

КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ РИСУНОК – ПОЛОСКА И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

CLASSIC TEXTILE DRAWING – STRIP AND ITS RELEVANCE TO MODERN FASHION

Б.П. ТОРЕБАЕВ, П.С. СИДДИКОВ, К.О. ХАНАЗАРОВА,
С.С. САИДМУРАТОВА, О.С. БУРИБЕКОВ, А.Д. САРСЕН

B.P. TOREBAEV, P.S. SIDDIKOV, K.O. KHANAZAROVA,
S.S. SAYDMURATOVA, O.S. BURIBEKOV, A.D. SARSEN

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан,
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Республика Узбекистан)

(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan,
Tashkent Textile and Light Industry Institute, Republic of Uzbekistan)

E-mail: b.torebaev@ mail.ru

Статья посвящена классическому текстильному рисунку, одному из лучших украшений одежды – полоске, ее истории возникновения и развития. В статье изложены ее универсальность, совершенство как с практической, так и с эстетической точки зрения. Рассмотрено образование орнаментальных полос в текстильном рисунке; наиболее распространенные виды полос в среде различных народов, их национальный колорит и ткацкие узоры; использования в сезонных коллекциях современных известных дизайнеров, так называемых "норвежских" жаккардовых узоров; в результате выбора из различных технологических процессов получение новой ткани – "авровский бекасам"; возникновение флотской трикотажной фуфайки, так называемой тельняшки. Авторы анализируют разновидности полосатых узоров народов Центральной Азии и их особых отличительных черт; способов применения для получения полосатого рисунка и модных в Европе одежд с различными полосатыми рисунками XX века; рисунков в полоску, которые соответствуют современной модной тенденции.

The article covers a classic textile drawing, one of the best decorations of clothes – strip, history of its appearance and development and such its properties as universality, perfection as well as with the practical and aesthetic point of view. Formation of ornamental strips in a textile drawing. The most widespread kinds of strips in the environment of various people, their national colour and weaver's patterns. Application so-called "Norwegian" jacquard patterns in seasonal collections of modern known designers. As a result of a choice from various technological processes, production of a new fabric – "abra bekasam". Appearance of a naval knitted jersey, so-called, a stripped vest. The article's authors analyze kinds of striped patterns of the Central Asia peoples and their special distinctive features. Ways of formation of a striped drawing. Fashionable clothes in Europe with various striped drawings of the XX-th century. Modern stylish tendencies of strip drawings.

Ключевые слова: Gussi и Dior Homme, немец, Paul Smith и Kenzo, платки клафт-ушебти, свитер fair-isle, "бекасам", аврбандный способ, банорас, зебрый рисунок; "суси", узор "омбре" "доврина".

Keywords: Gussi and Dior Homes, Hermes, PaylSmith, Kenzo, headscarfs klaft-ushebti, sweater fair-isle, “bekasam”, avrbandny method, banoras, zebra drawing, “susie”, “ombre”, “dovrina” patterns.

С течением времени в жизни людей происходят перемена вкусов, пристрастий и привязанностей. Несмотря на это, классика остается в моде. В художественном оформлении текстильных изделий, признанных всеми народами как превосходные, примерные и образцовые – классические узоры полосы, клетки и горошки преобладают, как и прежде. Они совершенны как с практической, так и с эстетической точки зрения. Группа классических орнаментов – самая малочисленная, в нее входят только отображенные образцы.

Одной из лучших украшений одежды является полоска. Ее история началась еще задолго до нашей эры. Рисунок “в полоску” появился практически одновременно с тем, как человек научился изготавливать саму ткань. Таким образом, полоса, являясь первоисточником развития орнамента, стала фундаментом, на основе которого развивался графический дизайн текстильных полотен.

Орнаментальная полоса образуется из повторяющегося в одном направлении раппорта или мотива. Раппорт в орнаментальной полосе располагается: по прямой линии (по центру, по верхнему или нижнему краю – кайма); по волнообразной линии; со всеми видами симметрии (с симметрией по отношению мотивов друг к другу в кайме); с асимметрией и т. д. В этих изображениях господствует строгая симметрия, обеспечивающая цельность и ясность композиционного строя, лаконичность, возможность создавать гармонию между утилитарными и эстетическими свойствами ткани. Это неслучайно, с древности симметрия отождествлялась с гармонией и соразмерностью, так как в изображениях, где она присутствует, ритмический строй и раппортное построение отличаются выразительностью. Такие полосатые узоры встречаются практически во всем мире. Классические текстильные рисунки, в частности полосы, с истечением времени теряли свои ярко выраженные местные особенности и стали универсальными.

В costume древних египтян наиболее распространенными были параллельные полосы. В полосы различных цветов расшивали головные уборы – платки клафт-ушебти. Клафт мог быть не только полосатым, но и однотонным – белым. Его полосатая разновидность имела название – немес. Цвет полос зависел от статуса и рода занятий владельца: например, платок с синими или золотыми продольными полосами мог носить только фараон. Это доказывают их изображения на фресках и саркофагах. Если у древнеегипетских воинов полосы были красные, то у жрецов – желтые и т. д. Позже расцветка полосы переключалась в художественно-колористическое оформление тканей. Вспомним хотя бы знаменитые полосатые паруса древних финикийских торговых кораблей.

У каждого народа в зависимости от вкуса, фантазии и традиций был свой национальный колорит, свои ткацкие узоры. Те или иные узоры, сформированные полосками, носили определенную информацию о народности, его происхождении и положении человека, носившего их. К примеру, в Древней Индии обычным украшением тканей была широкая пурпуровая полоса на белоснежном фоне. В одежду из полосатых тканей одевалось в основном трудовое население и другие представители низшей касты.

Есть такая версия – что первые вязаные изделия были созданы умелыми мастерицами далеких северных стран – Шотландии, Норвегии, Исландии, где потребность в теплой одежде особенно велика. Ведь до сих пор в трикотажных изделиях используется зимняя классика: рельефные узоры в виде различных кос, характерные для свитеров исландских рыбаков, рисунки с горизонтальными рядами снежинок и ромбов для свитера fair-isle (сам термин происходит от названия одного из шотландских островов) или норвежские жаккардовые узоры с оленями и снежинками. Они со временем стали очень популярны и в других

странах. Эти известные скандинавские рисунки в середине прошлого века широко использовались в спортивной одежде зимнего ассортимента. И в наше время регулярно появляются в сезонных коллекциях известных дизайнеров.

Несмотря на свой простейший вид, полосы развивали у человека чувство ритма, пропорции, цветовой гармонии. Уже в Древнем Востоке композиция была упорядочена, отличалась не только строгостью, но и наличием ритма. У древних персов в одежде присутствовали полосатые ткани разного ритма. Интересно, что за некоторыми полосатыми ритмами даже закрепились определенные названия. Каждый народ давал свои названия ритмично располагающимся группам полосок. Так, "полосы маркиза" – это сочетание двух одинаковых по ширине полос разного цвета. Широко известна так называемая полоска баядеры, украшающая широчайшие юбки индийских танцовщиц: широкая красная или оранжевая полоска переходит в группу узких разноцветных полосок. В России рисунки полос с неизобразительными элементами назывались – "дороги". Одним из узорных текстильных полотен, бытовавших в России до XVIII века, был изорбаф – двухцветная тонкая шелковая ткань с рисунком в полоску, привезенная из Персии. Таким образом, торговые связи Запада с Востоком нашли свое отражение и в орнаменте тканей. Стоит сказать, что название полоски "молоко и сахар" идет, скорее, от ткацкой техники, чем от цветовой композиции: широкие ровные полосы перемешиваются с будто бы присборенными, что достигается за счет натянутого и свободного вплетения нити основы. Выразительность художественного образа полосатой ткани зависит от цветовой гармонии в колорите – согласования всех цветов, входящих в ее дизайн. Цветовое решение композиций полосы в декоративных тканях, так же как и клетки, отличается большим диапазоном: от сдержанных тональных и нюансных рисунков, построенных на сближенных по светлоте и насыщенности цветах, до остро-контрастных.

Полоска стабильно присутствует в национальной одежде, где доминирует не мода, а традиция. Так, она постоянно фигурирует в национальной одежде азиатских народов, со временем усложняясь и обогащаясь. В системе народных промыслов Центральной Азии, при всем разнообразии рисунков есть несколько излюбленных мотивов. Если рассмотреть лишь один из них – полоску, можно сделать интересные наблюдения. Сама же линия, ее графичность и ясность отвечают психологическому настрою, гармонируют с плавностью и величавостью движений восточных людей.

Уникальные по технике исполнения и своеобразию орнаментального декора являются узбекские ковры – "ок энли" (белая полоса). Старые образцы, дошедшие до наших дней, заметно расширяют представление о декоре этих изделий, особенно о его орнаментике – вышивке на белых полосах. Этот особый вид ковровых изделий изготавливали в основном представители кочевого племени в прошлом Кунграт для украшения стен юрты. Эти коренные жители Байсуна (Узбекистан) по старой традиции продолжают и по сей день оформлять этими коврами стены своих современных домов. По всему Казахстану широко распространены ковры "алаша", выполненные в технике узкошовного ткачества и состоящие из нескольких пришитых друг к другу тканых полос. Пожалуй, это самый простой по технике ткачества, композиции и расцветке тип ковра и, по всей вероятности, очень древний у казахов. Полоски узбекских тканей – "алача" отличаются разнообразием привычных восприятий населения цветосочетаний. Она бывает двух видов: полушелковая (основа – шелк, уток – хлопчатобумажная ткань) – переплетение репсовое, реже – атласное и сотканное из хлопковой пряжи лучшего качества. Хлопчатобумажная "алача" контрастных цветов, а также похожие на нее "суси" изготавливались в основном сельскими ткачами для халатов. Если полосатые узоры из хлопка узкие, пестрые и лучистые, переливающиеся разными цветами, то полосатые полушелко-

вые ткани с широкими полосами зачастую украшает узкий и мелкий абровый орнамент. Хорезмская хлопчатобумажная алача ложила до зеркального блеска, поэтому имела вид плотного шелкового атласа. В Намангане производили хлопчатобумажный полосатый тик (тимпан), который пользовался особой популярностью у ферганских киргизов. Тем временем лучшие полосатые ткани изготавливались квалифицированными мастерами ткачами (алачабами) в Самарканде. Алача, изготовленная из тонкой легкой пряжи полотняным переплетением, в Таджикистане имеет очень мягкую структуру и более 100 наборов рисунка. Для полупелковой алачи с узкими полосками употреблялся другой термин – "бекасам", который был более поздним и является одним из ведущих в современном национальном ассортименте тканей. Были и ткани для изготовления верхних халатов в крупную полосу, напоминающую бекасам. Другой тип бекасама – "банорас" имеет светлые и очень узкие полосы. Также другой тип шелковой ткани "шои" имеет мелкие узкие полосы. Следует напомнить, что в середине XVII века в этом регионе начали изготавливать прозрачную тонкую белую ткань, которая тоже имела полосатый орнамент. К XIX веку разновидность подобного текстильного рисунка получила наибольшее развитие.

И в новом веке определенные части производимых в Узбекистане тканей – это ткани с полосатыми рисунками – "бекасам". В рисунках основных нитей этих тканей используются мелкие и крупные полосы разных расцветок. В полосках этих тканей могут быть использованы различные переплетения, в основном используются главные и производные переплетения. Выработанные полосатые ткани показали, что использование репсового переплетения несколько улучшает внешний вид "полосатого бекасама". Для этих тканей имеются определенные требования: по ширине ткани должен присутствовать зебристый рисунок; рисунок в полосках ткани должен четко отделяться друг от друга; полосы в ткани должны подбираться определенной ширины и расцветки. Особенно интересны

текстильные полотна, образованные цветовыми полосами, не имеющие четких границ, в частности, гладкая шелковая ткань с авровым рисунком – хан-атлас. Если в технологическом процессе изготовления ткани для получения рисунков в полосу может быть использован манерный вид сновки, то для получения аврового рисунка применяется аврбандный способ. Следует отметить, что в результате выбора из различных технологических процессов оптимального получена новая ткань "авровый бекасам", которая защищена патентом РУз (рис. 1) [1, с.161...169].

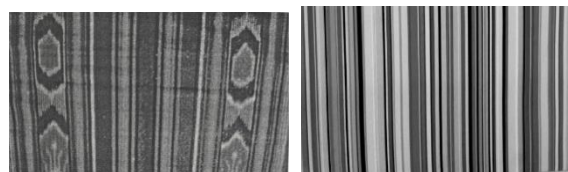

Рис. 1

Рис. 2"

Европейский узор – "омбре" (рис. 2) имеет небольшое сходство со среднеазиатским авровым узором: он представляет собой плавный переход от одного цвета к другому или переход от светлого пастельного оттенка к темному и наоборот. Главное отличие другого полосатого узора, так называемого "райе", – контрастность. Иногда его удачно "разбавляют" различной шириной полосок, но это не является обязательным элементом. Частые контрастные полосы – хороший способ деликатно ввести цвет в белый ансамбль и найти разумный компромисс между стихиями "темного" и "светлого" [2, с.15].

Полосатый рисунок был абсолютно беспроегранным выбором и в горизонтали, и в вертикали. Это объясняется тем, что одежда из ткани с четким контрастным полосатым рисунком зрительно видоизменяет фигуру человека. Так, горизонтальные полосы в ней при достаточно широких промежутках расширяют фигуру, а вертикальные, как бы удлиняя подобные промежутки, делает ее более стройной. Горизонтальные полосы в одежде смотрятся статично, а вертикальные, особенно при движении человека, смотрятся динамично. Может быть, неслучайно, что полосатые жи-

вотные: зебры, тигры, рыбы, рептилии, насекомые и другие в основном имеют вертикальную полосу. Они на фоне природы, среди растительного мира, особо не выделяясь, выглядят не только динамично, но и очень гармонично. Учеными недавно установлено, что растения с полосатыми узорами лучше привлекают насекомых-опылителей, чем других представителей флоры.

Одежда из ткани с четким контрастным полосатым рисунком зрительно видоизменяет фигуру человека. Так, горизонтальные полосы в ней при достаточно широких промежутках расширяют фигуру, а вертикальные, как бы удлиняя подобные промежутки, делает ее более стройной.

Конечно, самая знаменитая в мире одежда с горизонтальными полосками – это обычная флотская трикотажная фуфайка, так называемая тельняшка. Она, с чередующимися синими и белыми полосками, завоевала сверхпопулярность. Когда кончилась первая мировая война, в прессе появились многочисленные фотоотчеты о героических батальных в морской стихии. Это привело к возникновению в обществе всплеска интереса к черно-белой, так называемой монохромной полоске тельняшек моряков. И эту тенденцию подхватила и развила знаменитая Коко Шанель. Она ввела в женскую моду морскую полоску, раз и навсегда ставшую мировым трендом, модной классикой, символом гламурной элегантности и утонченного стиля. Также предельно тонкая, нитевидная полоска в это время была признаком элегантности и хорошего вкуса [3, с. 174...175].

В 50-е годы XX века в моду вошла тонкая продольная разноцветная и расположенная под углом или косая полоска, которая эффектно смотрелась на пышных расклешенных юбках.

С начала второй половины этого века в моду вошла очень тонкая поперечная полоска, которую можно было довольно часто увидеть на деловых элегантных костюмах. Тонкий двухцветный полосатый рисунок, хотя и встречался в женских гардеробах, все же уступил свое место поперечной полоске в цвете. На юбках поперечная полоска чаще всего использовалась в качестве

декоративного элемента, украшающего ее подол, хотя платья с чуть расширенной разноцветной продольной полосой и юбкой-клеш пользовались популярностью. В то же время актуальным трендом стала широкая двухцветная продольная полоска, которую в последнее время так полюбили современные дизайнеры. Полоска средней ширины предполагала чередование с узкой полоской. Комбинация такого характера полосок разной величины часто дополнялась включением декоративного орнамента. Модными также были костюмы с продольной полоской "маркиза". Косая полоска оставалась двухцветной, но по сравнению с предыдущей тенденцией моды имела заметное укрупнение.

Если 70-е годы прошлого столетия в моду смело вошли продольная и поперечная двухцветная и разноцветная полоска разной величины, то для моды 80-х годов была характерна широкая, при этом еще и разной ширины продольная полоска, широкий зигзагообразный рисунок в полоску. В целом мода этого времени начала повторять полоски-фавориты предыдущих десятилетий. Очень популярной оставалась морская тема во всем многообразии своих вариантов. Морская полоска является характерной для одежды пляжа и морского круиза. Полоски в ней повторяются в ограниченном количестве цветов. Так, начиная с 80-годов прошлого века и по сей день, на летних нарядах весьма популярно сочетание синего с белым и красным. Также особенно популярным считается классическое сочетание синего цвета с белым. Синие-белые горизонтальные полоски долгое время ассоциировались с моряками и морем; возможно, они имитировали линию горизонта. Полосатый морской французский трикотаж, открытый туристами на Ривьере в 1920 годы, вскоре становится модным в Великобритании и Америке.

Все эти полосатые текстильные рисунки не теряли своей популярности в моде 90-х годов прошлого века, особенно актуальными оставались узкая продольная, разноцветная полоска. После такого небольшого затишья полоска снова поднялась на пик своей популярности [4, с.127].

Итак, полоска являющаяся первоисточником развития орнамента, фундаментом, на основе которого развивалось искусство украшения тканей, имела популярность в разные времена. Разница между этими временами состоит лишь в том, что в разные годы различная полоска считалась модным трендом. Если в одно время в тенденции моды ярко зазвучал морской мотив с бело-красно-синими рисунками в тонкую полоску, то в другой период очень популярной стала одежда, рисунок которой совмещал использование любых темных широких полосок с яркими, не менее широкими [5].

В последнее время разнообразные рисунки в дизайне текстильных изделий, имитирующие шкуры животных, превосходят все ожидания. Одежды из тканей с подобным рисунком занимают топовые позиции. В древности узоры животного мира, особенно из семейства кошачьих, использовались для украшения тканей, например, герой поэмы Фирдоуси "Шахнаме" Рустам изображался в каба, полосатый рисунок ткани которого имитировал тигровую шкуру [6, с.38]. Сегодня любителям "зверийного стиля", которым нравится "леопард", подойдет и "зебра". Когда наскучит кошачьи принт – она может быть прекрасным вариантом в дизайне костюма. Расцветка "под леопарда" в брюки создает игривую комбинацию блузки другой классический текстильный рисунок – мелкий горошек.

Морской стиль и сегодня не теряет своей актуальности. Во время летнего отпуска девушки заимствуют у "морских волков" их униформу – полосатые тельняшки. Для них не только "матроски", дизайнерские юбки-клеш, но и платья в полоску являются идеальной одеждой для морского круиза. Рисунки в полоску, словно набегавшие морские волны, очень созвучны моделям для пляжа. Одежда, выполненная из таких тканей, моментально создает отпускное настроение [7, с.69]. В наши дни полоски распространены не только в повседневной, пляжной, праздничной одежде, а также в одежде для воинов, групповых видов спорта: бейсбола, волейбола, регби и т.д., но и в домашнем текстиле.

Если композиции из пересекающихся полос в дизайне ткани весьма конструктивны, их построения отличаются ясностью и отчетливостью, то в художественном оформлении тканей, пересекающихся абсолютно разного характера текстильных рисунков, особенно их неожиданное сочетание приводит всех в восторг. Например, комбинация выразительных полос выглядит гармонично не только за счет хорошо подобранных оттенков, но и стильного цветочного мотива, образующего ленточный раппорт. Обычно их композиции простые, но если цветочный мотив находится на полосах или переплетается с ними, тогда не только снижается резкость полосы, но и увеличивается динамичность композиционного строя (рис. 3).

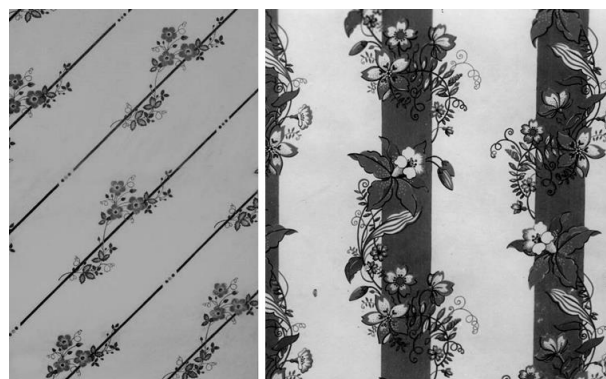

Рис. 3

Примером дорогого классического стиля всегда считались мужские и женские костюмы, а также рубашки в тонкую, еле заметную полоску. Они никогда не вышли из моды. Если говорить о мужской моде, отдельно стоит упомянуть о полосатых костюмах в сочетании с полосатыми рубашками. Сегодня, как никогда, вошла в моду симметричная широкая полоска. Поэтому широкие полосы – это хорошо, главное, чтобы цвета не резали глаз. Также никогда не подведет темно-серый костюм в сочетании с галстуком в голубую полоску и рубашкой, на которой преобладают полоски желтого цвета. Следует заметить, что не только подобный рисунок, но и практически любая модель в полоску и ее комбинации вот уже долгое время остаются ярким модным трендом, практически никого не

оставляя равнодушным. Сегодня полоске представлена полная свобода – она может быть по цвету не только синей, но и красной, розовой, зеленой и т.д. Также лидером полосатого рисунка можно назвать сочетание разных цветов, преимущественно черного, синего и красного, с полоской белого цвета.

Таким образом, полосатый рисунок, практически никого не оставляя равнодушным, вот уже долгое время остается одним из безусловных ярких трендов мировой моды. Новое поколение рисунков в полоску многоцветно, а сами линии преломляются и размываются. Современные дизайнеры часто предлагают различные интерпретации этого прекрасного классического принта, начиная с лаконичной морской полоски у Gussi и Dior Homme заканчивая психоделическими оптическими иллюзиями у Paul Smith и Kenzo.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Сиддиков П.С.* Основы создания технологии и оптимизация процессов при изготовлении национальных авровых тканей. – Ташкент: Изд-во "Fan va texnologiya", 2017
2. *Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др.* Композиция костюма. – М.: Издательский центр "Академия", 2004.
3. *Воины света.* //Ателье 9/2011.

4. *Борижан Торебаев.* Орнамент и цвет в дизайне текстиля. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.

5. "Полосатая хроника: из истории рисунка на ткани". Категория: РЕТРОспектива . Опубликовано 02.02.2013.

6. *Рахимова З.И.* К истории костюма народов Узбекистана. – "San'at". Т., 2005.

7. MODEN SUSANNA №7. Издатель ООО "ЭМС МЕДИА", 2019.

REFERENCES

1. *Siddikov P.S.* Osnovy sozdaniya tekhnologii i optimizatsiya protsessov pri izgotovlenii natsional'nykh avrovyykh tkaney. – Tashkent: Izd-vo "Fan va texnologiya", 2017

2. *Guseynov G.M., Ermilova V.V., Ermilova D.Yu. i dr.* Kompozitsiya kostyuma. – M.: Izdatel'skiy tsentr "Akademiya", 2004.

3. *Voiny sveta.* //Atel'e 9/2011.

4. *Borizhan Torebaev.* Ornament i tsvet v dizayne tekstilya. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.

5. "Polosataya khronika: iz istorii risunka na tkani". Kategoriya: RETROspektiva . Opublikovano 02.02.2013.

6. *Rakhimova Z.I.* K istorii kostyuma narodov Uzbekistana. – "San'at". Т., 2005.

7. MODEN SUSANNA №7. Izdatel' OOO "EMS MEDIA", 2019.

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