyh izdelij / P. N. Beschastnov L. B. Karshakova // Izvestija vuzov. Tehnologija tekstil'noj promyshlennosti. – 2010. – № 1. – С. 94–96.
2. Kuznecova, A. O. Sjuzhet v tekstil'nom dizajne. Opredel'ajushhie osobennosti i problematika / A. O. Kuznecova // Dizajn i hudozhestvennoe tvorcestvo: teorija, metodika i praktika: materialy pervoj mezhdunar. nauch. konf. Ch. 1 / pod red. V. B. Sanzharova, D. O. Antipinoj. – SPb.: FGBOUVO «SPbGUPTD», 2016. – С. 329–334.
3. Klucis, G. G. Fotomontazh, kak novyj vid agitacionnogo iskusstva / G. G. Klucis // Izofront. Klassovaja bor'ba na fronte prostranstvennyh iskusstv: sb. – М. – Л.: Огиз-Изогиз, 1931. – С. 124.
4. Beschastnov, P. N. Tekstil'nyj fotoornament (istoriya i metodika proektirovaniya) / P. N. Beschastnov – М.: MGTU im. A. N. Kosygina, 2011. – 252 s.
5. Afanas'eva, N. V. Analiz obraznogo reshenija kostjuma v razlichnye istoricheskie periody (na materiale fotografij, zhurnal'noj grafiki i chertezhnyh konstrukcij). – Samara, 2009. – С. 1059–1063.
6. Jaroslavceva, E. L. Kompleksnaja sistema avtomaticheskogo sostavlenija kollazha / E. L. Jaroslavceva, M. N. Favorskaja // Aktual'nye problemy aviicii i kosmonavtiki. – 2010. – № 6, tom 1. – С. 388–389.
7. Jacyuk, O. G. Komp'yuternye tehnologii v dizajne. Jeffektivnaja reklama / O. G. Jacyuk, Je. T. Romanycheva. – SPb.: BHV – Peterburg, 2002. – 432 s.

Статья поступила в редакцию 1.09.2019