

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТИЛЯ ПЕРИОДА 1920–1930-х ГОДОВ

Егорова Я.Е., маг., Алибекова М.И., к.т.н., доц., Фирсова Ю.Ю., к.т.н., доц.

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Российская Федерация*

Реферат. В статье рассматриваются и анализируются основные орнаментальные мотивы текстильных полотен периода 1920-1930-х гг., анализируется построение орнаментальной композиции, цветовые решения, графические приемы.

Ключевые слова: орнамент, текстиль, орнаментальная композиция, конструктивизм.

Период 1920–1930 гг. XX века – один из наиболее ярких в истории советского текстиля. Несмотря на то, что начало века было сложным и насыщенным событиями периодом для нашей страны (менялось правительство, менялся государственный строй, менялся образ жизни людей) эти трудности повлекли за собой возникновение нового искусства, зарождение нового вида художественной деятельности, который впоследствии будут именовать советским дизайном.

Искусство костюма и текстиля в 1920–1930-х переживало радикальные перемены: формировались базовые основы «нового» костюма, отвечающего запросам «нового» общества, разрабатывались уникальные проекты массовых форм одежды. Полностью переосмысливается и оформление текстиля, рождаются новые принципы орнаментации тканей.

Особенный интерес представляют, несомненно, беспредметные рисунки, разработанные художниками-конструктивистами. Созданные ими орнаменты были совершенно новым видом текстильного искусства: художники отказались брать за основу привычные изобразительные мотивы, строя орнаментальные композиции на основе простых геометрических фигур и их соотношений. Строгая геометрия орнаментальных мотивов, подчеркивалась графичными цветовыми решениями, что придавало законченным композициям еще большую выразительность.

Две известные представительницы конструктивизма – Варвара Степанова и Любовь Попова начали разрабатывать свои новые «геометричные» рисунки для тканей «Первой ситценабивной фабрики» в 1921 году, оставив станковую живопись. Анализируя их работы можно отметить, что в основном художницы использовали сетчатый тип орнамента, в ряде случаев – линейный, в основном используя плоскостное, графичное изображение фигур, задавая ритм посредством их наложения друг на друга, сдвига частей фигуры относительно оси, а также с помощью цветового контраста. Все орнаменты характеризуются раппортностью. Однако, несмотря на то, что и Степанова и Попова использовали для построения орнаментов простые геометрические фигуры, характер орнаментальных композиций различался, и это объяснялось не только индивидуальностью творческого поиска каждой из художниц, но и тем, как изменился подход к созданию текстильного орнамента для одежды в целом.

Ранее текстильная и швейная промышленность всегда существовали в некотором отрыве друг от друга: рисунок материала создавался как самостоятельное произведение, а модель одежды отдельно от материала для ее пошива. Художники по текстилю не учитывали то, как будет выглядеть рисунок ткани непосредственно в изделии, как будет видоизменяться в соответствии с конструктивными особенностями и формой модели одежды, что безусловно не могло не отразиться на внешнем виде изделий. Степанова и Попова создавали орнаменты для ткани в соответствии с моделью костюма, что выгодно отличало разработанные ими ткани.

Говоря об орнаментах Любви Поповой, можно отметить их подчеркнутую лаконичность, простоту. Рассматривая модели одежды, предложенные ею можно говорить о подчинении орнамента форме костюма, а не наоборот, как, например, в моделях Варвары Степановой, где линии костюма стремятся подчеркнуть рисунок орнамента. Любовь Сергеевна начинала работу над орнаментом с зарисовки модели платья и только потом накладывала орнамент на модель. В виду этого она часто использовала в моделях частичное заполнение орнаментом модели платья: в виде каймы по подолу юбки, на воротнике или на рукавах (рис. 1).

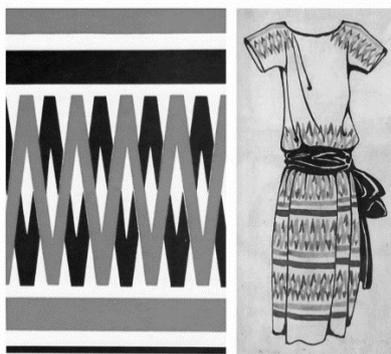

Рисунок 1 – Текстильный орнамент для ткани Л.С. Поповой и эскиз платья с ее использованием

Кроме того, орнаменты Поповой отличны и по масштабности используемых мотивов орнамента, что также обусловлено принципом работы над рисунком для ткани: чередующиеся элементы меньшего размера, чем в орнаментах В. Степановой, которые в ее работах служили «строительным элементом» формы костюма.

Варвару Степанову увлекала, прежде всего, функциональная составляющая процесса разработки моделей одежды и текстиля. В своей статье в журнале «Леф» за 1923 год «Костюм сегодняшнего дня — прозодежда» она пишет: «Вся декоративная и украшающая сторона одежды уничтожается лозунгом: «удобство и целесообразность костюма для данной производственной функции»[1]. Однако, в отличие от простых и функциональных моделей одежды, предложенных Степановой, эскизы тканей художницы отличались сложной композицией и использованием композиционных приемов. Помимо замысловатых пересечений фигур и линий, Варвара Федоровна использовала оптические иллюзии в дизайнах тканей, что было совершенным новаторством в области проектирования текстиля. Мастерское владение этими приемами позволило создавать ткани с «эффектом движения» и «мерцания» [см. рис. 2], «эффектом прозрачности» и даже трехмерного пространства – путем наложения подобных элементов друг на друга.

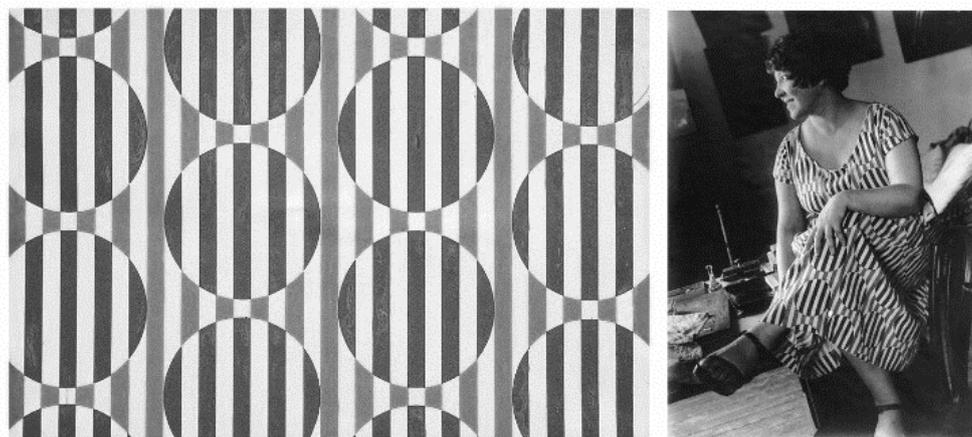

Рисунок 2 – Текстильный орнамент для ткани В.Ф. Степановой и модель платья с ее использованием

Разработка рисунков для тканей в соответствии с моделью платья было значимым событием не только с точки зрения внесения разнообразия и новшества в ассортимент рисунков для ткани, но и в самом подходе к разработке рисунка.

Наряду с В. Степановой и Л. Поповой над разработками новых текстильных орнаментов работали многие другие художники разных фабрик. В 1920–1930 гг. текстиль стал одной из форм агитационного искусства, наряду с политическим плакатом и графикой. Так, художники по текстилю использовали в своих рисунках для тканей элементы государственной символики, изобразительные мотивы и цвета, соответствующих духу времени и прославляющие зарождавшееся новое общество и государство (рис. 2).

Рисунок 3 – Текстильный орнамент для ткани Трехгорной мануфактуры

Интересны работы С. Бурылина, О.П. Грюна, Л. Силич, Д. Преображенской, Л. Райцер и многих других. Каждая работа художника уникальна по своему исполнению и художественному решению: смелые новаторские находки сочетаются с привычными композиционными приемами, сложные и непривычные революционные темы мастерски проигрываются в рисунках тканей не только для одежды, но и бытового назначения. Мастера совмещали в своих работах изобразительные мотивы с текстовыми элементами смешивали техники и стили, не боялись смелых экспериментальных находок.

Разработка рисунков для оформления тканей в 1920–1930 гг. была связана прежде всего с хлопчатобумажными тканями, где они использовались как набивка, однако вместе с тем промышленность выпускала и другие ткани, лишенные художественного оформления: шерстянку, бязь, саржу. Известны также и суррогатные ткани этого периода, имитирующие вышивку, жаккардовые узоры или фактуры различных дорогих тканей.

Период 1920–1930 гг. был очень богат на яркие и противоречивые проекты в текстильной промышленности. «В области текстиля, – писал художественный критик Я. Тугенхольд, – вместо прежнего многолетнего подражания иностранным штампам, мы уже имеем новые рисунки для ситца, созданные молодыми художниками во главе с Л. Поповой, – рисунки, в которых левые живописные искания впервые были применены к промышленности. В этих рисунках бьется пульс жизни, динамичной и резкой» [2]. Просуществовавший всего десятилетие, этот период стал переломным для советского искусства текстиля в целом, породив совершенно новые тенденции для его дальнейшего развития.

Список использованных источников

1. Варст (Степанова, В. Ф.) Костюм сегодняшнего дня – прозодежда // ЛЕФ. – 1923. – № 2. – С. 65–68.
2. Ясинская, И. М. Советские ткани 20–30-х годов. / Ясинская И. М. – Ленинград: Художник РСФСР, 1977. – 137 с.
3. Егорова, Я. Е., Алибекова, М. И. Орнамент как связующий элемент материала и формы в костюме. / Я. Е. Егорова, М. И. Алибекова // Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности» (Интекс-2019): сборник материалов Международной научной студенческой конференции, часть 1 (Москва, 16 апреля 2019 г.) / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина». – Москва : Изд-во ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина», 2019. – С. 70–74.
4. Стриженова, Т. К. Из истории советского костюма: учебное издание / Т. К. Стриженова. – Москва: Советский художник, 1972. – 112 с.