

УДК 745 (075.8)

**КОНТРАСТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ
– ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
В ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

**CONTRASTING COLOR COMBINATIONS
ARE THE MAIN TOOLS OF ARTISTIC EXPRESSION
IN DESIGN OF TEXTILE PRODUCTS**

*Б.П. ТОРЕБАЕВ, Д.С. БОЛЫСБАЕВ, А. АЙДОСОВ, Н.Р. ОФИЦЕРОВА,
Т.Г. МИРОНОВА, М.Ж. МАМЕШОВ*

*B.P. TOREBAEV, D.S. BOLYSBAEV, A. AYDOSOV, N.R. OFITSEROVA,
T.G. MIRONOVA, M.J. MAMESHOV*

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан)

(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan)

E-mail: b.torebaev@ mail.ru

Статья посвящена описанию цветового контраста, истории его использования в текстильном рисунке, определению и выражению тонового контраста, а также сочетаемости в дизайне текстиля и одежды. Авторы анализируют колористический строй композиции и взаимные влияния цветов, необходимость цветового контраста в достижении выразительности в композиции и, в конечном счете, гармонии; возникновение цветового контраста, зависимость выразительности и богатства общего колорита в текстильном орнаменте, а также способность контрастирующих цветов, вызывающих целую цепь новых ощущений и создания ощущений пространства в супрематических композициях текстильного рисунка Советской России. Также в статье изложены отличие тканей с геометрическими рисунками 20-х годов прошлого столетия; актуальность использования в оформлении текстильного полотна декоративных эффектов, возникающих на основе однородных геометрических фигур, неординарный вид черного цвета и его неограниченная сочетаемость с другими цветами и т.д.

The article covers the description of colour contrast, history of its application in a textile drawing, definition and expression of a tone contrast, and also colour compatibility in design of textile fabrics and clothes. The authors analyze the connection

of textile and clothes design with chromatics, colour system of a composition and mutual influence of colours, the necessity of colour contrast for achievement of composition expressiveness and, finally, harmony. Origin of colour contrast, dependence of expressiveness and richness of the general colour in a textile ornament. The ability of contrast colours to cause quite a number of new sensations and creation of a space sense in suprematist compositions of Soviet Russia textile drawing. Also the article considers features of geometrical drawing fabrics of 20th years of the last century, actuality of application of decorative effects arising on the basis of homogeneous geometrical figures at designing a textile cloth, uncommon appearance of black colour and its perfect match with other colours, etc.

Ключевые слова: две противоположности – инь и янь, супрематическая композиция, принцип "негатива", авровые ткани, черный total look.

Keywords: two opposites – yin and yan, suprematist composition, “negative” principle, black totallook.

Контраст (от франц. *contraste* – противоположность) – различие форм, размеров, фактур, цветов и т. д. присутствовал в искусстве всех эпох. Он является необходимым условием не только для достижения выразительности композиции, но и гармонии. Еще в Древней Греции философ Гераклит говорил, что гармония должна создаваться через контраст: "Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все через распрю создается". По древнегреческой мифологии Гармония – дочь бога войны Ареса и богини любви и красоты Афродиты; это означает, что в ней слиты противоположные и враждующие начала. Поэтому гармония как неперемный спутник красоты подразумевает использование контраста как одного из средств ее достижения [1, с. 438].

По мнению известного китайского философа Лаоцзы, вселенная зарождалась следующим образом: сначала возникли две противоположности – инь и янь. Они были взаимосвязаны. Вообще философы Поднебесной фактически с самого начала дали понять, что все противоположности не только части взаимосвязанные, но и части взаимодействующие, взаимопереходящие. Подтверждений этому вокруг было предостаточно: белая зима сменялась зеленой весной, зеленый цвет яблока сменялся красным, темная ночь сменялась светлым днем и т.п. Компоненты символов инь и янь заключены в замкнутый круг. Древние же ки-

тайцы считали его символом нерасторжимости двух начал мира: (по дуалистической философии) мужской, солнечной, активной силы янь и женской, темной, пассивной силы инь, которые означают бесконечность всего сущего на Земле. Равное деление круга на две половинки, напоминающие так называемые орнаментальные мотивы – "восточные огурцы", окрашенные в противоположные цвета (белый и черный), подчеркивает равнозначности инь и янь, их контрастность. Противоположность, придавая особую напряженность светлостному и темному, то есть тоновый контраст, выражает четкость, ясность. Такой знак в наше время понимают как вечное единство и борьбу противоположностей [2, с. 7...8].

Таким образом, контраст в самой общей форме можно определить как противопоставление предметов или явлений, резко отличающихся друг от друга по тем или иным качествам или свойствам. Но при таком определении в стороне остается сущность контраста, и отмечаются лишь его внешние условия.

Художественные особенности нетканого материала – войлока связаны с техникой его изготовления. Большую нагрузку в этом плане несут взаимопротивоположные по цвету участки войлока, когда различные цветовые пласты по отношению друг к другу смотрятся самостоятельным декором-изображением (темное на светлом, светлое на темном). Сталкиваясь в едином

поле, такие мотивы образуют причудливое единство орнаментального рисунка [3, с.256].

Анализируя колористический строй композиции и взаимное влияние цветов, мы сталкиваемся с интересным явлением, так называемый в цветоведческой литературе цветовой контраст, отличающийся особой эмоциональностью. Цветовые контрасты возникают между двумя цветами в том случае, когда они расположены рядом и один на фоне другого. Для контраста важны одновременно два фактора – цвет и тон [3, с.300]. Если применительно к композиции, на первый взгляд, очень простое понятие "контраст" означает всякое противопоставление двух свойств, то цветовой контраст – это кажущееся изменение цвета по светлоте (световой или ахроматический контраст, который находится между темными по тону цветами и светлыми) или цветовому тону (хроматический контраст, который находится между холодными оттенками цветов и теплыми) в зависимости от окружения [4, с. 98]

Цветовой контраст – это один из приемов, методов достижения выразительности композиции, заключающихся в противопоставлении одного цвета другому. В композициях текстильного рисунка цветовой контраст должен быть подчинен принципам построения структуры; согласовываясь с другими изобразительными приемами и средствами, он должен выражать, раскрывать замысел настроения, облегчать его прочтение. Кажущееся изменение по цветовому тону и насыщенности цвета называется хроматическим контрастом.

Контрастная сочетаемость – это соединение двух противоположных цветов, например хроматических: синего и желтого, красного и зеленого или ахроматических: белого и черного. Также колорит текстильного орнамента можно выразить противопоставлением теплого и холодного или красноватого и зеленоватого оттенков цветов (например, простой зеленый цвет может состоять из холодного и теплого, желтоватого и синеватого оттенков). Это доказывают национальные костюмы народов Африки и южных стран Азии, которые

изобилуют неожиданными сочетаниями таких цветов, как зеленого с розовым, фиолетового с зеленым.

В основе первых текстильных эскизов 1919 г. в Советской России была супрематическая композиция. Супрематизм – творческая концепция, созданная Казимиром Малевичем в 1915-1919 гг., – включал в себя формально-композиционный метод моделирования (канон супрематизма) и философию движения цвета и форм в отвлеченном многомерном пространстве. Стиливым модулем течений супрематизма является геометрическая форма и плоскость иллюзорного или реального пространства в различных художественных интерпретациях. Цветовой контраст, вместе со светлотностью и линейной перспективой, способствует созданию ощущения пространственной глубины. Пространство по Малевичу возникает за счет контрастов размеров, наклонов и поворотов перекрывающих друг друга форм. Контрасты в его супрематических работах включают не только размеры, противопоставление размеров, статичных и повернутых фигур, но и бесцветных – черных и цветных плоскостей. Эти контрасты и придают композиции динамику [6, с. 112...113].

Ярким примером решений композиций, построенных на контрасте форм, могут служить ткани с геометрическим рисунком (так называемые беспредметные) начала 20-х гг. прошлого столетия. Стремясь получить "пролетарские" ткани, советские художники текстильного рисунка комбинировали геометрические формы. Таким образом, им удалось создать ткани совершенно нового типа, не имеющие прототипов в прошлом. Несмотря на наивность утверждений, идеологию нового общества и ряд других недостатков, эти рисунки отличались большой ясностью структуры, строившейся на контрасте форм и цвета. Композиции, четко выражая замысел и творческий почерк автора, ярко представляли художественный стиль того времени.

Восприятие светлоты цвета связано с действием светлотного контраста. Проявление такого контраста заметили многие

художники. Много наблюдений и суждений в области природы контрастов сделано Леонардо да Винчи. Он писал: "Черные одежды заставляют тело на изображении человека казаться более, чем в действительности, белые одежды заставляют тело казаться темным, а в красных одеждах оно кажется бледным". Поскольку главной задачей дизайнеров одежды является создание костюмографики, они должны помнить эти слова.

Цвет благородства и изящества – черный, усиливая и свое, и эстетическое качество соседа, прекрасно сочетается с любыми другими цветами, поэтому его так любят не только художники, но и дизайнеры одежды, так как с черным сочетаются не только близкие, сходные цвета, но к нему можно подобрать любой цвет, в том числе и резко противоположный – белый.

Среди узбекских авровых тканей по своим эстетическим качествам выделяются черно-белые хан-атласы, так называемые в народе "кора корга" – черный ворон. Его контрастное колористическое оформление можно без преувеличения назвать классикой в дизайне этих прекрасных текстильных полотен с геометрическими узорами. Непревзойденное единство орнамента и колорита в них всегда оценивалось по достоинству: каждая женщина-узбечка независимо от своего возраста имела в своем гардеробе хотя бы одно платье, сшитое из подобной традиционной ткани – хан-атласа [7, с. 246].

Появившийся в 1960-х знаменитый черно-белый рисунок клетки "куриная лапка" или "собачий зуб" сегодня часто используются в классической одежде высокого качества. Отдельная тема в стиле оп-арт – цветочный принт в черно-белой гамме. Сложной формы, тщательно прорисованные черные бутоны и цветы изысканно смотрятся на белом полотне. В этом есть и декаданс, и современная нотка хайтека [2, с. 282]. Таким образом, сочетание черного и белого цвета, придавшее особую остроту в текстильном рисунке, создало свою моду не только на рисунок, но и на черно-белое колористическое решение. В конечном счете это и позволило оп-арту

удержаться в ткани даже тогда, когда мода на оп-арт, как на авангардное искусство, уже прошла.

Симметрия в одежде – скучно! Так считают многие модельеры, сделав кривизну модным трендом. Эффект асимметрии в дизайне одежды достигается не только кроем, но и контрастным сочетанием цветов в ансамбле костюма. Так, звезда российской эстрады Н. Королева записалась в клипе с казахстанским певцом Беркутом. Для съемок в этом новом клипе знаменитой певице подобрали ярко-желтое платье, подчеркивающее ее фигуру, и небесного цвета накидку, декорированную казахскими национальными узорами. Стоит отметить, что в таком наряде Наташа выглядела очень эффектно [8, с. 7].

Резкие контрасты являются характеристикой отнюдь не современных модных тенденций. Это описание национального казахского костюма, в котором на протяжении веков народные мастера Великой степи воплощали праздник красоты и радость жизни. А вдохновляли их живые цвета самой природы. Сегодня при помощи ярких принтов отечественные дизайнеры одежды передают всю палитру цветовых смещений, присущих природе Казахстана. В частности, на одежде коллекции Камила Курбани появились изумрудные травы джайляу и полыхающее море алых маков. В этих сочетаниях сохранена пропорция: цвета отличаются по масштабу.

Таким образом, всегда актуален принцип "негатива". А суть контраста очевидна. Можно видеть в том, что резко противоположные по каким-либо параметрам предметы или явления вместе вызывают в нас качественно новые ощущения и чувства, которые не могут быть вызваны при восприятии их по отдельности. Определение местоположения каждого цвета зависит от психологической нагрузки части костюма. Простой ритмический повтор в цвете объединяет значение ансамбля, требующее логики и расстановки цвета, напряжения и акцентов. Костюм с орнаментами противоположного цвета всегда смотрится элегантно, так как контрастные цвета в сочетании, дополнительно подчеркивая и оттеняя друг

друга, создают неповторимую и утонченную гамму. Цветовой контраст – это не только резко выраженная противоположность в цветах, но и самое многообразное и очень активно действенное средство композиции. Обладающий огромной силой эмоционального воздействия на человеческие чувства, цветовой контраст делает костюмный ансамбль более ярким и запоминающимся. Участвуя в образовании свойства декоративности, он может активизировать форму. Формы, построенные на цветовом контрасте, всегда выразительны. При оценке сочетаемых цветов в процессе творческой работы очень важным является именно эмоциональная выразительность контраста, так как цветовое решение дизайна костюма в контрастных тонах создает определенные эмоциональные настроения. В таких тонах создается, как правило, костюм для отдыха, путешествий, прогулки на природе, для занятий спортом, а также для танцевальных вечеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Торебаев Б.П., Болысбаев Д.С., Миронова Т.Г., Маханбетова Н.А.* Контраст и его сочетаемость в дизайне текстиля // Сб. мат. Междунар. научн. конф. – Лондон, Великобритания, 2019.
2. *Бесчастнов Н.П.* Черно-белая графика. – М.: ООО Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. С. 7...8.
3. *Кошаев В.Б.* Декоративно-прикладное искусство. Понятие. Этапы развития. – М.: ООО "Гуманит. изд. центр ВЛАДОС", 2010.

4. *Найденская Н., Трубецкова И.* Мода, цвет, стиль. – М.: "Эксмо", 2012.

5. *Хидеяки Чидзиива.* Гармония цвета. – М.: ООО Издательство "Апрель", 2003.

6. *Лаврентьев А.Н.* История дизайна. – М.: Гардарики, 2008.

7. *Боризжан Торебаев.* Орнамент и цвет в дизайне текстиля. – Изд.: LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2017.

8. *Татьяна Аладина.* Слыхали русалку в степях Казахстана // Газета "ЭК". – № 138, 1 августа, 2019.

REFERENCES

1. *Torebaev B.P., Bolysbaev D.S., Mironova T.G., Makhanbetova N.A.* Kontrast i ego sochetaemost' v dizayne tekstilya // Sb. mat. Mezhdunar. nauchn. konf. – London, Velikobritaniya, 2019.

2. *Beschastnov N.P.* Chernobelaya grafika. – M.: OOO Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 2002. S. 7...8.

3. *Koshaev V.B.* Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Ponyatie. Etapy razvitiya. – M.: OOO "Gumanit. izd. tsentr VLADOS", 2010.

4. *Naydenskaya N., Trubetskova I.* Moda, tsvet, stil'. – M.: "Eksmo", 2012.

5. *Khideyaki Chidziiva.* Garmoniya tsveta. – M.: OOO Izdatel'stvo "Aprel'", 2003.

6. *Lavrent'ev A.N.* Istoriya dizayna. – M.: Gardariki, 2008.

7. *Borizhan Torebaev.* Ornament i tsvet v dizayne tekstilya. – Izd.: LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2017.

8. *Tat'yana Aladina.* Slykhali rusalku v stepyakh Kazakhstana // Gazeta "EK". – № 138, 1 avgusta, 2019.

Рекомендована кафедрой изобразительного искусства и дизайна. Поступила 22.01.20.