Н.П. Бесчастнов, О.В. Ковалева, И.Н. Стор

ОТ ФАКТУРЫ К ОРНАМЕНТУ: ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТРОЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ОРНАМЕНТОВ «ОТТЕНОЧНОГО ТИПА»

В статье выявляется и описывается один из быстроразвивающихся подвидов орнамента – «оттеночный орнамент». Кратко очеркивается его история, особенности и сферы применения в современном дизайне бытовых изделий и интерьере. Определяется его связь с инновационными на сегодня технологическими процессами, намечаются дальнейшие пути исследования орнаментов такого типа в теории и истории искусства и дизайна.

The article reveals and describes one of the rapidly developing subspecies of the ornament – “shades ornament”. Its history, features and spheres of application in the modern design of household products and an interior are briefly outlined. Its connection with innovative technological processes for today is defined. Further ways of “shades ornament” research in the theory and history of art and design are outlined.

Ключевые слова: орнамент, оттенки, паттерн, текстиль, композиция, фигуративность, фактура, рельеф, цвет, рисунок, дизайн, изделие, костюм, инновационные технологии.

Keywords: ornament, shades, pattern, textile, composition, figurative, texture, relief, color, drawing, design, product, suit, innovative technologies.

В исследованиях орнамента почти невозможно найти сведения об орнаментах, занимающих нишу между фактурой материала и полноцветным фигуративным орнаментом. Между тем они существуют и получают все большее распространение в современном дизайне и деко-

ративно-прикладном искусстве. Это орнаментальные построения, которые не притягивают внимания потребителя и хорошо просматриваются только при концентрации зрения. Они исполняются в виде бледно-серых орнаментов на белом фоне, нескольких оттенков черного или иных цветов на предметах домашнего обихода, форзацах книг, одежде. Одна из основных задач не «разрушать» зрительно форму или перевести ее восприятие в иное образное состояние, а наполнить ее разнообразными фактурой и рисунками, которые при определенной ситуации будут нести и конкретное содержание. Взлет интереса к таким орнаментам напрямую связан с появлением новых технологий — инновационных достижений. Технологий, которые позволяют исполнять рисунки с немыслимой ранее четкостью, прорезать сверхмалые отверстия и линии, образовывать поверхности с уникальными свойствами. В таких орнаментах главное не рисунок орнамента, а игра перепадов ощущений от смены фактур и рисунков при попадании на них под разным углом лучей света. Такие орнаменты могут быть выдавлены, прорезаны, созданы напылением, температурным воздействием или просто напечатаны на какой-либо поверхности. Как правило, они очень просты по форме и дискретны. Жителям больших городов известны крупные, почти незаметные глазу «горохи» на разнофактурных занавесках из «Икеи», тонкие эластичные подставки под горячие блюда с необыкновенно четким выдавленным на них неглубоким орнаментом из предметов кухонного обихода, «воздушный» муар на изделиях из керамики. Высокое качество материала для изготовления и чистота технического исполнения работают в них как особый художественный прием [1].

Смена фактур в изделии за счет переплетения нитей была известна в текстиле очень давно, еще при зарождении ткачества. С тех времен большая часть фактур в материальной культуре уходила и уходит корнями в достижения тканных переплетений. Народные мастера определяли вид и происхождение полотен даже по тактильным свойствам. Тактильные и почти тактильные ощущения играют огромную роль в текстиле. Например, даже смена толщины нитей при выработке простого полотна создает массу эффектов получения фактур «белое на белом». Волшебные эффекты достигаются за счет не только смешения толщины нитей, но смешение цвета при ткачестве. Так же если в простейших пе-

реплетениях использование очень тонких нитей с контрастным цветом в основе и утке можно достичь различных оттенков и за счет только этого приема тоже получить различные оттеночные орнаменты. Если используются более толстые нити с контрастным цветом в основе и утке, то поверхностная структура ткани станет более фактурная и это только подчеркнет оттеночный орнамент. Одним из методов достижения перепадов ощущений от смены фактур является кружевоплетение неокрашенными нитями, что позволяет еще больше усиливает фактурный эффект игры «белого на белом». Натуральные волокна, использовавшиеся народными мастерами, редко были однородно белыми и участки из бледно-серых или желтоватых нитей воспринимались как естественное усложнение фактурного поля. Использование рисунка, кружев с фигуративными композициями позволяло создавать в современном понимании изделия с фактурой и орнаментом «оттеночного типа». Кружева, сплетенные из достаточно объемных нитей, можно, в какой-то степени, отнести к рельефным композициям. Таким образом, ряд изделий ручной работы, находящихся в рамках канона, могут быть не только существенно обогатить современный интерьер или костюм, но и послужить прообразом для работы с инновационными технологиями.

Инновацией в этом случае будет как осознанное проектирование «фактурно-оттеночных поверхностей» текстиля для конкретных интерьеров или костюма, так и сам процесс исполнения. Огромный ассортимент натуральных и искусственных нитей открывает необозримые возможности для таких творческих поисков. Нити могут быть очень тонкими и создавать почти прозрачное полотно, и достаточно объемными, чтобы образовывать плотный ровный или неровный фон для последующего нанесения на него печатного орнамента. Работа с использованием невозможных ранее текстильных материалов и новейшего оборудования с компьютерным управлением определяет облик современного текстиля. Сочетание в одной ткани прозрачности и непрозрачности, ровной и сложной фактуры, фактурности и фигуративности позволяет получить тот ассортимент, который «работает» не только издали, но и вблизи, когда «включается» не только зрение, но и другие органы чувств (рис.1).

Тканно-вязанные изделия с фактурой и орнаментом «оттеночного

Рисунок 1. Пример сочетания прозрачности и непрозрачности. Ткань с использованием в основе нейлоновый пряжи и цветной пряжи из люрекса в утке

типа» могут дополняться печатью по ним неярких орнаментов и вклеиванием (наклеиванием) нетканных или пленочных материалов. Это усложняет их изготовление, но позволяет получить товар с многочисленными новыми эстетическими качествами. Что крайне важно сейчас для костюмных тканей как купонного так и некупонного характера. При необходимом переоснащении технологического оборудования такие изделия можно получать как полупромышленным так и промышленным способом. «Подиумный» опыт показывает, что значительная часть населения готова тратить деньги в увеличенных объемах ради новых эстетических ощущений.

Малозаметное, но устойчивое расширенное внедрение фигуративных орнаментов происходит в изделиях из пластических масс, тефлона или схожих с ними материалов, применяемых в бытовых и офисных интерьерах. Подносы, подставки, емкости для сыпучих продуктов, канцелярских принадлежностей, имевшие в предыдущие десятилетия рисунки, повторяющие фактуру тканей, лозоплетения, дерева получают фигуративный орнамент. Он может быть нанесен печатным способом, а может быть выдавлен или отлит в виде очень неглубокого рельефа с использованием новых сверхточных форм. Недоступное ранее высочайшее качество таких форм способствовало появлению нового обширного поля приложения сил для специалистов по орнаменту. Разнообразие очертаний орнаментов, возможных к получению таким способом, трудно переоценить. Анализ созданного говорит о «перетекании» ху-

дожественных наработок в дизайн таких изделий из череды текстиля. Особая красота использования неглубокого рельефа в бытовых изделиях породила даже его имитацию печатным путем на так называемых «клеенках» для кухонных столов и одноразовых скатертях. Даже варианты с имитацией издалека воспринимаются как фактура, вблизи – как фигуративный орнамент.

Огромное значение орнаментальные композиции «оттеночного типа» имели и имеют в изделиях из керамики. К получению устойчивых «переливов» оттенков в «виде перламутра» стремилось не одно поколение технологов «фарфорово-фаянсового» дела. Далеко не все любят яркие цветы на посуде, но игра оттенков привлекает большинство людей. В керамике, за счет особенностей технологии и применения современных материалов, сегодня можно получать несколько слоев такой игры как фактурного, так и фигуративного характера. Художественно оправданное соединение игры нескольких слоев орнаментов — отдельная очень сложная неисследованная подтема в орнаментальном искусстве. Даже в текстиле, где «игра слоев» традиционно получается за счет переплетения, а фигуративный орнамент – печатью цветом, эту тему в теории стараются избегать. Уровни «орнаментального многоголосия» на плоскости остаются неисследованными и по сей день.

Оттеночные фигуративные орнаменты все чаще используются и в дизайне книги, главным образом на суперобложках, обложках и форзацах. Широкому кругу читателей они известны в виде печати «лаком по офсету» на обложке. Сложное сочетание тонов появляется тогда, когда по орнаментам, напечатанным офсетной технологией, накладывается несколько оттенков лаковых «проходов». На лицевой стороне книжных обложек в изданиях подарочного типа, иногда, выдавливается соответствующий содержанию текста орнаментальный конгрев. Как особый вид орнамента может трактоваться и шрифт, так как его построение имеет орнаментальную структуру с метрическим и ритмическим чередованием.

Приемы получения «белого на белом» или «серого на сером» широко распространены в дизайне фактурно-фигуративных орнаментов для современных обоев из бумаги с различными покрытиями и на текстильной основе. Можно даже сказать, что такие обои с незначитель-

ным включением хроматических «пастельных» цветов составляют большую часть обойного ассортимента для массового потребителя. «Оттеночные» обои, трактующиеся как незначительное усложнение ровно окрашенных поверхностей стен – хорошее дополнение дизайна интерьера. Они не изменяют восприятия «кубатуры» интерьерного пространства и позволяют достойно «оформлять» жилую среду даже неискушенному в таких делах потребителю. Неглубокий тисненый рельеф обоев часто повторяет ткацкую фактуру или формы, полученные резьбой по дереву, камню или гипсу. Обои, наклеенные на стены, статичны, а возможности смены освещения в течение дня известны. Это позволяет проектировать такие изделия с гарантией получения задуманного архитектором или дизайнером эффектом воздействия на человека из конкретной социальной среды и возрастной группы.

В заключении необходимо отметить, что новые и новейшие технологии, появившиеся в конце XX-го — первых десятилетиях XXI-го века существенно повлияли как на развитие самого орнамента, так и на формы его распространения в изделиях для человека. Гораздо большее значение чем ранее приобрел орнамент «оттеночного типа», образованный как фактурой поверхности, так и фигуративными изображениями. Стало цениться «нерукотворное» качество приема, внедренное в человеческое сознание компьютерными технологиями [2]. Эволюция современного дизайна говорит нам о том, что роль такого орнамента будет возрастать, охватывая все новые области материального производства и потребления. Следовательно, важно сосредоточить усилия как на историографии вопроса, так и теории, задействовав в поисках родственные с дизайном и прикладным творчеством сферы искусства.

Однако главное внимание, по нашему мнению, должно быть направлено на художественный текстиль, имеющий глубину исторического развития в несколько тысячелетий. Количество «волн влияния» его достижений на искусство орнамента с течением времени не уменьшается, высвечивая отдельные незамеченные ранее грани успешного творческого опыта. Исследованный при подготовке статьи текстовый и изобразительный материал, текстильные коллекции крупнейших отечественных и западноевропейских музеев говорят нам о том, что в

первую очередь тщательному анализу должны быть подвергнуты образцы каноничного искусства славянских народов и народов Западной Европы. Много интересных эффектов орнамента «оттеночного типа» можно найти в народном текстиле стран Прибалтики [3, 4, 5, 6].

Необходимо отметить, что орнаменты «оттеночного типа» - первый и наиболее очевидный шаг к образной декоративизации произведений, созданных дизайном, направленным на утилитаризм жизненной среды и предметов быта. Они открывают простой и понятный путь «через фактуру к образности». Без их научного изучения невозможен переход к осознанному проектированию с более «агрессивным» орнаментом, построенным с использованием полноценных по цветовому тону сочетаний как родственных и родственно-контрастных, так и контрастных цветов.

Разновидностей орнаментов «оттеночного типа» довольно много. Выше мы достаточно полно очертили формы их существования в народном текстиле. Современные поиски в «оттеночном орнаменте» на ткани необходимо проводить с использованием:

— изменений толщины нитей в ткачестве;
— изменений оттенков нитей в ткачестве;
— изменений состава волокон нитей в ткачестве;
— изменений вида ткацкого переплетения;
— сочетания ткачества и вышивки;
— сочетания ткачества и кружевоплетения;
— сочетания эффектов ткачества, вышивки и кружевоплетения;
— сочетания эффектов ткачества и набивной печати;
— сочетания эффектов ткачества, вышивки и набивной печати;
— сочетания эффектов ткачества, вышивки, кружевоплетения и набивной печати и т.д.

В экспериментах с пластмассой и керамикой первоочередное внимание необходимо обратить на расширение ассортимента орнаментов, в полиграфии — на орнаментообразующие возможности печатных красок и лаков.

Все художественные поиски получения «оттеночного орнамента» успешно проводятся в условиях Межкафедральной лаборатории ткачества и арт-проектирования Российского государственного универ-

ситета имени А.Н. Косыгина, которая представляет собой инновационную образовательно-производственную площадку, интегрирующую современные научные разработки в области текстильных технологий и арт-проектирования текстильных изделий [7,8].

Библиография:

1. *Бесчастнов Н.П.* Художественный язык орнамента: Учебное пособие — М.: ВЛАДОС, 2010, 336 с.

2. *Коршакова Л.Б., Яковлева Н.Я., Бесчастнов П.Н.* Компьютерное формообразование в дизайне. — М.: Инфра-М, 2015, 240 с.

3. *Василенко В.М.* Народное искусство. — М.: Советский художник, 1974, 294 с.

4. *Попова О.С.* Русское народное искусство. — М.: Легкая индустрия, 1972, 181 с.

5. *Некрасова М.А.* Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобразительное искусство, 1983, 344 с.

6. Латышское народное искусство. — Рига: Латвийское государственное издательство, 1961, 260 с.

7. *Ковалева О.В., Лобанов Н.А.,* Значение ткани в проектировании образа современного костюма // Материалы научной конференции «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности» МГХПА им. С.Г. Строганова — 2017-с. 217-218.

8. *Ковалева О.В., Лобанов Н.А.* Материал как отправная точка формообразования// Строгановские чтения 2018, Материалы международной научной конференции «Материал – технология – форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве» МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018, с. 433-436.