Л.П. РУБЦОВА
Профессор кафедры «Дизайн текстиля» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: rubtsova_lp@mail.ru

L. P. RUBTSOVA
Professor of the department «Design textile» of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: rubtsova_lp@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_1_354_361

МОТИВЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСТВЕ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1930–1990-е гг.

MOTIVES OF FOLK ART IN THE CREATIVITY OF SOVIET TEXTILE INDUSTRY ARTISTS DURING 1930–1990

Статья освещает обращение к мотивам народного искусства как к одному из источников творчества художников Московского шелкового комбината им. Розы Люксембург «Красная Роза».

The article covers the appeal to the motives of folk art by the artists of the Moscow Silk Mill. Roses Luxemburg «Red Rose» as one of the sources of creativity.

Ключевые слова: народное искусство, традиции, производство, творчество, мода.
Keywords: folk art, traditions, manufacture, creativity, fashion.

Творчество художников, работающих на современном текстильном предприятии, имеет свои отличительные профессиональные особенности. Искусство оформления текстильных изделий включает в себя обширные знания о грамотном построении раппортных композиций, знание технологии конкретного предприятия, включая печатное оборудование, станки и работу красильно-отделочного производств, ассорти-

мент выпускаемой продукции и потребительский спрос населения, диктуемый швейными предприятиями. Художественное оформление ткани являлось основным критерием ее успеха на рынке. В это понятие входят и качество печати на ткани, и колористические разработки и, однозначно, мотивы, орнаментирующие ткань. От таланта, опыта, профессионализма и мастерства художника зависит многое в работе всего коллектива предприятия [8].

В качестве яркого примера хочется привести работу творческого коллектива художников Художественного бюро Московского шелкового комбината им. Розы Люксембург «Красная Роза». На базе построенной французом Клодом- Мари Жиро в 1875 году фабрики в 1930 году был создан Московский шелковый комбинат им. Розы Люксембург «Красная Роза». Промышленный текстиль в Москве занимал в эти годы одно из ведущих мест среди других производств. На протяжении десятилетий коллектив художников сохранял традиции творческого отношения к своему труду, к мастерству оформления тканей из драгоценного шёлка [6].

Набивное производство работало с полной нагрузкой и выпускало ткани для всех регионов Советского Союза. Естественно, каждая республика, каждый регион имели свои культурные традиции, которые необходимо было учитывать художникам при создании рисунков. Не забывали они и о своем, народном, искусстве. Проходили десятилетия, менялась мода, а интерес покупательниц к тканям к народным орнаментам оставался. В чем причина? Чем народный орнамент так привлекателен? Что скрыто в его довольно-таки простых и наивных ритмах?

Очевидно, в орнаментах, используемых в произведениях народных мастеров на протяжении столетий, отображались философия народа, его духовность, стремление к прекрасному. Издревле человек украшал свое жилище, предметы обихода, одежду сакральными символами, придавая им значение оберегов. У каждого народа и племени были свои отличия, свои верования и свои традиции. Использование определенных орнаментов, их трактовка становились отличительной чертой этого народа. Условным языком того материала, на который наносился орнамент, возможностью передачи его форм и очертаний необходимыми инструментами, с любовью и мастерством украшался предмет быта человека [1]. Народный мастер со временем стал отходить от сакрального, чисто языческого использования орнамента. Его творчество обратилось не к защите человека от злых духов, а к пожеланиям большого урожая, удачи

в охоте, рождению детей. Условным, стилизованным языком орнаментальных форм люди передавали из поколения в поколение свою любовь к окружающему миру, земле, небу, цветам, животным. Каждый мастер, мог многократно применять свои художественные приемы в орнаментике, при этом сохраняя индивидуальный творческий почерк. В большей степени этот прием относится к оформлению одежды, тканей. Издревле человек украшал свою одежду орнаментом, вкладывая в это традиционный смысл оберегов. Все детали одежды, имеющие края, должны были быть орнаментированы определенным образом, как оберег. В дальнейшем это назначение орнамента утратило свою изначальную функцию, и он стал просто украшением ткани [6]. В основе печати рисунка на ткани непосредственно заложена сама суть орнамента — это его бесконечная повторяемость. На протяжении веков искусство оформления текстиля претерпело много изменений в технологических способах передачи изображения на ткань. В древности в условиях кустарного производства в каждом регионе России, где производились ткани из натурального волокна, ткани украшались любимыми и традиционными мотивами, характерными для жителей этой местности. Натуральные красители, которыми располагали мастера, хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани имели значительные отличия. Но самой отличительной чертой являлась узнаваемость орнаментального оформления тканей. Регионы, кустарные производства, артели имели свое любимое, неповторимое другими, орнаментальное оформление текстиля. На смену простому, примитивному ручному способу печати пришел современный, высокопроизводительный и многотиражный машинный способ печати. Текстильная промышленность развивалась огромными темпами. Рынок текстиля был заполнен тканям совершенно разными по стилистике и решениям. Однако, законы моды и коммерции требовали единой, общей канвы орнаментальных решений. Так, у советских художников появилась необходимость встроить свое творчество в общемировой поток текстильного производства [9].

Возникает вопрос, есть ли у народного искусства и моды, точки соприкосновения? Международная мода оказывала значительное влияние на текстильную продукцию промышленных производств. Коммерция, расширение рынков сбыта, широкое внедрение новых технологий химической промышленности для текстильного производства, создание новых волокон — все взяли под свой контроль крупные текстильные корпорации. Международная мода создается в стенах крупнейших центров моды Ев-

ропы, Америки и Азии. Профессиональные специалисты-аналитики регулярно исследуют все события, происходящие в мире. Что требуется покупателю, чтобы мотивировать его на смену своего гардероба? Так устроен человек — ему кажется, что смена одежды что-то изменит в его жизни. Профессионалы — аналитики, психологи, представители крупного текстильного бизнеса — вырабатывают и формируют внешний вид современного человека. Понятие «мода» включает в себя все, что создает образ человека на данном этапе времени. Мода включает в себя изменение силуэта одежды, стилистику костюма, его фасон, крой, колорит, а также аксессуары. Текстиль играет здесь значительную роль. Оформление тканей во многом зависит от перечисленных факторов. Изменчивая мода нуждается в постоянном обновлении художественного и стилистического орнаментального оформления тканей. Художники, работающие над созданием рисунков для тканей, должны обладать обширными знаниями в области орнаментики и на основе этого создавать, не копируя, совершенно новые, современные, текстильные композиции. Широкий кругозор, интеллект, чувство стиля, моды — эти качества необходимы для работы в этой области [4].

Творческий коллектив комбината «Красная Роза» на протяжении десятилетий славился красотой и изяществом набивных тканей, выпускаемых по рисункам своих художников. Профессионализм художников заключался в их умении остро реагировать на все изменения в мире моды и создавать рисунки, отвечающие запросам населения всей страны. Тенденции развития международной моды во многом определяли работу художников, обогащали их новой интересной информацией, расширяли круг поисков новых орнаментов других народов. Но неизменно тема народного искусства присутствовала в их работах. Что было связано с несколькими факторами: во-первых, потребительский спрос. Мода модой, а любовь советских женщин к народному искусству существует на уровне генетической памяти. Добрые, веселые, нарядные орнаменты народного искусства, переработанные и стилизованные языком текстильного рисунка, всегда выделялись на фоне бесконечных, хоть и красивых, цветочных мотивов. Текстильным орнаментом становились вологодские кружева, городецкая и хохломская роспись, по кости, филимоновская игрушка и многое другое; во-вторых, в международной моде появлялся интерес ко всему русскому. Естественно, наши художники незамедлительно реагировали и подкрепляли это созданием рисунков для ткани на тему творчества народов России. Опыт и глубокое изучение темы помогали им нахо-

Рис. 1. Художник В.К. Склярова. 1938

Рис. 2. Художник В.К. Склярова. 1949

дить в давно забытых мотивах старины новое и современное. Посещение музеев, библиотек, творческие поездки давали богатейшую информацию для создания эскизов ткани на тему народного искусства [8].

Анализируя этапы наибольшего интереса творчества художников к теме народного искусства на протяжении работы комбината 1930–1990-х годов, хочется упомянуть исторические события, ставшими важными вехами в истории текстильного производства. Естественно, особенно хочется подчеркнуть использование мотивов народного искусства в творчестве художников комбината и привести несколько конкретных примеров в хронологическом порядке. 1930-е гг. отмечены отсутствием творческих контактов из-за железного занавеса. Кинематограф являлся источником информации для советского человека о тенденциях зарубежной моды и идеалах женской красоты в те годы. Самыми модными и востребованными являлись натуральные ткани, особенно шелковые (илл. 1). Были открыты первые Дома моды. Идеалами женской красоты стали актриса Любовь Орлова и балерина Галина Уланова.

В послевоенный период 1940-х гг., заметное влияние на советскую моду оказали образы киноактрис трофейных фильмов. Начало «холодной войны» в 1947–1949 гг. вызвало негативное отношение к зарубежной моде, и в отечественном искусстве стал появляться спортивный стиль в повседневных платьях, но при этом, сохранились женственность и элегантность в нарядной одежде (илл. 2).

Рис. 3. Художник Н.М. Жовтис. 1959

Рис. 4. Художник Н.Н. Гуллер. 1969

В 1950-е гг. настали времена «оттепели». Кристиан Диор главенствует в мировой моде, и советские модельеры и художники вдохновляются его творчеством. Появляются платья из креп-жоржета и крепдешина — весьма женственные и нарядные. В оформлении тканей преобладают мелкомасштабные цветочные и геометрические орнаменты (илл. 3).

1960-е гг., связанные с покорением космоса, спровоцировали появление «Космического стиля» в мировой моде. В нашей стране вошли в обиход ткани из синтетических волокон и блестящие, с люрексом. Параллельно с этим продолжали использоваться мотивы народного искусства в оформлении тканей. Открытие Дома моды Вячеслава Зайцева и разработка им направления «Русский стиль», стало отражением связи традиций и современности (илл. 4).

В 1970-е гг. многообразие направлений международной моды связано с появлением молодежных стилей «хиппи» и «диско». Обращением к русскому и славянскому искусству послужили создание Ив Сен-Лораном «Русской коллекции» и выставка русского исторического костюма, организованная Жаклин Кеннеди в 1977 г. в Нью-Йорке. И, конечно, создание в русском стиле большой коллекции моделей Вячеслава Зайцева в Общесоюзном доме моделей одежды (илл. 5).

В1980-е гг. на волне идей перестройки, главенствуют стили «милитари» и «сафари», а также спортивный стиль. Выставка «Париж-Москва» оказала влияние на появление в моде мотивов советского авангарда

Рис. 5. Художник Н.М. Жовтис.1971

Рис. 6. Художник Л.П. Рубцова. 1987

Рис. 7. Художник Н.Я. Найдич. 1996

и конструктивизма. Параллельно с этими тенденциями оставалось увлечение искусством России. Например, показ коллекции Вячеслава Зайцева в Париже «Русские сезоны» имел оглушительный успех (илл. 6).

После распада СССР активная популяризация моды в России средствами массовой информации на телевидении и в прессе, приводит к смешению стилей разных направлений — от ретро, модерна, мотивов народов Востока, авангарда и до стиля «гранж». В международной моде появилось увлечение народным искусством севера Европы, а в России — народным искусством своей страны (илл. 7).

На вышеуказанных примерах можно проследить влияние на развитие моды различных исторических и политических процессов. Политика, культура, искусство, народные традиции — все взаимосвязано в формировании тенденций направлений моды [3]. Изменения в области моды, ее стилистики, предполагают и изменения в художественном оформлении текстиля. Художники, выбравшие своей профессией создание рисунков для ткани, должны находиться в постоянном творческом поиске. Тема мотивов и орнаментов народного искусства неисчерпаема. Каждый художник находит для себя что-то новое, вдохновляющее его на создание своей, оригинальной композиции [2]. Узнаваемый авторский почерк необходим каждому профессиональному художнику. Даже привычные, многократно виденные мотивы народного искусства, в умелых, талантливых руках приобретают новые, неожиданные и современные трактовки. За годы работы Московского шелкового комбината им. Розы

Люксембург «Красная Роза» коллективом художников выполнено большое количество эскизов для тканей на тему народного искусства. Большой интерес вызывают профессиональное мастерство, глубина знаний и любовь к творчеству своего народа художников этого известнейшего текстильного предприятия страны.

Список литературы:

1. *Береснева В.Я., Романова Н.В.* Вопросы орнаментики ткани. — Москва: Лёгкая индустрия, 1977.

2. *Вагнер Г.К.* От символа к реальности. Развитие пластического образа в русском искусстве XIV–XV веков. — Москва: Искусство, 1980.

3. *Васильев А.А.* Без ретуши. Советский стиль. — Москва: Изд. СЛОВО, 2006.

4. *Васильев А.А.* Русская мода. 150 лет в фотографиях. — Москва: Изд. СЛОВО, 2004.

5. *Крамаренко Л.Г.* Отечественное декоративное искусство XX века. Очерки. — Москва: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2003.

7. *Ильин М.* Художественная «речь» народного искусства // ДИ СССР. — 1973. — № 7 (188). — С. 35.

6. *Сумарокова И.* Крепдешин снова в моде // ДИ СССР. — 1968. — № 6 (127). — С. 23.

5. *Чекалов О.* Народные истоки промышленного искусства // ДИ СССР. — 1965. — № 3 (88). — С. 32.