В.В. ХАММАТОВА
Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой дизайна Казанского национального исследовательского технологического университета
e-mail: venerabb@mail.ru

Л.А. САФИНА
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна Казанского национального исследовательского технологического университета
e-mail: lsafina@mail.ru

Д.О. МЕЛЬНИКОВА
Магистр кафедры дизайна Казанского национального исследовательского технологического университета
e-mail: darmelnikova99@gmail.com

V.V. KHAMMATOVA
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Design, Kazan National Research Technological University
e-mail: venerabb@mail.ru

L.A. SAFINA
Candidate of Pedagogy, Assistant Professor of the Department of Design, Kazan National Research Technological University
e-mail: lsafina@mail.ru

D.O. MELNIKOVA
Master degree student of the Department of Design, Kazan National Research Technological University
e-mail: darmelnikova99@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_2_203_211

ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ПРЕДМЕТОВ ДИЗАЙНА

PATCHWORK AS A SOURCE OF DESIGN INSPIRATION

Авторы рассматривают опыт и перспективы использования в предметном дизайне такой техники народного декоративно-прикладного искусства, как лоскутное шитье. Приводятся данные по использованию техники лоскутного шитья в процессе его исторического и культурного развития, анализируются примеры творчества дизайнеров разных направлений, в которых лоскутное шитье является главным источником вдохновения в переосмыслении и поиске новых форм выразительности объектов дизайна. В статье раскрываются основные принципы и приемы техники лоскутного шитья как способа придания вещам духовного содержания и уникальности, которые основаны на культурных традициях разных народов. Выводы, которые получены авторами статьи, подтвер-ждают, что народное творчество и сегодня является неисчерпаемым источни-ком вдохновения для дизайнеров. Результаты теоретического исследования позволили авторам выбрать направление творчества и разработать концепцию проектирования коллекции текстильных изделий для домашнего интерьера, которая будет соответствовать культурному коду современного человека, что определит его актуальность и востребованность.

The article examines the experience and prospects of using such a technique of folk arts and crafts as patchwork in product design. The authors provide data on the use of patchwork sewing techniques in the process of its historical and cultural development. Examples of creativity of designers of different directions are given, in which patchwork is the main source of inspiration in rethinking and searching for new forms of expressiveness of design objects. The article reveals the basic principles and techniques of patchwork sewing as a way to give things a spiritual content and uniqueness, which are based on the cultural traditions of different nations. The conclusions reached by the authors of the article confirm that folk art today is an inexhaustible source of inspiration for designers. The results of the theoretical study allowed the authors to choose the direction of creativity and develop a concept for designing a collection of textile products for the home interior, which will correspond to the cultural code of a modern person, and therefore will be relevant and in demand.

Ключевые слова: лоскутное шитье, пэчворк, декоративно-прикладное искусство, дизайн, национальная идентичность, народная культура, искусство, культура, рукоделие, культурная идентичность.
Keywords: patchwork sewing, patchwork, decorative-applied art, design, national identity, folk culture, art, culture, needlework, culture identity.

Все мы живем в уникальное время, когда всеобщая глобализация и на-правленность на культурную унификацию стирает рамки между народами и этносами, что усложняет сохранение их национальной идентичности. Современное общество в своем стремлении сделать культуру максимально универсальной и единой рискует потерять уникальность культуры народов и целых государств. Национальные особенности, культурный опыт и традиции целых поколений все больше уходят на второй план. Все это нельзя отнести к позитивным изменениям, так как всеобщая одинаковость является плохой перспективой для развития многочисленных областей дизайна. Доказательством этого можно считать исторический период, когда промышленная революция привела к производству одинаковых вещей, лишенных всяческой уникальности, что явилось тогда причиной возникновения новой профессиональной деятельности — дизайна. Дизайн возник, чтобы сблизить искусство и производство, его главной целью стал поиск эстетики форм для предметов массового производства.

Дизайн всегда опирался на культурное наследие народов в создании предметной среды. Если национальная идентичность есть отождествление человеком себя с определенной нацией (этносом), принятие им ее традиций, культуры и языка, то культурная идентичность — это осознанное принятие человеком ее базовых норм и ценностей определенной культуры. На протяжении многовековой истории развития человечества люди демонстрировали свою национальную и культурную идентичность, в частности, через декоративно-прикладное искусство — это один из видов художественного творчества, результатом которого являются изделия, которые сочетают в себе практическое (утилитарное) назначение и эстетические, художественные качества.

Развитие дизайна невозможно представить без использования опыта декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное

искусство всегда остается потребностью людей, создавая рукотворные предметы искусства человек, реализует свои творческие потребности, выражает свой вкус и мировоззрение. Предметами такого творчества часто становятся украшения, предметы быта, одежды, оружие и так далее. Существует множество различных интересных техник создания произведений декоративно-прикладного искусства, знания о которых передаются из поколения в поколение: вышивка, валяние, искусная обработка металла, ткачество и другие. Одним из таких видов рукоделия является техника лоскутного шитья или пэчворк (от англ. patchwork — изделие из лоскутков) [1].

Декоративно-прикладное искусство отражает уникальность каждого народа. В разных регионах нашей планеты оно всегда самобытно, отражает дух того места, где зародилось и окрепло. Предметы декоративно-прикладного искусства являются ценнейшим ресурсом, который долгое время хранят народы и передают из поколения в поколение. Часто секреты мастерства хранились в строгой секретности. К примеру, арабские мастера оберегали от чужеземцев технологию искусной чеканки металла, а мастера из Китая — технологию производства тончайшего фарфора. В результате промышленной революции многие технологии начали утрачивать свою актуальность, многие оказались утрачены.

Стремясь найти способ сохранить народные традиции в творчестве, популяризировать их посредством дизайна мы обратились к технике лоскутного шитья. Лоскутное шитье как пример декоративно-прикладного искусства играет важную роль в дизайне, дополняет его, а также помогает решить одну из таких важных проблем, как создание предметов дизайна с культурной и национальной идентичностью. С этой целью на первом этапе исследования принято решение раскрыть историю лоскутного шитья как вида рукоделия, выделить характерные особенности лоскутного шитья в различных регионах планеты, доказать актуальность его использования в современном дизайне по созданию предметов с национальной и культурной идентичностью.

Лоскутное шитье имеет богатую историю. Техника начала развиваться с традиции сшивать лоскутки для получения ткани с красивым узором. Интересно, что эта традиция появилась почти одновременно в разных частях света у разных народов не зависимо друг от друга. До наших дней дошли ценные примеры изделий в данной технике: египетский орнамент, который был создан из небольших кусков кожи газели

около 980 года до н. э.; костюм с украшениями из лоскутов, который был создан примерно в то же самое время, а сейчас находится в музее в Токио. Также в 1920 году в Китае в Пещере тысячи Будд был найден ковер, созданный из множества кусочков ткани одежды паломников (приблизительно в X век). В данной технике активно создавались предметы домашнего обихода (покрывала, прихватки, чехлы для подушек, стеганые одеяла, навесы для новобрачных, игрушки и другие). В сложные времена, в периоды кризиса, которые переживали народы, лоскутное шитье всегда выручало. Наиболее бедные слои общества сшивали из оставшихся кусочков ткани что-то новое, объединив их в одно цельное полотно. Так появилась техника создания одежды, текстильных элементов мебели и украшений для дома с помощью небольших фрагментов ткани. В XVI веке в Англии данная техника получила название «пэчворк». Пэчворк приобрел в это время огромную популярность, так как власти с целью защиты английских производителей тканей из шерсти приняли запрет на ввоз в страну недорогого ситца из Индии. Одежду из индийского ситца стали кроить очень экономно, бережно сохраняя оставшиеся лоскутки для новых работ в стиле лоскутного шитья. Лоскутное шитье издавна сущест-вовало и на Руси, где очень ценились рукотворные ткани, из которых шили сарафаны, рубахи, одежду, полотенца. Остатки этих тканей никогда не выбрасывались, они становились частью нового изделия или заплаткой для старого [1; 2].

Изделия в технике «пэчворк» или «лоскутное шитье» не только бифунк-циональны. В них, дополняя функции «красота» и «польза», передают информацию о культурной и национальной принадлежности мастера. Для каждого народа и географического места характерны свои традиционные узоры, техники и ткани. Например, на Руси из лоскутов в основном сшивали узоры, называемые «колодцы» и «звезды». В Японии создавали изделия из лоскутков шелка в технике «йосегире» и «сашико». На Гавайях преобладали растительные мотивы и узоры «ананасы». В Америке каждый штат имел свой особый лоскутный узор. Так, узор «крылья мельницы» представлял штат Луизиана, «восьмиконечная звезда» — Нью Йорк, а «медвежьи лапки» — Иллинойс [1].

В наше время лоскутное шитье снова в моде и вдохновляет мировые бренды на использование в предметах массового производства. Мастера со всего мира создают в данной технике свои работы, а дизайнеры мебели, графические дизайнеры и модельеры обращаются к тех-

Рис. 1. Лоскутное шитье в коллекции Дольче и Габбана весна-лето 2021 года

нике лоскутного шитья за вдохновением, для придания своим работам рукотворности и национального колорита.

Первый пример такого влияния лоскутного шитья на дизайн — это многократное обращение модных домов к лоскутным мотивам в своих коллекциях путем точного цитирования, прямого переноса или посредством небольших реплик. Ярким примером такого подхода является коллекция дизайнеров Дольче и Габбана весна-лето 2021 года под названием «Sicilian Patchwork» (рис. 1). При создании этой коллекции дизайнеры вдохновились яркими цветными контрастами итальянского острова Сицилия. Модели одежды и обуви в коллекции были сделаны вручную в стиле пэчворк. Для изготовления предметов коллекции использовались лоскутные кусочки дорогих тканей и качественной кожи, различные по фактуре, цвету и форме. Так техника пэчворк стала родоначальником в моде одноименного стиля. К лоскутному шитью или к стилю пэчворк в своих последних коллекциях обратились и такие модные дома как Roksanda, Chloe и Alexander McQueen. Их лоскутные мотивы более строгие и геометричные (рис. 2) [3].

Идея пэчворка — соединение различных кусочков ткани в одно полотно — также получила популярность у дизайнеров мебели, в частности, в дизайне кресел. Здесь обращение к данной технике придает изделию особую притягательность, так как в кресло, которое несет в себе идею лоскутного одеяла, всегда приятно сесть. Потребители часто

Рис. 2. Лоскутные мотивы в коллекциях Roksanda, Chloe и Alexander McQueen

ассоциируют с техникой пэчворк уют родного дома и комфорт. Кресло «patchwork» из коллекции испанской фабрики мебели «Dupen» и кресло бренда дизайнерской мебели «KARE DESIGN» являются ярким примерами успешного использования стиля пэчворк в дизайне мебели. Одним из авторов данной статьи Л.А. Сафиной также были созданы кресла и текстильные элементы декора к ним, дизайн которых был выполнен в стиле лоскутного шитья (рис. 3).

Отличным примером того, что лоскутное шитье, или пэчворк, может стать источником удачного заимствования и олицетворением культурного кода русского народа, является «олимпийское лоскутное одеяло» — это ряд графических изображений, имитирующих лоскутные полотна, которые вместе составили фирменный стиль зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году. Каждый лоскуток-ромбик в этих полотнах есть изображение традиционных русских орнаментов, ро-

Рис. 3. Дизайн кресел и текстильных подушек в стиле «пэчворк» от автора статьи Л.А. Сафиной

списей, вышивок, тканей, то есть частички того, что мы вспоминаем, говоря об декоративно-прикладном искусстве России и русских народных промыслах. Здесь можно встретить и палехскую миниатюру, и гжель, и хохлому, и вологодское кружево, и все это умело композиционно собрано в пять графических полотен с разделением по цветовой гамме [4].

В настоящий момент лоскутное шитье активно развивается, благодаря актуальности данной техники и мастерам, которые создают уже современные узоры и техники, опираясь на опыт предков. Подтверждением этому можно считать выставку, которая прошла осенью 2021 года в Национальном музее города Казань под названием «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии», где были представлены предметы декоративно-прикладного искусства из Российского этнографического музея с середины XIX века, а также изделия наших мастериц-современников из студии «Лоскутные забавы» города Санкт-Петербурга [5].

На основе выше сказанного сделаны выводы, которые послужили основой концепции проектирования коллекции текстильных изделий для декора домашнего интерьера в рамках магистерского исследования на кафедре «Дизайн».

Концепция работы заключается в разработке дизайна декоративного на-стенного панно, покрывала и подушек, которые будут выполнены в технике «пэчворк», и реализации дизайна изделий в материале. Разработка дизайна будет заключаться в создании эскизов изделий, поиске единой цветовой гаммы для всей коллекции, а также в выборе на основе эскизов нескольких узоров из техники «пэчворк», которые в комбинации будут использованы при создании самих изделий. Важное место в реализации работы будет иметь выбор текстильных материалов для изделий, а также выбор и 3D проектирование конкретного интерьера, для которого эти изделия будут создаваться.

Список литературы:

1. Р*укавишникова А.С., Соприкина Т.Н.* Лоскутное шитье в современном дизайне // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2015. — Том 13. — С. 1726–1730. — URL: https://e-koncept.ru/2015/85346.htm (дата обращения: 18.09.2021).

2. URL: https://museum59.ru/news/tehniki-loskutnogo-shitya/ (дата обращения: 18.09.2021).

3. URL: https://www.vogue.ru/fashion/trends/pechvork (дата обращения: 18.09.2021).

4. URL: https://drugoi.livejournal.com/3541950.html (дата обращения: 18.09.2021).

5. URL:https://www.tatar-inform.ru/news/rossiiskii-etnograficeskii-muzei-predstavil-v-kazani-dusevnyi-kod-narodov-evrazii-5841759 (дата обращения: 18.09.2021).

6. Ковешникова Н.А. История дизайна: учебное пособие / Н.А. Ковешникова. — Москва: Издательство «Омега-Л», 2011. — 256 с.

7. *Чернышева Л.А.* Большая энциклопедия. Лоскутное шитье / Л.А. Чер-нышева. — Москва: АСТ, 2014. — 240 с.