Е.Д. ХЕЙКЕР

Член-корреспондент РАХ, доцент Института бизнеса и дизайна

e-mail: heiker@rambler.ru

E.D. KHEIKER

Corresponding member of the Russian Academy of Arts, associate professor of the Institute of Business and Design

e-mail: heiker@rambler.ru

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАТОК. ОТ ЭСКИЗА ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

DECORATIVE SCARF. FROM SKETCH TO FINISHED PRODUCT

В данной статье рассматривается практическое задание, которое может преподаваться как в рамках предмета «Спецживопись», так и отдельным блоком при получении специального дополнительного образования. В статье последовательно объясняются все этапы создания такого популярного аксессуара, как головной платок. Все этапы работы сопровождаются иллюстративным материалом лучших студенческих работ направления «Дизайн костюма» Института бизнеса и дизайна. Задание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся творческим специальностям, а также может заинтересовать преподавателей вузов и художественных училищ.

This article focuses on a practical task that can be taught both within the framework of the discipline «Special painting», and separately when receiving special additional education. The article successively explains all the stages of creating such a popular accessory as a head scarf. Every step is accompanied by illustrations, presented by the best student works in the «Costume Design» field of the Institute of Business and Design. The task is intended for students of higher educational institutions studying creative professions, and may also be of interest to university and art school teachers.

Ключевые слова: модный аксессуар, платок, композиция, колорирование, печать, каре, эскиз, гуашь, технологии.
Keywords: fashion accessory, scarf, composition, coloring, printing, square, sketch, gouache, technologies.

Платок — аксессуар, который не перестает удивлять своим многообразием, он никогда не выйдет из моды по причине своей универсальности. Это интересное дополнение любого наряда, головной убор. Им можно обмотать шею, привязать к сумке, он выгодно подчеркнет цветовое решение дизайна одежды. Платок является важным элементом костюма с незапамятных времен.

Традиции его оформления очень разнообразны. Это набивные платки, которые являлись непременным атрибутом национальной одежды большинства регионов России. Это шали со сложными многоцветными орнаментами из турецких огурцов и роз, оформление и композиция которых основывается на традиционных шалях востока.

Главные в мире платков — это каре Hermes. Классическое шелковое каре Hermes — это четырехугольник 90 на 90 см из 65 граммов отборного шелка, полученного из 250 коконов тутового шелкопряда, с напечатанными вручную рисунками. До сих пор эта фирма при печати использует каретки Перепелкина, сконструированные русским инженером.

Этот бренд необыкновенно популярен. Лимитированная коллекция новых платков появляется каждый сезон. Его композиционные решения отходят от существовавших ранее традиций. Появляются тематические платки, платки-рассказы. На платках Hermes изображаются элементы конской сбруи, знаки зодиака, орнаменты в виде ключей, цепей, дикие животные, силуэты модниц и многое другое (рис.1, рис. 2, рис. 3, рис. 4).

Надо отметить — рисунки для платков создаются художниками, при этом не используются фотографии, как это происходит у менее профессиональных фирм. Конечно, компьютерные технологии облегчают процесс работы при колорировании или подготовке эскиза к печати, но никак не являются основным инструментом. Фотографии сделаны во время посещения выставки, проходившей в Москве, «Hermes. За кулисами» в 2018 году.

Первый памятный платок появился в Москве в 1818 году ко дню открытия памятника К.Минину и Д.Пожарскому. Особое место в оформ-

Рис. 1–4. Фотографии с выставки в Москве «Hermes. За кулисами» в 2018 году

лении платка отводится агитационной тематике двадцатых годов, когда созданием рисунков занимались Л.Попова и В.Степанова. Платок того времени, безусловно, показывает влияние искусства авангарда на его декоративное оформление.

Тематический платок является наиболее сложным авторским произведением, предназначенным для тиражирования. Ведущие художники текстильных фабрик и лучшие художники Комбината декоративно-прикладного искусства при художественном фонде России успешно занимались созданием авторских образцов, которые участвовали в творческих конкурсах и выставках.

В связи с развитием технологий меняется и делается более разнообразной колористическая гамма, способы выполнения. Компьютерные технологии во многом облегчают работу художника, создающего эскиз, но грамотное композиционное решение возможно только при участии автора.

Обычный платок может создать модный образ. Современные технологии позволяют самостоятельно подготовить рисунок платка к печати.

В данной методике использован опыт создания головного платка студентами отделения «Дизайн костюма» в Институте бизнеса и дизайна. Студентам необходимо было вписать рисунок в квадрат, уметь композиционно организовать угол, найти несколько вариантов цветового решения. Кроме всего прочего, платок должен быть в определенной узкой тематике «Аксессуары» любимого бренда каждого студента. Такие жесткие рамки сильно облегчают поставленную задачу при обучении.

Композиция квадрата, особенности

Композиция формата «квадрат» является одной из самых сложных, прямоугольник с его неодинаковыми сторонами дает более широкие возможности для расположения и развития пятна. В случае, когда стороны равны, напрашивается симметрия. Именно так и решалась традиционная композиция платков и шалей, рисунок располагался в центре и симметрично по углам. Для создания подобных платков было достаточно сделать его четверть и затем ее повторить четыре раза.

Если платок тематический, композиция развивается по более сложному сценарию. Для грамотного решения студентам предлагается выполнить черно-белое членение квадрата, исходя из пропорций золотого сечения. Строится пропорция по формуле: целое так относится к своей большей части, как эта большая часть относится к меньшей части целого.

Предлагается взять квадратик белой бумаги и разделить его на 8 одинаковых частей, затем 3 части закрасить черным в любом порядке, оставляя белыми 5, также можно сделать 5 черных и 3 белых части, можно сделать 13 частей и закрасить 8, оставив 5, и наоборот. Это один из примеров сочетания белого и черного в классических пропорциях. Когда студенты сделают несколько образцов, глаз начинает отличать и запоминать верные соотношения. Затем следует перейти непосредственно к созданию композиции квадрата.

Рис. 5–8. Рисунки в карандаше 60 х 60

Создавая композицию для платка, нужно продумывать композицию каждого угла отдельно. Именно поэтому композиция платков делалась чаще всего на четверть, а потом повторялась четыре раза. Данное задание рассчитано на создание композиции каре.

Натюрморт для рисунка

На следующем этапе работы студентам предлагается натюрморт из различных предметов, разложенных на драпировке с геометрическим орнаментом. Это могут быть различные аксессуары: сумка, перчатка, веер, бусы, моток ленты и т.д.

По своему усмотрению студенты компонуют эти предметы таким образом, чтобы плоскость квадрата закрывалась; пятна находились в соотношении — большое, среднее, маленькое, линии были толстые, средние, тонкие и тональные отношения — черный, белый, серый. Из маленьких эскизов выбирается самая удачная композиция и выполняется в размере 60 х 60. Работа выполняется черным карандашом В8. В данной работе предусматривается стилизация предметов, их узнаваемость необязательна.

Эскиз готового платка, тема, выполнение гуашью

На следующем этапе студентам предлагается сделать эскиз головного платка, размером 15 х 15 см. Тематика: аксессуары любимого дизайнера. Эскиз выполняется в цвете, материал — гуашь. Задание, ограниченное узкими рамками (тематикой, количеством цвета и другими условиями), всегда выполняется более успешно, чем свободная тема.

Рис. 9, рис. 11–14. Окончательные эскизы платков 60 х 60, выполнены гуашью

Рис. 10. Эскиз применения

Рис. 15, рис. 16. Колорирование эскиза

Гуашь является графическим материалом и требует определенных навыков при использовании. Прежде всего, каждый цвет в банке необходимо промешать для соединения клея и пигмента, затем нужно в отдельных небольших емкостях составить необходимые колера. Кисти понадобятся: синтетика под колонок, круглые, размер 3, 5, 8.

Выбираем из предложенных эскизов лучший. Отрисовываем эскиз и переносим его на бумагу формата 60 х 60. Далее выполняем работу в натуральную величину (рис. 9, рис. 11, рис. 12, рис. 13, рис. 14). Надо учитывать, что при необходимости перекрыть уже покрашенную плоскость надо дождаться ее полного высыхания.

У платка должна быть кайма не менее 3 см. Наличие каймы помогает собрать рисунок в целое. Кайма может быть специально сделанной для рисунка. Каждый эскиз платка может сопровождаться эскизом применения (рис. 10).

Колорирование

Колорит в текстильном изделии — неотъемлемая часть работы над эскизом. Неправильно подобранные цвета могут испортить рисунок и, наоборот, сделать его более эффектным, отличным от оригинала. Наглядным примером может служить рисунок в горошек. Белый горошек на черном фоне смотрится иначе, чем черный на белом, а если фон менять по цвету или горошек, то мы получим огромное количество вариантов. Для того чтобы грамотно решать вопросы колорирования, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Для этого существует предмет «Цветоведение».

В этом задании попробовали заменить одни цвета на другие, сохраняя уже существующую тональную раскладку эскиза (рис. 15, рис.

16). В работе над колоритом цвета были заменены на дополнительные, и получился еще один вариант эскиза.

Подготовка готового эскиза к печати

Для цифровой печати рисунок надо перевести в векторное изображение.

Эскиз, сделанный вручную, необходимо привести к нужному количеству цветов, избавившись от лишних оттенков и полутонов. Контуры плоскостей также необходимо выровнять. В нашем случае мы ограничились 6–8 цветами. Ограничение в количестве цветов облегчает студентам работу над эскизом. Затем мы выбрали для печати подходящую ткань, наиболее похожую по структуре на натуральный шелк, но синтетическую, так как печать на натуральном шелке намного дороже.

В результате этого задания получились профессионально выполненные эскизы головных платков на тему «Аксессуары», которые были напечатаны на ткани. Тема платка была выбрана для студентов, обучающихся дизайну костюма, но с таким же успехом могла быть заменена на любую другую, например, орнаментальную или шрифтовую. Проектирование печатного платка — необычайно динамичная и перспективная часть текстильного дизайна, открытая к контактам с другими областями художественного проектирования, например, графическим дизайном. Выполнение работы в материале позволило сделать тематическую выставку в государственном выставочном зале «Галерея Чертаново» (рис. 17, рис. 18, рис.19, рис. 20). Выставка прошла успешно,

Рис.17–20. Фотографии из выставочного зала «Галерея в Чертаново», монтаж выставки

участники были отмечены дипломами. Очень важно, что эта программа позволяет создать готовый аксессуар за сравнительно небольшое время. Задание позволяет будущим дизайнерам приобщиться к профессиональной творческой деятельности.

© Учебные работы созданы под руководством Е.Д.Хейкер в 2018–2020 году в Институте бизнеса и дизайна.

Список литературы:

1. *Бэррон Л.* Искусство завязывать платок. — Санкт-Петербург: Диля, 2011. — 96 с.

2. *Гилярова И.Н.* Платки, шарфы, парео, галстуки. — Москва: Прессверк, 2002. — 160 с.

3. *Инча П.* Ваш имидж: шарф, косынка, платок. От шейного платка до платья. — Москва: Внешсигма, 1998. — 120 с.

4. *Иттен И.* Искусство формы / перевод с немецкого. — Москва: Изд. Д.Аронов, 2001. — 136 с.

5. *Некрасова М.А.* Народное искусство России в современной культуре. Москва: Коллекция, 2003. — 254 с.