Е.В. ПОЛЯКОВА

Кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой дизайна текстиля РГХПУ им. С.Г. Строганова, член CIETA, член ТСХР

e-mail: artdekorator@mail.ru

E.V. POLYAKOVA

Candidate of Art History, Associate Professor, Head of the Department of Textile Design of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts

e-mail: artdekorator@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_1_89_101

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МОТИВОВ СТРОГАНОВСКОЙ ШКОЛЫ XIX ВЕКА В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА

RECONSTRUCTION OF TEXTILE MOTIFS OF THE STROGANOV SCHOOL OF THE XIX CENTURY IN THE CONTEXT OF DESIGN CULTURE AND TECHNOLOGIES OF THE XXI CENTURY

В статье анализируется опыт реконструкции текстильных мотивов Строгановской школы XIX века, включая графическую проработку элементов орнамента, улучшение качества изображения, колористику и подготовку файлов для печати. Подобный вид проектной деятельности актуален в связи современными реставрационными работами в интерьерах исторических зданий и сохранением национального культурного наследия российского декоративного искусства.

The article analyzes the experience of reconstruction of textile motifs of the Stroganov school of the XIX century, including graphic elaboration of ornament elements, image quality improvement, coloristics and preparation of files for printing. This type of project activity is relevant in connection with modern restoration work in the

interiors of historical buildings and the preservation of the national cultural heritage of Russian decorative art.

Ключевые слова: исторический орнамент, российский текстиль XIX века, Строгановская школа, реконструкция текстильного орнамента, цифровые технологии в дизайне текстиля.
Keywords: historical ornament, Russian textiles of the XIX century, Stroganov school, reconstruction of textile ornament, digital technologies in textile design.

Актуальным направлением в текстильном дизайне является обращение к историческим источникам, их переосмысление и креативная трактовка в условиях проектной культуры XXI века. Западноевропейские компании [1], которые сохраняют традиции ручного шелкоткачества в течение нескольких столетий, имеют собственные архивы с образцами тканей, кроки, технические рисунки и книги, где детально описаны все характеристики для производства того или иного образца. По этим архивным материалам выполняются повторы исторических рисунков в их аутентичной версии, например, для реставрации объектов культурного наследия. Среди уникальных проектов по реставрации всемирно известных интерьеров музеев [2] и театров, таких как Ла Фениче в Венеции, Ла Скала в Милане и Сан-Карло в Неаполе, особое место занимает реставрация Большого театра в России, где было воссоздано свыше десяти тысяч метров ткани (дамаст, лампас, брокатель, бархат и др.). Также исторические орнаменты могут представлять собой стилизованный вариант оригинала, адаптированный под современные технологии, эти коллекции занимают свою нишу на рынке декоративного изысканного текстиля и применяются архитекторами, дизайнерами и декораторами для создания эксклюзивных образов в премиальных интерьерах и высокой моде.

Работа с историческим наследием требует различных подходов, в зависимости от задач. В 2021–2022 гг. под руководством Екатерины Васильевны Поляковой студентами кафедры дизайна текстиля РГХПУ им. С.Г. Строганова был реализован экспериментальный научно-практический проект «Строгановская коллекция». Концепция основана на реконструкции исторических мотивов Строгановской школы, их творческой интерпретации и реализации с учетом современных технологий с возможностью применения в тиражном и малотиражном продукте.

Результаты первого этапа работы над проектом, целью которого являлось графическая реконструкция текстильных рисунков, разработка методов воссоздания исторического орнамента и разработка дизайн-концепции коллекции паттернов для интерьерных тканей, предметов одежды и аксессуаров, были апробированы на Международной научно-практической конференции «Мировая художественная культура XXI века. Предметно-пространственная среда и проблемы культурной идентичности» в 2021 году.

В основу легли исследовательские материалы Е.В. Поляковой по теме художественного текстиля «Строгановской школы» рубежа XIX–XX вв.

С 1897 г. в Строгановском центральном училище технического рисования в Москве на регулярной основе проводили конкурсы по художественной промышленности и выставки студенческих работ. Постоянная выставка рисунков учащихся проходила в помещении училища и имела своей целью ознакомление фабрикантов и широкой публики с работами учеников. По правилам, утвержденным 20 марта 1897 г., учащиеся могли отдавать свои художественные работы на продажу, также оргкомитет выставки принимал заказы на исполнение учащимися рисунков по художественной промышленности и мог устраивать с надлежащего разрешения, в промышленных центрах периодические выставки рисунков, композиций и изделий Строгановского училища [3].

Также ежегодно в марте месяце в училище проводили конкурс по художественной промышленности, правила которого утвердил министр финансов статс-секретарь С.Ю. Витте 8 января 1897 г. [4]. Композиции, удостоенные премий, становились собственностью училища и были опубликованы в журнале «Искусство и художественная промышленность» [5].

Оформление художественных тканей этого периода основано на использовании устоявшихся схем композиционного построения, обусловленных техникой ткачества или печати, где развитие принципов стилизации мотивов идет внутри системы, что позволяет говорить о сформировавшемся стиле «Строгановской школы». Уже современники отмечали его самобытность и определяли, как «русско-византийский» или «русско-славянский». Эскизы учащихся выполнялись в материале на базе собственных ткацкой и набивной мастерских, впоследствии в качестве эталонных образцов эти изделия экспонировались на Всероссийских и международных выставках [6]. Важно отметить, что и кроки, и сохранившиеся образцы материй, выполненные в Строгановском училище в 1890-х гг. – начале XX

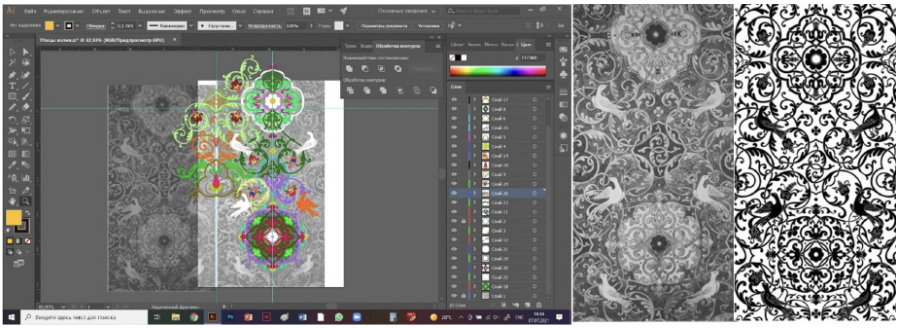

Рис. 1. Реконструкция орнамента в программе Adobe Illustrator

в., свидетельствуют об уже сложившихся традициях проектной культуры, опирающейся на глубокое знание исторических источников и их оригинальную интерпретацию. Со временем значительная часть этих произведений художественной промышленности была утрачена.

Уникальными примерами, позволяющими судить о стиле «Строгановской школы», являются проекты для парчовых тканей, выполненные в 1896–99 годах учениками — А. Соколовым, В. Арбузовым, И. Гавриловым, Н. Григорьевым, И. Федоровым, Н. Рябовым. Интересно отметить, что в 1898–99 уч. г. Иван Гаврилов, Николай Рябов, Николай Шираков окончили полный курс училища и были удостоены звания ученых рисовальщиков по ткацкому делу [7].

По итогам исследования, определен ряд сохранившихся изображений орнаментов для тканей, созданных учащимися Строгановки в конце XIX столетия. Именно эти композиции стали основой для «Строгановской коллекции». Источником визуального материала послужили издания того времени, были выделены наиболее заметные черты, характерные мотивы и стилистические признаки художественных работ. Однако сложность заключалась в том, что в печатном оригинале — это тональные черно-белые изображения паттернов небольшого размера и плохого качества, из-за чего детализация декоративных мотивов плохо различима, а местами сильно размыта. Рисунок раппорта ткани, в большинстве случаев, обрезан, и не виден повтор орнамента, таким образом, нет полного представления о том, как могла выглядеть ткань. Кроме того, отсутствует понимание колористического решения.

Именно поэтому начальной задачей была разработка методики цифровой реконструкции исторических орнаментов, полное воссоздание

рисунков и раппортов. В рамках практики студентами 2 курса бакалавриата под руководством педагога была проведена большая работа по оцифровке материалов, всего было выбрано восемь композиций. В каждом конкретном случае индивидуально определялась последовательность работы над изображением и используемые компьютерные программы (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate), что позволило сравнить разные подходы и определить эффективность алгоритма действий. Приведем отдельные примеры. Реконструкцию сложного орнамента ткани 1897 года (художник И. Гаврилов) выполнила студент А. Татуева в программе Adobe Illustrator (рис. 1), векторная графика полностью передает характер линеарного узора исторического образца.

Рис. 2. Улучшение качества и размера исходного изображения с помощью нейросети

Способ восстановления рисунка парчи А. Матвеева 1899 года, выполненный студентом Софьей Макеевой, состоял из следующих шагов:

1. Улучшение качества и размера исходного изображения с помощью нейросети (использован ресурс: URL: https://cameralabs.org), позволило добиться более высокой четкости деталей (рис. 2).

2. Наиболее кропотливая часть работы — отрисовка элементов орнамента в программе Procreate с использованием инструмента «симметрия» и восстановление раппорта. Создан цифровой файл в разрешении 300 dpi формата PSD, который легко масштабировать, и он может быть адаптирован под необходимые технологические требования. При данном способе цифровая графика сохраняет ручной характер рисунка, разработка деталей подчеркивает ценность авторских техник для передачи всех нюансов в печати и ткачестве. Основу рисунка составляет круглый медальон, заполненный стилизованным растительным мотивом, который размещен в раппорте со сдвигом, и полукруглые подвески, эти элементы при повторе образуют чешуйчатую композиционную структуру. Решение этой орнаментальной композиции с плотным заполнением фона сложным, детально разработанным узором близок художественному образу шелковых

и бархатных материй Италии эпохи Возрождения, которые широко бытовали на Руси. Очевидно, что художник вдохновлялся итальянским текстильным искусством, в Венеции оно достигло своего развития в XV столетии и совершенствуется по сей день, сохраняя наследие и современные решения (рис. 3).

Рис. 3. Отрисовка элементов орнамента в программе Procreate

3. Колористическая палитра — неотъемлемая часть при создании художественного образа, поэтому разработка цветофактурных решений раппортной композиции велась с учетом стиля орнамента и актуальных тенденций в дизайне. Были составлены мудборды, где авторы проекта использовали подобранные исторические материалы — русскую парчу и золотный бархат — как основу для поиска современных фактур и оттенков поверхности. Было составлено 20 вариантов цветовых вариантов одной композиции, каждое по-разному проявляло характер мотива. В своих поисках Софья Макеева добилась эффекта мерцающей драгоценной поверхности, ассоциирующейся с парчовым бархатом, использовала различные оттенки золота в сочетании контрастными, насыщенными цветами либо более мягкими тональными переходами к серебристым оттенкам. В ходе работы были изучены образцы и каталоги производителей декоративных тканей, их опыт интерпретации исторического наследия.

В качестве яркого примера можно привести коллаборацию известных итальянских фабрик с дизайнером Alberta Feretti. В честь празднования 1600-летия Венеции была создана коллекция «Un omaggio a Venezia», которая демонстрировала Венецианское ремесленное совершенство, диалог мастерства и творчества с историей великого города. Для этого уникального проекта Alberta Feretti сотрудничала с фабрикой Rubelli. Эта известная текстильная династия с 1889 г. занимается производством шелковых тканей, для которых характерны тщательные исторические исследования венецианских традиций — очень легкие и узорчатые шелковые дамасты, а также текстильные переработки тиснёных кож, с мотивами типичных для местного барокко («Barbarigo»-30111) [8].

В коллекции «Un omaggio a Venezia» были представлены платья из чистого дамасского шелка «San Polo»-30441, «San Marco»-07583. Деко-

ративные ткани, обладающие ярко выраженной индивидуальностью, напоминают роскошные костюмы венецианских купцов. Ткань «San Polo» с классическим мотивом входит в коллекции бренда Rubelli более ста лет и сохраняет характер ручной работы. Она представлена в палитре из 16 вариантов, которая отличается яркими цветами, отвечающими современному восприятию, где определенный цвет является атрибутом каждого столетия в истории города. Также это пример, когда интерьерная ткань входит в мир моды и становится главным акцентом в модных аксессуарах [9].

4. Следующим шагом стала разработка современной проектной концепции и визуализация текстильной коллекции для интерьера. Перед началом проектирования тканей дизайнер разработала подборки материалов, которые помогли бы раскрыть образ, выделить наиболее узнаваемые элементы и далее создать свой собственный проект. Так, в рамках темы «Строгановской коллекции» она вдохновлялась современными архитектурными решениями для оформления интерьеров с историческим акцентом. Также были проведены подробное исследование и подбор аналогов современной технологии изготовления интерьерных тканей с эффектом нанесения металлизированного пигмента на рельефную поверхность. Примером подобного решения может служить коллекция роскошного двухцветного бархата «Tespi» (TESPI VELVETS/2021) компании Zoffany (Великобритания). Декоративная ткань соткана с вискозным ворсом на гладком фоне и окрашена для создания насыщенного двухцветного эффекта, детали рисунка выделены более темным оттенком. Бархаты этой серии представлены во множестве оттенков, от серебра и перламутра до насыщенного красного и старого золота. Стилизованный мотив по характеру напоминает узор дамасской ткани и похож на работы дизайнера и художника Мариано Фортуни (1871–1949), который разработал свой собственный метод печати металлическими пигментами на бархате, имитирующими золотые и серебряные итальянские аксамиты, и парчовые бархаты XV–XVII вв., что являлось в то время инновацией.

Сегодня как зарубежные, так и российские дизайнеры по-прежнему, обращаются к богатому историческому наследию, через переосмысление и адаптацию и вносят в современный интерьер старинные узоры [10].

Уровень проработки проекта по реконструкции текстильных мотивов «Строгановской школы» был выполнен с учетом технических и технологических деталей реализации, в качестве подготовки следующему этапу отрисованы в цифровом виде все элементы мотивов и опреде-

лены размеры раппортов, для чего распечатали каждый орнамент на бумаге в натуральном масштабе.

Второй этап работы над проектом предполагал реализацию «Строгановской коллекции» в материале. В 2022 г. творческий коллектив под руководством Екатерины Поляковой подал заявку на участие в программе ColLab Центра художественного производства «Своды» в Москве. В состав группы вошли студенты, выполнявшие реконструкции исторических мотивов: Софья Макеева, Полина Плешкова, Дарья Денцель. Перед участниками проекта стояла задача создания прототипов в междисциплинарном контексте мастерских, для реализации были выбраны три реконструированные композиции: рисунок для парчи 1899 г. (художник А. Матвеев) (рис. 4), рисунок для парчи. 1898–99 гг. (художник Н. Рябов) (рис. 5), рисунок для парчи 1899 г. (художник И. Федоров) (рис. 6).

Рис. 4. Рисунок для парчи. 1899 г. Художник А. Матвеев. Строгановское училище. Реконструкция исторического раппорта, колористическое и фактурное решение орнамента. Печать на бархате, 2021–22 гг. Выполнила студент 3 курса РГХПУ им. С.Г. Строганова Софья Макеева

Рис. 5. Рисунок для парчи. 1898–99 гг. Художник Н. Рябов. Строгановское училище. Реконструкция исторического раппорта, колористическое и фактурное решение орнамента. 2021–22 гг. Выполнила студент 3 курса РГХПУ им. С.Г. Строганова Полина Плешкова

Постоянная программа ColLab Центра художественного производства «Своды» дает возможность дизайнерам, художникам и представителям творческих профессий реализовать свои проекты в современных оборудованных мастерских. Также в рамках проекта участники программы полу-

чают все необходимые материалы за счет грантовой поддержки [11].

Коллектив проекта «Строгановская коллекция» имеет большой опыт проектной и практической работы в области ткацких жаккардовых и печатных технологий, подготовки технических файлов для цветоделения. Для изготовления прототипов была выбрана текстильная мастерская и шелкографии. Каждый реконструированный орнамент воплощен в материале в двух техниках, комбинация технологий жаккардового ткачества и печати позволила добиться высокой вариативности паттернов. Созданные цифровые файлы участники проекта легко адаптировали под необходимые технологические требования.

Рис. 6. Рисунок для парчи. 1899 г. Художник И. Федоров. Строгановское училище. Реконструкция исторического раппорта, колористическое и фактурное решение орнамента. 2021–22 гг. Выполнила студент 3 курса РГХПУ им. С.Г. Строганова Дарья Денцель

Рис. 7. Процесс термопечати фольгой на бархате. Центр художественного производства «Своды»

Так как исторические рисунки были сделаны для парчовых тканей, что предполагало использование золотых или серебряных нитей, дизайнеры поставили цель — в практическом эксперименте имитировать этот эффект с учетом современных технологических возможностей. Была проведена работа по подбору сырья и материалов, которые могли дать разные оттенки и варианты блеска. На оборудовании студии шелкографии студенты с помощью технических специалистов «Сводов» выполнили целый ряд пробных образцов печати на различных текстильных,

бумажных и фактурных основах с применением металлизированных пигментов и фольги (рис. 7). После утверждения удачных проб были напечатаны три полноразмерные композиции на бархатной материи разных цветов. Сложность работы с раппортами заключалась в бесшовном повторе орнаментального мотива на трехметровом полотне, так как размер печатной рамы ограничен.

Другая часть проекта была реализована на оборудовании текстильной мастерской, а именно, на цифровом жаккардовом станке Tronrud Engineering / TC2, с подбором разного вида пряжи и экспериментальными структурами переплетений (рис. 10). Подобными станками оснащены ведущие европейские школы дизайна. Цифровой жаккард сегодня — это не только промышленный текстиль, но и направление арт текстиля; развитие цифровых программ и станков позволяет выполнять эксперименты с технологией. Появление мобильного цифрового ткацкого станка ТС-2, с помощью которого возможно производство небольшой партии ткани со сложной раппортной и монораппортной композицией,

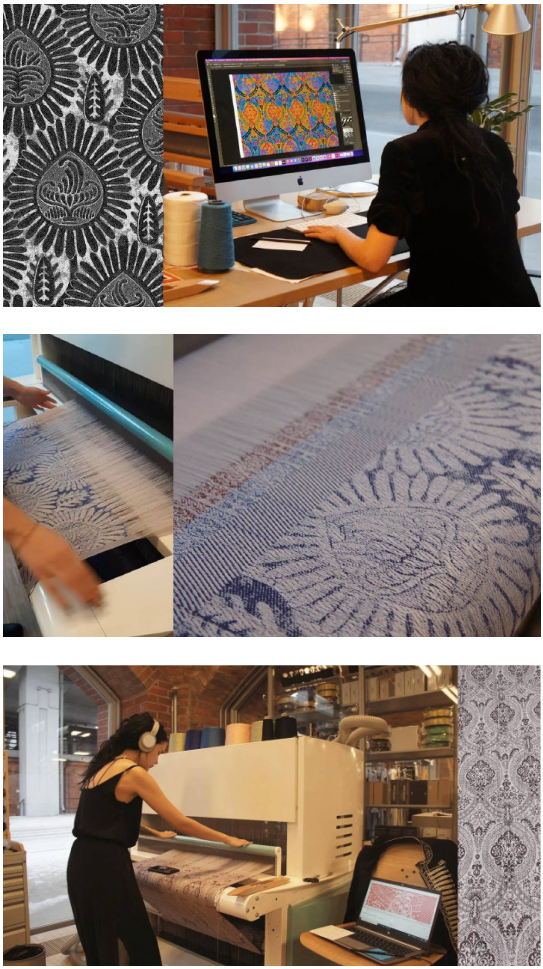

Рис. 8–10. Процесс создания технического рисунка для жаккардового ткачества и ткачество образцов на цифровом жаккардовом станке выполняет Софья Макеева. Центр художественного производства «Своды»

стало толчком для развития креативной сферы. Новый инструмент стал широко применяться текстильными дизайнерами и художниками по всему миру [12].

Впервые в графике, цвете и материале восстановлена историческая «Строгановская коллекция» тканей, а также интерпретирована, с учетом современных тенденций и технологий в текстиле. Коллекция была представлена в 2023 г. на выставке во Всероссийском музее декоративного искусства и является уникальным опытом по воссозданию и актуализации исторического наследия Строгановского училища, а также примером научной и творческой командной работы, интегрированной в учебный процесс на базе креативного Центра художественного производства «Своды».

Рис. 11. Коллекция «Луговые моря», дипломная работа 2023 г. Выполнила студент кафедры дизайна текстиля РГХПУ им. С.Г. Строганова Софья Макеева. Руководители: зав. кафедрой Е.В. Полякова, преподаватель М.А. Тасалова

Используя полученный опыт работы над «Строгановской коллекцией», Софья Макеева в 2022–2023 гг. в рамках темы дипломного проектирования разработала авторскую коллекцию паттернов и аксессуаров, где в основу раппорта лег мотив исторической «строгановской ткани». В итоге дизайны были выполнены в комбинированной технике цифровой печати и ручной вышивки (рис. 11). Искренне восхищаясь русским искусством, выпускница кафедры создала уникальный художественный образ, отошла от буквального повторения композиционной схемы и нашла собственные решения, которые сделали ткани созвучными XXI в.

Следующим шагом станет масштабирование результата работы, создание дизайнов для промышленных и капсульных коллекций тканей, использование реконструированных мотивов Строгановской школы для кастомизации одежды и аксессуаров в рамках двухсотлетнего юбилея Университета.

Примечания:

1. Luigi Bevilacqua: ткацкое производство компании специализируется на изготовлении высококачественных художественных тканей, в том числе изготавливает драгоценный бархат ручной работы «Soprarizzo» как для высокой моды, так и для оформления интерьера; аналогичные компании — Rubelli, Mariano Fortuny, Prelle, Sanderson Design Group, The William Morris Society, в России — мастерская «Старинные ткани».

2. Драпировки для парадных интерьеров Московского Кремля, Государственного Эрмитажа, Петергофа и др.

3. ЦГА Москвы, ОХД до 1917. Ф. 16. Оп. 131. Д. 28. Л. 6–7. Об утверждении правила Постоянной выставки работ учащихся в Строгановском центральном училище технического рисования в г. Москве. 16 января – 12 мая 1897 г.

Выставка работ учащихся Императорского Строгановского училища с 27 декабря по 9 января [Изоматериал]: Графика Строгановского училища: [плакат] / Худож. Н. Киселев. — Москва, 1911. — 1 л.: хромолитогр.; 72,5 х 56 см.

4. ЦГА Москвы, ОХД до 1917. Ф. 16. Оп. 131. Д. 28. Л. 1–2 об.

5. *Некрасов Н.В.* Присуждение премий на конкурсе в Московском Строгановском Училище // Искусство и художественная промышленность. II год. — 1899. — № 14 (Ноябрь). — С. 104.

Конкурс Строгановскаго Училища в Москве в ноябре 1899 г. // Искусство и художественная промышленность. II год. — 1899. — № 15 (Декабрь). — С. 151–154.

Искусство и художественная промышленность. III год. — 1901. — № 9 (Июнь). — С. 283–284.

6. Образцы тканей Строгановского Училища: ГИМ 64287 — А 3986, ГИМ 59595 — А 1376. Фото. Экспозиция Строгановского училища. Всероссийская выставка в Киеве, 1913 г.

7. Сборник композиций учащихся в Строгановском училище. Вып. 1. — Москва, 1900.

8. Alberta Ferretti store. — URL: https://www.albertaferretti.com/us_en/the-af-world/special-projects/un-omaggio-a-venezia (дата обращения: 18.04.2024).

9. Каталог. Rubelli 2022. Publisher Rubelli S.p.A. — P. 106–111. — URL: https://cdn.rubelli.com/archivio/Rubelli_Catalogue_2022.pdf (дата обращения: 18.04.2024).

10. *Лехович Т.Н.* Историческое наследие в современном дизайне печатных тканей: опыт создания коллекции // Коды. Истории в текстиле. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Санкт-Петербург, 2024. — С. 149–155.

11. Центр художественного производства «Своды» в Москве. — URL: https://ges-2.org/vaults/collab (дата обращения: 18.04.2024).

12. *Полякова Е.В., Мамай М.С.* Роль цифрового проектирования в дизайне и производстве жаккардовых тканей // Архитектура и дизайн в цифровую эпоху. Коллективная монография по материалам Международной научной конференции 23–24 апреля 2021 года. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, МАРХИ, РАХ, 2021. — С. 263–270.