

УДК 677.077.4

**ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ
ТЕКСТИЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ**

COLOR HARMONY TEXTILE COMPOSITIONS IN ETHNIC STYLE

*Г.Б. КУНЖИГИТОВА, А.Д. САРСЕН, Т.С. БУРКИТБАЕВ,
Е.Б. АУЕЛБЕКОВ, Н.Р. ОФИЦЕРОВА, М.Ж. МАМЕШЕВ*

*G.B. KUNZHIGITOVA, A.D. SARSEN, T.S. BURKITBAEV,
E.B. AUELBEKOV, N.R. OFITSEROVA, M.ZH. MAMESHOV*

**(Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, Республика Казахстан,
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави,
Республика Казахстан)**

**(M.Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan,
Khoja Ahmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Republic of Kazakhstan)**

E-mail: gulnur_18.67@mail.ru

Статья посвящена описанию эффективных цветовых решений текстильных композиций в этническом стиле, вариациям его использования в текстильном рисунке, определению и выражению этнического стиля, его использования в текстиле. Авторы анализируют связь цветового решения и этностиля, симбиоз цветов в этническом колорите, необходимость цветового сочетания в достижении выразительности композиции и гармонии, принципы цветовой гармонии, зависимость выразительности и богатства общего этноколорита с использованием национального казахского орнамента. А также способность сочетаемости цветов, вызывающих целую цепь новых решений и создания ощущений яркости в композициях текстильного рисунка. Также в статье изложены история возникновения этностиля, актуальность использования в оформлении текстильного полотна этностилистического декора, возникающих на основе сочетания цветов, присущих тому или иному типу цветовой гармонии и т.д.

The article covers the description of effective color solutions of textile compositions in ethnic style, variations of its use in textile drawing, definition and expression of ethnic style, its use in textiles. The authors analyze the connection between the color scheme and ethno style, the symbiosis of colors in ethnic tincture, the need for

color combinations in achieving the expressiveness of the composition and harmony, the principles of color harmony, the dependence of the expressiveness and richness of the general ethno color using the national Kazakh ornament. And also the ability to compatibility colors, causing a whole chain of new solutions and creating sensations of brightness in compositions of textile designs. The article also describes the history of the emergence of ethno style, the relevance of using ethno-stylistic decor in the design of textile fabrics, arising from a combination of colors inherent in a particular type of color harmony, etc.

Ключевые слова: этностиль, гармоническая композиция, цветовая гармония, типы гармонии цветов, казахский орнамент.

Keywords: ethnic style, harmonious composition, color harmony, types of color harmony, Kazakh ornament.

Если не считать современное состояние мира, на которую повлияла Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, то мир вопреки всему неустанно движется вперед, и именно в настоящее время люди переоценивают свою идентичность, особенность, историю, принадлежность к тому или иному народу, нации, этносу.

Каждая национальность имеет свои характерные черты, такие как многовековые народные традиции, национальный язык, одежда, единство общих целей, объединяющие ценности, национальные нравы и менталитет, что представляет совокупность интеллектуальных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных установок и ориентаций, общность стереотипов, присущих некой этнической или социальной группе, народности или нации, "...объединенной общей исторической судьбой..." [1], "...склад мышления, свойственный данному народу, характеризующийся постоянством, неизменностью..." [2].

Во все времена этнотекстиль был и остается на пике популярности, дизайнеры часто используют этнические мотивы в своих линиях одежды, национальные мотивы отражаются в интерьерах помещений, используются для украшения салона автомобиля.

Что такое этнотекстиль?

Этнотекстиль, или ткань этно – это натуральные, текстильные ткани со своеобразным, неповторимым узором на поверх-

ности, с яркими расцветками, оригинальным и интересным декором: вышивкой, аппликацией и т.д. Узоры, воспроизводят черты национальной идентичности определенного народа/ этноса, зачастую могут быть вышиты нитями с золотым или серебряным напылением. В качестве основы используются материалы различной толщины, от самых тонких до плотных.

Особенностью этностиля являются свобода и комфорт, что используется в линии одежды. С помощью этнического стиля ярко самовыражаются знаменитые дизайнеры, этностиль популярен среди молодежи и людей творческих профессий.

Этническим называется стиль любого этноса, народа, государства, древней цивилизации, населяющих или населявших планету Земля, среди которых некоторые выделяются своей популярностью и воодушевляют дизайнеров.

Например, если проанализировать особенности казахского этностиля, то он, как и остальные, основан на трех главных правилах – на простоте, естественности и максимальной приближенности к устоявшимся за многие века ценностям казахского народа, напоминающих историческую эпоху, когда люди пользовались только натуральными, природными материалами. Неотъемлемым элементом казахского этностиля непременно является традиционный казахский орнамент, который формировался на основе декоративно-прикладного искусства древних племен – саков, усуней, гуннов,

тюрков, канглы и кипчаков. В орнаменте отражалось художественное видение мира.

Казахский орнамент до сих пор не утратил своей выразительности, яркости, он оптимально подходит для любых текстильных изделий: пестрые занавеси, подушки с национальным узором, курак-корпе, лоскутные одеяла и коврики, узорчатые и цветные войлочные ковры, изготовленные вручную сырмаки, текеметы, гобелены, тускиизы.

Уникальный и оригинальный дизайн этнотекстиля поражает воображение своей приспособленностью к реалиям жизни, радует взор своей своеобразностью и в то же время дарит тепло и уют.

Текстильные изделия казахов не только украшали быт, но и имели определенное сакральное и символическое значение, связанное с передачей гармонии, здоровья, благополучия, скрепления семьи, родов, племен.

Для казахской стилизации характерна следующая цветовая палитра: охра, терракота, бронза, медь, верблюжий цвет, желто-коричневый, травяной, зеленый, льняной, темно-коралловый, красный, сангиновый, голубой [3].

Этномотивы обеспечивают линии общего направления казахстанских дизайнеров, узнаваемость, самобытность, этническую, региональную идентификацию, особое положение в многоликом мире fashion-индустрии. Сегодня фольклорные линии этно придают практически каждой модной коллекции древнюю экзотику, яркость, гламурный шик, создают настроение своими редкими деталями или даже становятся стилем жизни. Дело здесь не только в своеобразных фасонах, фактурности тканей, но и в принтировании моделей, колорите акцентов и духовном совершенстве модных линий и силуэтов. Притягательная сила этностиля заключается в таких непеременных принципах текстиля любого этноса, как эстетичность, функциональность, целесообразность, рациональность в использовании и исполнении. Причем этностиль ни в коей мере не отменяет ту радость эксперимента, то новаторство, без которых не может су-

ществовать дизайн, ориентированный на новейшие научно-технические достижения, технологии и материалы, самые современные веяния моды, самые изысканные запросы потребителей. Этнический стиль принято называть фольклорным или народным. Фольклорная одежда помогает создавать свое внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу [4].

Основополагающей в орнаментальном творчестве является модульная система. Эта система основывается на последовательном отсчете и варьировании отдельной и неделимой единицы узора – модуле. Элемент-модуль – наиболее простая единица орнамента [5]. Сочетание двух и более элементов ведет к образованию фигуры орнамента. Источником творчества для казахстанских дизайнеров являются такие известные казахские космологические орнаменты, как шеңбер(круг), шимай (зачеркивание), төрткүлак (четыре сторона света – төрткүл – крестовина), жұлдыз (луч солнца), жұлдыз (звезда), айшық (полумесяц) и др. Как известно, исторически сложилось несколько типов орнаментов на основе двух источников – природных форм и геометрических фигур – прямолинейные (ленточные) орнаментальные полосы, круговые (кольцевые) орнаментальные композиции, центрические (розеты), сетчатые, основанные на симметрии многоугольников, и др. Таким образом, используются основные типы орнамента, центрический тип орнамента. Путем заполнения центра (шеңбер – круг) графическими мотивами в сочетании двух и более элементов, в декоре используется принцип зеркальной симметрии, принцип асимметрии и шахматного порядка, принцип прямолинейного (ленточного) орнамента, а также принцип сетчатого статического и динамического орнамента. В результате применения космологического мотива на основе модульной системы спектр орнамента увеличивается в геометрической прогрессии. Исторически сложившейся тип орнамента преобразовывается, радуя разнообразием и бесконечным совершенством.

Дизайн etno – традиционный орнамент в очень актуальных трендовых цветах и интересных сочетаниях – воплощение современной интерпретации этники.

Как и когда появился этностиль?

В 1910 г. в Париже был поставлен русский балет "Шахерезада" в "Русских сезонах" С.П. Дягилева. Эскизы к костюмам балета подготовил художник Леон Бакст (Leon Bakst). В 1911 г. французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret) одним из первых, вдохновленный постановкой, создал женскую этноколлекцию в восточном стиле. Он подготовил костюмированный бал "1002 ночи, или Торжество по-персидски", данный в его парижском особняке 24 июня 1911 г., на котором предстал в образе султана: в атласном халате, надетом поверх туники, и в тюрбане в качестве головного убора. Гости были наряжены в восточном стиле в шелковые штаны-шаровары, богато декорированные бархатные жилеты и длинные юбки широкого края [6].

В 1912 г. Поль Пуаре провел костюмированный вечер в античном стиле. Гости предстали в стилизованных греческих нарядах.

В середине 1910-х гг. Поль Пуаре, вдохновленный русской культурой и традициями, создал женскую коллекцию "Казань" со славянскими мотивами.

Так в чем же секрет гармонии цветов в этнотекстильных композициях?

Гармония в переводе с греческого языка "harmonia" означает связь и соразмерность частей, их созвучие и согласие в целом, что соответствует эстетическим законам, означающим согласованность частей в расчлененном целом.

О гармонии автор трактата "О мире", известный как Псевдо-Аристотель (I в. до н.э.), опираясь на учение Гераклита, находил согласие противоположностей во всех природных сущностях, в деятельности (занятиях, "искусстве") человека и в самой Вселенной: "... природа влекома к противоположностям, и из них образует согласное. Так, и в искусстве (др.-греч. τέχνη), подражая природе, например, в живописи, смешивая противоположные и не противоположные краски: черную с белой, красную с

желтой, создаются изображения, соответствующие оригиналам" [7].

На чем основана цветовая гармония?

В понятии гармонии нас интересует частное ее подразделение, как цветовая гармония, которая определяется как приятное, красивое, согласованное сочетание цветов, предполагающее их соразмерность, порядок и пропорциональность между собой.

Первый цветовой круг появился вместе с ранними мистическими теориями цвета. Он присутствует в трудах мистиков, физиков и исследователей 17-20 веков: Гете, Иттена (мистика), Ньютона, Манселла, Филда (физика) [8].

Вся цветовая гармония основана на концепции цветового круга. Основные цвета этого круга равноудалены на трех точках, это красный, синий и желтый. Эти три основных цвета используются для смешивания и получения практически всех других цветов.

После цветового круга следующая значимая вещь – основной, доминирующий цвет, в нашем случае, дизайнера полотна текстиля.

Типы и примеры гармонии цвета

Контрастная гармония – это самая основная, цветовая гармония. В ней, точка дополнительного цвета, на цветовом круге находится напротив ключевого цвета и дополняет его, поэтому эту гармонию называют комплементарной. Практически все цветовые гармонии, кроме аналоговой, являются разновидностями контрастной гармонии (рис. 1).

Высокий контраст дополнительных цветов создает яркое и динамичное полотно, особенно при использовании насыщенных цветов, но также может и вызвать разногласия, если не удастся должным образом выстроить композицию [9].

Общая гамма и цветовые пятна на поверхности этнического текстильного полотна должны быть гармонично организованы и ритмично взаимосвязаны между собой. Каждый отдельный цвет уравнивает и выявляет другой, а два вместе влияют на третий.

Для создания классической цветовой гармонии необходимо выполнять некоторые правила подбора цветов:

- в гармонии должны быть заметны первоначальные элементы многообразия, то есть присутствовать красный, желтый и синий цвета;

- многообразие тонов должно быть достигнуто через разнообразие светлого и темного;

- тона должны быть в равновесии, ни один не должен выделяться – это и есть цветовой ритм;

- в больших цветовых композициях цвета должны по порядку следовать один за другим так, как в спектре или радуге (мелодия единства);

- чистые краски следует применять экономно из-за их яркости и лишь в тех местах, которые хочется выделить [10].

Это, конечно, весьма формальный подход к гармонии, но он имеет право на существование.

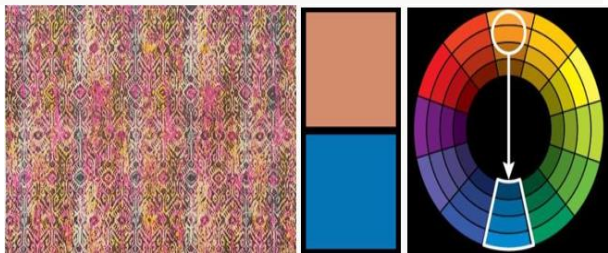

Рис. 1

Раздельно-комплементарная цветовая гармония вместо одного дополнительного цвета, напротив основного, имеет два дополнительных цвета по обе стороны от комплементарного. Это позволяет расширить диапазон цветов в композиции полотна.

Эта цветовая гармония имеет сильный визуальный контраст как и контрастная гармония, но создает меньшую напряженность и подходит для любого дизайна [9] (рис. 2).

Рис. 2

Общие правила при создании цветовой гармонии заключаются в следующем:

- выделить наиболее красивые изолированные цвета и определить условия, при которых они наиболее выигрышно смотрятся;

- выбрать последовательность теплой и холодной гаммы цветов;

- сопоставить цвета по контрасту, создать условия, в которых каждый цвет кажется красивее сам по себе [10].

Триадная цветовая гармония – эта гармония, в которой три ключевых цвета равноудалены на цветовом круге, образуя равносторонний треугольник.

Для успешного использования триадной гармонии цвета должны быть тщательно сбалансированы, и доминировать должен один цвет, а два других акцентировали бы главный цвет (рис. 3).

Рис. 3

Фактор, определяющий качество цветовой гармонии – это соотношение цветowych пятен по занимаемой площади. Существуют пропорциональные соотношения площадей пятен, необходимых для достижения целостности и единства впечатлений при одинаковой насыщенности и светлоте. В случае же контраста по светлоте этот закон приобретает еще большую силу. Так, например, чтобы уравновесить большое яркое пятно, достаточно взять в несколько раз меньшее по площади, но насыщенное, контрастное по цвету и светлоте яркое пятно.

Не стоит забывать, что существует взаимодействие между очертаниями пятна, его формой и цветом. Часто форма подчиняется цвету и наоборот: "острые" цвета сильнее по действию в четырехугольниках. Если взять квадраты, круги и треугольники и окрасить их в разные цвета, то можно заметить, как форма и цвет взаимодействуют друг с другом.

Психологическая теория цветовой гармонии:

- цвета, стоящие на концах диаметра спектрального круга, всегда воспринимаются как гармоничные;

- "характерными" называют сочетания цветов, расположенных на хордах с проскакиванием одного цвета – все характерное возникает только благодаря своему выделению из целого;

- сопоставления цветов на короткой хорде – бесхарактерны, они не могут произвести значительного впечатления.

Аналоговая цветовая гармония – это гармония родственных цветов, которые располагаются справа и слева от ключевого цвета. Аналоговые цвета хорошо сочетаются и создают спокойный дизайн, ее также называют монохромной гармонией, где преобладает один цвет (рис.4).

Гармония взаимодополнительных цветов – это самые гармоничные сочетания, которые могут быть объяснены психофизическими закономерностями зрения, на которые обратил внимание еще М.В. Ломоносов и на основе которых возникла трехкомпонентная теория цветового зрения [11]. Ее суть: наш глаз, имеющий три цветообразующих приемника, всегда требует их совместной деятельности – он как бы нуждается в цветовом балансе. А поскольку один из пары взаимодополнительных цветов представляет сумму двух основных, то в каждой паре присутствуют все три цвета, образующие равновесие.

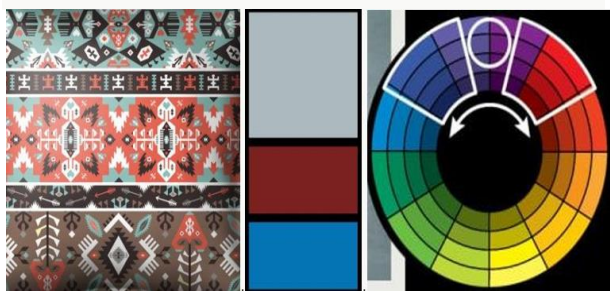

Рис. 4

Гете заметил, что впечатление от сочетания цветов может быть различным в зависимости от разности или одинаковости их светлот и от их насыщенности. И еще Гете заметил, что теплые цвета выигры-

вают при сопоставлении с черным, а холодные – с белым [12].

Тетраидная цветовая гармония – это гармония, в которой четыре ключевых цвета равноудалены на цветовом круге, образуя равносторонний четырехугольник (рис. 5).

Цветовая композиция – это композиция цветовых пятен, построенная с учетом всех рассмотренных закономерностей цветовой гармонии, будет ограничена, если она не служит главному – созданию образа.

Композиционная функция цвета заключена в его способности акцентировать внимание зрителя на наиболее важной детали.

Очень существенна для создания цветовой композиции ее способность создавать за счет светлоты, цветового тона и насыщенности свой рисунок.

Цветовая композиция требует соответствующей ритмичной организации цветовых пятен. Бессистемное нагромождение большого числа цветов, даже с учетом их сочетаемости, создает пестроту, раздражает и затрудняет восприятие.

Рис. 5

Цветовая композиция – это некое целое, в котором все согласуется и соответствует друг другу, создавая приятное впечатление для глаз.

Понятие гармонии включает в себя и дисгармонию, как свою антитезу.

Если для античности, средневековья, Возрождения именно гармония служила идеалом, то уже в эпоху барокко гармонии стали часто предпочитать разногласие. В наш век экспрессионизм решительно отвергает принципы классической гармонии и в поисках большей выразительности часто

обращается к заведомо или даже нарочито дисгармоничным сочетаниям. Однако это не умаляет значения важности изучения классических принципов.

ВЫВОДЫ

В дизайне цветовых сочетаний этнотекстильных композиций учитываются классические принципы цветовой гармонии, ибо это ключ к пониманию цвета и цветовых композиций вообще.

ЛИТЕРАТУРА

1. История конституционализма в Казахстане // Казахстан: 20 лет независимости / Под общ. ред. Б.К. Султанова. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011. С. 10...16.

2. *Жеребило Т.В.* Словарь лингвистических терминов. – Назрань: Изд-во: Пилигрим, 2010.

3. Не только корпешки: как создать современный казахский стиль в интерьере. Website: <http://comode.kz/post/interer/ne-tolko-korpeshki-kak-sozdat-sovremennyy-kazahskij-stil-v-interere/>

4. *Акатай С.* Древние культы и традиционная культура казахского народа. – Алматы, 2001.

5. *Асанова А.Е.* Культурное наследие казахского народа как источник вдохновения дизайнеров-модельеров // Мир науки, культуры, образования / Под общ. ред. А.В. Петрова. – Горно-Алтайск: Учредитель: ООО "РМНКО", № 1 (32) 2012. ISSN 1991-5497.

6. *Склярченко В.М., Вологжина Н.И., Исаенко О., Колозинская И.А.* 100 знаменитых мира моды. – Directmedia, 2013-12-30. – ISBN 9789660333109

7. *Лебедев А.В.* Логос Гераклита / Пер. и цит. Под ред. Лебедева А.В. – СПб.: Наука, 2014.

8. *Данашев М.Х.* Цветовой круг между наукой и живописью // Вестн. Карачаево-Черкес. пед. ун-та. – 2000, № 3. С. 153...163

9. Теория цветовой гармонии. Октябрь, 2016. Website: <https://photodrum.com/teoriya-tsvetovoj-garmonii/>

10. Гармония цвета. 21.05.2016. Website: <https://dogmon.org/imidjelogiya-kak-nravitesyalyudyam.html?page=12>

11. *Тюличев Д.В.* Прижизненные издания литературных произведений и некоторых научных трудов М. В. Ломоносова // Ломоносов: Сб. статей и материалов. Т. VIII. – Л., 1983.

12. *Иоганн Фольфган Гете.* К теории цвета. – Изд-во: Джон Мюррей, 1810.

REFERENCES

1. Istoriya konstitutsionalizma v Kazakhstane // Kazakhstan: 20 let nezavisimosti / Pod obshch. red. B.K. Sultanova. – Almaty: KISI pri Prezidente RK, 2011. S. 10...16.

2. Zherebilo T.V. Slovar' lingvisticheskikh terminov. – Nazran': Izd-vo: Piligrim, 2010.

3. Ne tol'ko korpeshki: kak sozdat' sovremennyy kazakhskiy stil' v inter'ere. Website: <http://comode.kz/post/interer/ne-tolko-korpeshki-kak-sozdat-sovremennyy-kazahskij-stil-v-interere/>

4. Akatay S. Drevnie kul'ty i traditsionnaya kul'tura kazakhskogo naroda. – Almaty, 2001.

5. Asanova A.E. Kul'turnoe nasledie kazakhskogo naroda kak istochnik vdokhnoveniya dizaynerov-model'еров // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya / Pod obshch. red. A.V. Petrova. – Gorno-Altaysk: Uchreditel': ООО "RMNKO", № 1 (32) 2012. ISSN 1991-5497.

6. Sklyarenko V.M., Vologzhina N.I., Isaenko O., Kolozinskaya I.A. 100 znamenitkh mira mody. – Directmedia, 2013-12-30. – ISBN 9789660333109

7. Lebedev A.V. Logos Geraklita / Per. i tsit. Pod red. Lebedeva A.V. – SPb.: Nauka, 2014.

8. Danashev M.Kh. Tsvetovoy krug mezhdu naukoj i zhivopis'yu // Vestn. Karachaev-Cherkes. ped. un-ta. – 2000, № 3. S. 153...163

9. Teoriya tsvetovoy garmonii. Oktyabr', 2016. Website: <https://photodrum.com/teoriya-tsvetovoj-garmonii/>

10. Garmoniya tsveta. 21.05.2016. Website: <https://dogmon.org/imidjelogiya-kak-nravitesyalyudyam.html?page=12>

11. Tyulichev D.V. Prizhiznennye izdaniya literaturnykh proizvedeniy i nekotorykh nauchnykh trudov M. V. Lomonosova // Lomonosov: Sb. statey i materialov. T. VIII. – L., 1983.

12. Iogann Fol'fgan Gete. K teorii tsveta. – Izd-vo: Dzhon Myurrey, 1810.

Рекомендована кафедрой изобразительного искусства и дизайна ЮКГУ им. М Ауэзова. Поступила 22.01.20.