

УДК 74.01/09

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО РИСУНКА
В ПЕРИОД 1950 - 1980-х ГОДОВ**

**TRANSFORMATION
OF IVANOVO TEXTILE PATTERN ORNAMENTAL TRADITIONS
IN THE PERIOD OF 1950 - 1980 YEARS**

H.V. САВИНА
N.V. SAVINA

(Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна)
(Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design)
E-mail: rector@sutd.ru

В статье представлены результаты комплексного рассмотрения процесса проектирования ивановских набивных тканей второй половины XX века. Установлена тесная взаимосвязь новых направлений в искусстве оформления текстиля с традиционной орнаментикой предшествующих периодов. Выделено художественное своеобразие крупных ивановских текстильных мастерских и определена значимость творчества отдельных художников в развитии Ивановской школы текстильного дизайна 1950-1980-х годов.

The article presents results of complex consideration of Ivanovo printed fabrics design process for second half of the XX century. The close relationship of new trends-in the art of textile design with traditional ornamentation for previous periods was determined. Noted artistic originality of large Ivanovo textile workshops and determined the significance of individual artists work in the development of the Ivanovo textile design school of the 1950 - 1980 years.

Ключевые слова: орнаментальные традиции, ивановский текстиль, цветочный орнамент, восточный "огурец".

Keywords: ornamental traditions, Ivanovo textile, floral designs, oriental "cucumber".

Послевоенные годы по праву можно считать одним из ярких периодов в развитии Ивановской школы текстильного дизайна. Эти годы были отмечены активным

творческим поиском художниками оригинального способа орнаментации ткани. Перед ивановскими мастерами с особой остротой стали вставать вопросы моды,

связи тканей с костюмом, в том числе связи структуры и назначения ткани с характером рисунка. Однако, вместе с тем, художественные аспекты новых направлений в искусстве оформления текстиля второй половины XX века находились в тесной взаимосвязи с техникой и орнаментикой мастеров прошлого и являлись творческим переосмыслением сложившегося на протяжении нескольких столетий традиционного ивановского стиля [1...3].

В настоящей работе нами проанализированы работы художников в области текстильного рисунка послевоенных лет, которые в своей совокупности представляют целостную картину развития Ивановской школы текстильного дизайна 1950-1980-х гг. Выбор хронологических рамок обусловлен тем, что именно в эти годы наблюдается творческий подъем в искусстве оформления тканей, художники-текстильщики в своих работах отчетливо стали обретать свой стиль.

Особое место в изучении вопроса художественного оформления текстиля исследуемого периода занимают материалы фонда отдела "Музей ивановского ситца" Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурulina. Прежде всего это рабочие каталоги двух крупных мастерских города – Большой Ивановской мануфактуры (БИМ) и Ивановского хлопчатобумажного комбината им. Ф.Н. Самойлова, содержащие выклейки существовавших в производстве тканей начиная с 1957 г. Нами в архиве музея были просмотрены основные текстильные коллекции периода 1970-1980-х гг. В результате выявлены и сформулированы основные классические приемы и новаторские решения в оформлении текстильной продукции исследуемых временных рамок.

К основным классическим приемам периода второй половины XX века следует отнести обращение к мотиву восточного "огурца", который принято считать основным в истории ивановского текстильного дизайна. Например, в работе А. И. Цыбиной 1975 г. рисунок решен в традиционном исполнении: тщательно проработанный мотив восточного "огурца" изображен на

красном фоне (рис. 1 – ситец. Т.А. Терентьева, 1973 г.). В работе Т.А. Терентьевой 1973 г. он вписан в композицию орнаментальных полос. Однако, возможно, что в работах он претерпевает значительную трансформацию, как по форме, так и по колористическому решению. Мотив мог быть решен обобщенно, без изящной орнаментальной проработанности, свойственной узорам дореволюционного периода. В цветовой гамме можно встретить использование коричневого, зеленого, белого, фиолетового, голубого и других цветов [4...6].

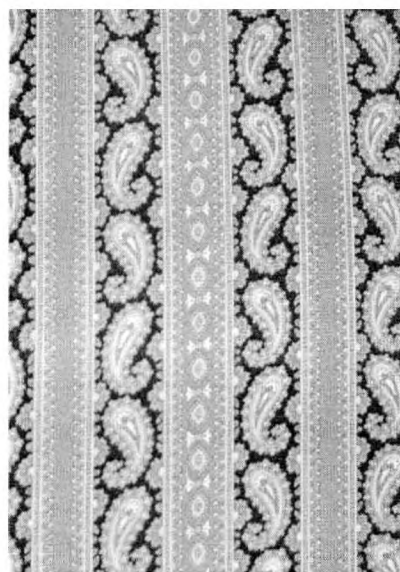

Рис. 1

Геометрический орнамент из простых форм – мелких "кругов-горохов", полос и квадратов также нашел свое отражение в творчестве художников второй половины XX века. В цветовой гамме, вместо привычного красного и черного, колористами использовался оранжевый, фиолетовый, зеленый и другие цвета. Иногда в рисунке они сочетались с небольшими растительными мотивами. Примером подобного композиционного построения служит одна из работ Н.А. Гузиковой начала 1970-х гг., где рисунок строится на основе чередующихся полос разной ширины, каждая из которых заполнена либо цветом, либо диагональными линиями и мелким горохом, либо цветочным орнаментом. В похожем направлении также работали художники А.И. Цыбина и Г.С. Соломонова [5], [6].

Период середины 1960-х - начала 1970-х годов характеризуется возросшим интересом к народному искусству. Примером подобного художественного обращения к народной культуре служат работы художников Н.С. Балагуровой и Т.А. Терентьевой. В оформлении портьерных тканей они использовали русские орнаменты, заимствованные с прялок, пряничных досок, наличников окон, резных деревянных фризов и других предметов домашнего обихода (рис. 2 – портьерная ткань, Н.С. Балагурова, нач. 1970-х гг.). Рисунок решался лаконично, в два-три цвета, крупной раппортной схемой, которая удачно сочеталась с фактурой ткани [1], [3], [7].

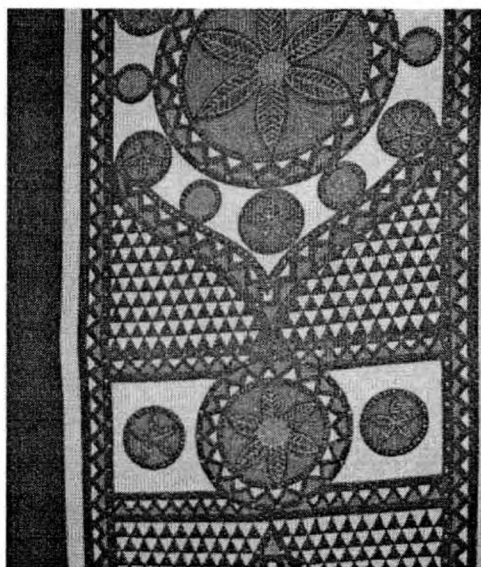

Рис. 2

Интересным периодом в развитии Ивановской школы текстильного дизайна следует назвать 1970-е гг., то время, когда художники-текстильщики в своих работах активно стали обращаться к традициям прошлого, причем не только осваивая технику и орнаменту предшественников, но и развивая, обогащая ее своими неповторимыми качествами. Современный взгляд художника и декоративные приемы прошлого в своей совокупности давали неожиданные и интересные творческие решения.

Яркими примерами обращения художников к традиционным орнаментам могут служить работы Т.К. Ананьиной "Ивановский ситец" 1974 г., где основной акцент со-

средоточен на объемных тщательно прорисованных розах, и А.А. Заикиной "Ситец народный" 1978 г., где растительный узор белого цвета по темному грунту создавал своеобразный кружевной эффект [3], [6].

Нашли свое отражение в работах мастеров-текстильщиков и типичные для ивановских ситцев мотивы европейского происхождения. Встречаются ткани с кружевными узорами и флорентийскими лилиями. Примером подобного решения служит работа Н.С. Балагуровой 1973 г. "Декоративная", в которой традиционный европейский орнамент с кружевными узорами изображен в пастельной серо-фиолетовой цветовой гамме [7].

На тканях особенно часто изображаются розы в разных вариациях. Колористическое решение достаточно разнообразно. Например, на одной из работ Л.М. Уваровой 1979 г. встречаются розы синего цвета, на других работах они объединены с элементами восточного орнамента или упорядочены и выстроены в композицию полос. Помимо экспериментов выпускаются ткани и с классическим решением цветочного узора [7].

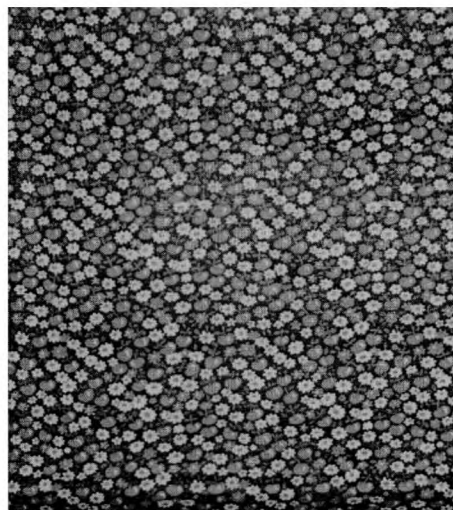

Рис. 3

Популярный европейский стиль "милфлер" получил в это время совершенно новую трактовку узора. От текстильного рисунка дореволюционного периода его отличает смелое цветовое решение и выбор растительного мотива. В основе рисунка лежат

зарисовки полевых цветов и растений, которые зачастую стилизуются и обобщаются по форме. Примером может служить работа Л.М. Уваровой "Русское поле" 1979 г. (рис. 3), где на синем фоне изображены мелкие ромашки и яблоки [7].

Однако наряду с существующими орнаментами в творчестве художников появляются совершенно новые мотивы. Художники черпают материал для своих работ из окружающей советской действительности. К основным сюжетам этого периода следует отнести символику грядущих Олимпийских игр, знаки дорожного движения, машины и трамваи, различные надписи, юбилейные клейма и др. Особенно интересны творческие сочетания старых и новых композиций. Например, в традиционный рисунок "огурцов", выполненных на белом фоне, вписана символика Олимпиады в Москве [5], [6].

Особое место в ассортименте текстильной продукции начала 1980-х гг. занимают костюмные и плательные ткани. Нередко в орнамент плательных тканей включались архитектурные мотивы и пейзажи. В рисунках тканей, рассчитанных на молодых потребителей, часто имитировалась фактура кожи, джинсовой ткани, использовались различные надписи, порой на иностранном языке [3], [5].

Следует обратить внимание на особую область текстильного дизайна – оформление детского ассортимента тканей. Ивановские художники решают подобные рисунки достаточно оригинально. Источником вдохновения служат сказки и былины, деревня и окружающая природа. Среди основных сюжетов, используемых в оформлении текстиля – герои детских произведений, солдатики, сельские и домашние животные, матрешки, фрукты и ягоды. Встречаются сюжетные сцены, к примеру, дети, катающиеся на лыжах, санках или играющие в хоккей. С подобным ассортиментом работали такие художники, как Т.К. Ананьина, А.А. Заикина, В.А. Колесов, Г.С. Соломонова и др. [1], [5].

Особенно часто в творчестве художников в качестве раппортной схемы встречается "клетка" или "полоса". Примерами та-

кого композиционного решения рисунка служат работы А. А. Заикиной 1961 г., где композиция из матрешек, книг и мячей вписана в схему "клетки", и Н.А. Гузиковой 1989 г., где на синем фоне в композицию "полос" вписаны караблики различных цветов. Подобное построение текстильного рисунка встречается на протяжении всего исследуемого периода [3], [5].

Некоторые рисунки имеют познавательное значение, причем трактовка сюжета передана в доступной детскому восприятию форме. Так, например, на одном из эскизов изображены медвежата в форме ГАИ, "объясняющие" маленькому зрителю правила дорожного движения [3], [5].

ВЫВОДЫ

1. Таким образом, период второй половины XX века можно считать прекрасным продолжением богатой истории Ивановской школы текстильного дизайна. Послевоенное время со своим свободным духом открыло перед мастерами текстильного орнамента новые технические и художественные возможности, постоянное стремление к самовыражению и творческим импровизациям. Вместе с тем работы художников второй половины XX века находятся в тесной взаимосвязи с традиционной орнаментикой и художественно-композиционным построением текстильного рисунка предшествующих периодов.

2. Данная нами искусствоведческая оценка богатого опыта ивановских художников исследуемого периода представляет значительную ценность для практической деятельности современных мастеров, а также для развития теории текстильного дизайна второй половины XX века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соловьев В.Л., Болдырева М.Д. Ивановские ситцы. – М.: Легпромбытиздат, 1987.
2. Мокров К.И. Художники текстильного края. – Л.: Художник РСФСР, 1986.
3. Савина Н.В. Орнаментальные традиции и новаторство художественной мастерской Большой Ивановской Мануфактуры 1950 - начала 1980-х годов // Исторические, философские, политические и

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015, №2. Ч. 1. С. 159...162.

4. Савина Н.В. Ивановский текстиль как феномен промышленного дизайна России // Изв. вузов. Гуманитарные науки. – Иваново: ИГХТУ, 2014. Том 5. № 1. С. 24...27.

5. Каталог тканей Большой Ивановской мануфактуры 1957 -2008 гг./ Фонд отдела "Музей ивановского ситца" Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурлыгина (дата обращения: 5.02 2014).

6. Коллекция тканей Большой Ивановской мануфактуры 1970 - 1980 гг./ Фонд отдела "Музей ивановского ситца" Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурлыгина (дата обращения: 13.02.2014).

7. Коллекция тканей Ивановского хлопчатобумажного комбината им. Ф. И. Самойлова 1970-1980 гг./ Фонд отдела "Музей ивановского ситца" Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурлыгина (дата обращения: 25.03.2014).

REFERENCES

1. Solov'ev V.L., Boldyreva M.D. Ivanovskie sitcy. – М.: Legprombytizdat, 1987.

2. Mokrov K.I. Hudozhniki tekstil'nogo kraja. – L.: Hudozhnik RSFSR, 1986.

3. Savina N.V. Ornamental'nye tradicii i novatorstvo hudozhestvennoj masterskoj Bol'shoj Ivanovskoj Manufakтуры 1950-nachala 1980-h godov // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 2015, №2. Ch. 1. S.159...162.

4. Savina N.V. Ivanovskij tekstil' kak fenomen promyshlennogo dizajna Rossii // Izv. vuzov. Gumanitarnye nauki. – Ivanovo: IGHTU, 2014. Tom 5. № 1. S.24...27.

5. Katalog tkanej Bol'shoj Ivanovskoj manufakтуры 1957 -2008 gg./ Fond otдела "Музей ивановского ситца" Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени D.G. Burylina (дата obrashhenija: 5.02 2014).

6. Kollekcija tkanej Bol'shoj Ivanovskoj manufakтуры 1970 - 1980 gg./ Fond otдела "Музей ивановского ситца" Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени D. G. Burylina (дата obrashhenija: 13.02.2014).

7. Kollekcija tkanej Ivanovskogo hlopchato-bumazhnogo kombinata im. F. I. Samojlova 1970-1980 gg./ Fond otдела "Музей ивановского ситца" Ivanovskogo gosudarstvennogo istoriko-kraevedcheskogo muzeja imeni D. G. Burylina (дата obrashhenija: 25.03.2014).

Рекомендована кафедрой истории и теории искусств. Поступила 28.06.15.