

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТНОГО ОРНАМЕНТА
ИВАНОВСКОГО НАБИВНОГО ТЕКСТИЛЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**
**ARTISTIC FEATURES OF IVANOV PRINTED TEXTILES PLOT ORNAMENT
OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY**

Н.В. САВИНА

N.V. SAVINA

(Ивановский государственный политехнический университет)

(Ivanovo State Polytechnic University)

E-mail: kletov@mail.ru

Ивановский текстиль – особое явление в области промышленного дизайна России. Сформировавшаяся местная школа художественного оформления тканей набивным узором уникальна и самобытна. Период второй половины XX века – интересное продолжение богатых традиций ивановской школы текстильного дизайна. В основе творческой работы художников лежит стремление к созданию индивидуального авторского стиля, который определяет создание новых стилевых решений в оформлении тканей. Исключительное явление в художественном отношении – ивановские ткани, оформленные сюжетным рисунком. Выбор темы, техники и приемов исполнения такого узора разнообразен и интересен в своем решении. В статье рассмотрены основные творческие приемы и направления художественного проектирования ивановского текстиля второй половины XX века, украшенного набивным сюжетным рисунком. Сформулированы и проанализированы основные направления экспериментальной деятельности ивановских художников, которые позволяют говорить о формировании разнообразной орнаментики текстильной продукции исследуемого периода. При комплексном рассмотрении процесса проектирования сюжетных текстильных рисунков исследуемого периода выявлены основные сюжеты, способы изображения и самобытные качества ивановских тканей.

Ivanovo textiles are a special phenomenon in the field of industrial design in Russia. The established local school of artistic design of fabrics with printed patterns is unique and original. The period of the second half of the twentieth century is an interesting continuation of the Ivanovo school of textile design, which is rich in its traditions. The basis of the creative work of artists is the desire to make an individual author's style, which determines the creation of new stylistic solutions in the design of fabrics. An exceptional artistic phenomenon is Ivanovo fabrics decorated with a plot design. The choice of theme, technique and methods of execution of such a pattern are various and interesting in their solution. The article examines the main creative techniques and directions of artistic design of the Ivanovo textile style of the second half of the twentieth century, decorated with a printed plot design. The main directions of experimental activity of Ivanovo artists are analyzed and formulated, which allow us to talk about the formation of various ornaments of textile products of the period under study. With a comprehensive examination of the process of designing narrative textile patterns of the period under study, the main subjects, methods of depiction and original qualities of Ivanovo fabrics were identified.

Ключевые слова: ивановские ситцы, стилизация, творчество, текстильный рисунок, промышленный дизайн, изобразительные средства, сюжетный орнамент, тематический сюжет.

Keywords: Ivanovo calico, stylization, creativity, textile drawing, industrial design, visual means, plot ornament, thematic plot.

Ивановская школа текстильного дизайна – уникальное явление в области художественного оформления текстиля. К отличительным качествам ивановского стиля следует отнести высокий уровень художественного такта и профессионализма художников и мастеров текстильного производства. На протяжении столетий здесь создавались особенные образцы тканей, отличающиеся изяществом исполнения узора, смелыми и в то же время гармоничными цветовыми решениями. Местные способы и декоративные приемы украшения набивного текстиля самобытны и оригинальны. Сложившаяся ивановская школа текстильного рисунка является значимой составляющей промышленного дизайна России, а также важным, интересным материалом для современных специалистов в области искусства и культуры [1...7].

Тематический рисунок – сложное и яркое направление в художественном оформлении текстиля. Своего расцвета и особую историческую ценность данный стиль достигает в период 1920-х – 1930-х годов, который в истории принято обозначать как период агитационного текстиля [7...9]. Затем свое творческое продолжение тематические узоры получают в период второй половины XX века, однако в это время они определяют другие задачи текстильного рисунка и приобретают новые формы и сюжеты [1, 10...13].

Период второй половины XX века – интересное продолжение богатых традиций ивановской школы текстильного дизайна. В основе творческой работы мастеров текстильного рисунка лежит стремление создания индивидуального авторского стиля, который формирует новые стилевые решения в художественном оформлении тканей. Исключительное явление в художественном отношении – ивановские ткани, оформ-

ленные сюжетным рисунком. Темы, техники и приемы исполнения такого узора достаточно разноплановы и интересны в своем решении.

Широкое распространение в этой области получают тематические сюжеты, среди которых встречаются изображения окружающей действительности: образы городской и сельской жизни, моменты современной среды, предметы обихода и т. д. (рис. 1 – Ситец. Неизвестный автор, 1960-е гг.). Зачастую в основе рисунка лежали изображения достопримечательностей города Иванова. Например, зарисовки зданий цирка, театра, текстильных фабрик, а также ведущих вузов города. Цветовой колорит таких композиций был достаточно разнообразен [1, 14...16].

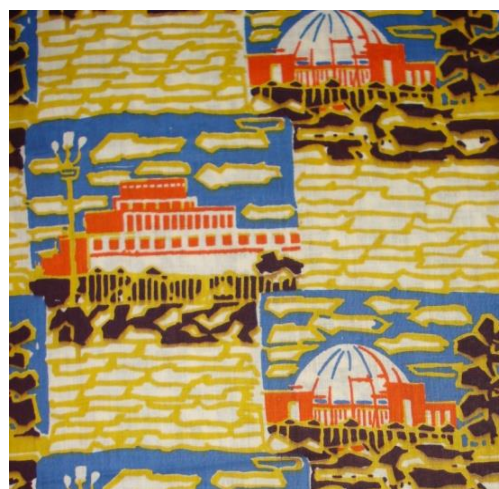

Рис. 1

Ивановские мастера текстильного рисунка второй половины XX века активно работали над эскизами, в основе которых лежали изображения эмблем юбилейных событий. Ткани с подобным рисунком выпускались к различным праздничным датам и важным общественным мероприятиям. В подобном стиле выполнены ткани,

оформленные крупномасштабными декоративными композициями на темы мира, дружбы народов, фестивалей, видов спорта, и ткани плакатного характера [17]. Художники активно участвовали в конкурсной деятельности, разрабатывая эскизы по тематике Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Работы ивановских мастеров были отмечены членами жюри за высокий уровень мастерства, оригинальное цветовое композиционное построение и удачное решение эмблемы фестиваля [1, 10].

Уникальные образцы тематического текстиля представляют особое направление в декоративном проектировании ивановских набивных тканей второй половины XX века – оформление изделий рисунками, в основе которых лежат сюжеты значимых событий и мероприятий в жизни общества и результаты технического прогресса того времени. Такое научное открытие, как освоение космоса, например, повлияло на создание текстильных рисунков с космической тематикой, а развитие автомобилестроения обусловило появление образцов с изображениями транспортных средств: троллейбусов, трамваев и различных марок автомобилей [18].

Рис. 2

Особое место в изучении сюжетных текстильных композиций второй половины XX века занимает серия тканей, выполненная по мотивам московской олимпиады 1980 года. Художники, изучая и перерабатывая сюжеты подобной тематики, рабо-

тали в различных стилевых направлениях. Построение большинства рисунков основано на использовании комбинированного приема. В работах художниками объединялась символика главной темы московской олимпиады 1980 года с традиционными ивановскими растительными, геометрическими или народными мотивами (рис. 2 – Сатин. С.А. Борисов, 1980), а также изображения спортивных дисциплин и пейзажных зарисовок Москвы сочетались с использованием шрифтовых орнаментов и олимпийских клейм (рис. 3 – Ситец. Неизвестный автор, 1979) [1, 13, 16...18].

Рис. 3

В своем большинстве символика летних Олимпийских игр 1980 года лежала в основе рисунков для плательных и сорочечных тканей. Подобное направление развивали Большая ивановская мануфактура, Большой кохомский комбинат, Шуйская ткацко-отделочная фабрика, Ткацко-отделочная фабрика им. Н.А. Жиделева и другие производства [1].

В процессе создания эскизов текстильных рисунков в подобном стиле использовались различные художественно-выразительные средства: точечные элементы, штриховка, линейные и пятновые мотивы. Эскизы характеризовались сдержанной цветовой гаммой и стилизованными изображениями. Такой стиль в полной мере отражает общую тенденцию к стремлению выразить индивидуальные авторские качества рисунка [17, 18].

При изучении некоторых мотивов и способов трактовки сюжетного орнамента ивановских набивных тканей второй половины XX века зафиксированы художественные заимствования западных тенденций в оформлении тканей. В частности, в период 1980-1990-х годов в текстильных рисунках стало отчетливо проследиваться использование декоративных приемов и мотивов стиля поп-арт – изображения объектов массовой культуры, различных предметов быта и человеческой фигуры (рис. 4 – Костюмная ткань. Неизвестный автор, 1988). Встречались композиции с изображениями девушек, помад, флаконов духов, иностранных надписей и других элементов, оформленных в стиле поп-арт [17, 19].

Рис. 4

В период 1980-1990-х гг. появились рисунки с новыми тематическими сюжетами, заимствованными из различных культур, – изображениями сувенирных предметов, исторических архитектурных строений, иероглифов и элементов наскальной живописи. Такое направление в искусстве оформления тканей было обусловлено активным развитием туризма и отдыха в это время [17, 18].

Для периода второй половины XX века свойственны оригинальные композиции, украшающие детский набивной текстиль. Это очень интересное направление для творческой деятельности художников этого времени. Основные сюжеты для творческой работы – мотивы, заимствованные

из народных сказок и былин, образы деревенской жизни, а также для создания текстильного узора использовались изображения игрушек, детских сюжетных игр и развлечений [1, 17]. С ассортиментом тканей подобного сегмента работали такие талантливые художники, как Т.К. Ананьина, А.А. Заикина, В.А. Колесов, Г.С. Соломонова и другие.

Особенно интересны текстильные рисунки, комбинирующие в себе различные типы орнамента. Примером подобных решений служат композиции сюжетных рисунков с растительными и геометрическими узорами, а также вариации с мотивами разных этнических групп, зачастую объединенными с разнообразными художественными приемами и техниками [1, 17...20].

Вышеперечисленные особенности художественного оформления ивановских тканей второй половины XX века позволяют говорить об ивановском текстиле как об особом явлении промышленного дизайна России. Ивановская школа текстильного дизайна обладает самобытными и оригинальными качествами.

ВЫВОДЫ

Для творческой деятельности художников второй половины XX века свойственны поиск новых индивидуальных тем для создания текстильного рисунка, творческое переосмысление традиционных составляющих ивановского стиля, трансформация восточных и народных орнаментов и сюжетов в современные узорные формы и мотивы.

Ивановский тематический текстильный рисунок второй половины XX века приобретает новые стилевые решения и отличается художественными импровизациями, но в то же время является органичным продолжением традиций классической ивановской школы текстильного орнамента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соловьев В.Л., Болдырева М.Д. Ивановские ситцы. М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1987. 224 с.
2. Арсеньева Е.В. Ивановские ситцы: альбом. Л.: Художник РСФСР, 1983. 216 с.

3. *Алпатова И.А.* Узорные ткани. Русское декоративное искусство. М., 1965.

4. *Буткевич Л.М.* История орнамента. М.: ВЛАДОС, 2003. 265 с.

5. *Бесчастнов Н.П.* Становление методов художественного проектирования печатного текстильного рисунка в России. М., 1992.

6. *Немковский С.П.* Орнамент на ткани. М.: Московский рабочий, 1987. 52 с.

7. *Ермолаева М.И.* Эволюция дизайна текстиля в ивановских ситцах // Дизайн. Материалы. Технология. 2009. №4(11). С. 143...148.

8. *Малахова С.А., Журавлева Т.А., Козлова В.Н. и др.* Художественное оформление текстильных изделий. М.: Легпромбытиздат, 1988. 304 с.

9. От ручной набойки до машинной печати. Коллекция тканей Музея ивановского ситца. – <http://textilemuseum.ru/ru/>

10. *Мокров К.И.* Художники текстильного края. Л.: Художник РСФСР, 1986. 168 с.

11. *Ясинская И.М.* Советские ткани 1920-1930-х годов. Л.: Художник РСФСР, 1977. 278 с.

12. 100% Иваново. Агитационный текстиль 1920-х – 1930-х годов из собрания Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурлыгина: альбом. М.: Издательская программа «Интерроса», 2010. 476 с.

13. Музей ивановского ситца. – <http://музейбурлыгина.рф/o-muzee/muzey-ivanovskogo-sittsa/>

14. *Савина Н.В.* Тематический рисунок ивановского набивного текстиля второй половины XX века // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы 25-й междунар. науч. конф. СПб.: СПГУПТД, 2022. С. 321...324.

15. *Савина Н.В., Курникова Е.А.* Особенности художественного проектирования тематических узоров ивановских набивных тканей второй половины XX века // Молодые ученые – развитию текстильной и легкой промышленности (ПОИСК-2022): сб-к матер. междууз. науч.-техн. конф. аспирантов и студентов. Иваново: ИВГПУ, 2022. С. 773...774.

16. *Соловьев В.Л.* Ивановские ситцы: дис. ... канд. искусствоведения. М., 1990. 247 с.

17. *Савина Н.В.* Творческие эксперименты ивановских художников в процессе оформления текстиля второй половины XX века // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы 21-й междунар. науч. конф. СПб.: СПГУПТД, 2018. С. 360...363.

18. *Савина Н.В.* Принципы и методы художественного проектирования ивановского текстильного рисунка второй половины XX века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. №2. С. 165...168.

19. *Щербакова А.В.* Принципы и методы художественного проектирования печатного текстильного рисунка 50-60-х годов XX века. Зарубежный и

отечественный опыт: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2013. 170 с.

20. Энциклопедия нематериального культурного наследия России. Посвящается Году культурного наследия народов России. М.: Институт Наследия, 2022. 576 с.

REFERENCES

1. *Solovyov V.L., Boldyreva M.D.* Ivanovo chintz. M.: Light industry and consumer services, 1987. 224 p.
2. *Arsenyeva E.V.* Ivanovo calico: album. L.: Artist of the RSFSR, 1983. 216 p.
3. *Alpatova I.A.* Patterned fabrics. Russian decorative art. M., 1965.
4. *Butkevich L.M.* History of ornament. M.: VLADOS, 2003. 265 p.
5. *Beschastnov N.P.* The formation of artistic design methods for printed textile designs in Russia. M., 1992.
6. *Nemkovsky S.P.* Ornament on fabric. M.: Moscow. worker, 1987. 52 p.
7. *Ermolaeva M.I.* The evolution of textile design in Ivanovo chintz // Design. Materials. Technology. 2009. No. 4 (11). P. 143...148.
8. *Malakhova S.A., Zhuravleva T.A., Kozlova V.N. and others.* Decorative design of textile products. M.: Legprombytizdat, 1988. 304 p.
9. From hand-printed to machine printing. Collection of fabrics from the Ivanovo Calico Museum. – <http://textilemuseum.ru/ru/>
10. *Mokrov K.I.* Artists of the textile region. L.: Artist of the RSFSR, 1986. 168 p.
11. *Yasinskaya I.M.* Soviet fabrics of the 1920s – 1930s. L.: Artist of the RSFSR, 1977. 278 p.
12. 100% Ivanovo. Propaganda textiles of the 1920s – 1930s from the collection of the Ivanovo State Museum of History and Local Lore. D.G. Burylina: album. Moscow: Publishing program «Interrosa», 2010. 476 p.
13. Museum of Ivanovo chintz. – <http://muzeyburylina.rf/o-muzee/muzey-ivanovskogo-sittsa/>
14. *Savina N.V.* Thematic drawing of Ivanovo printed textiles of the second half of the twentieth century // Fashion and design: historical experience – new technologies: materials of the 25th international scientific conference. St. Petersburg: SPGUPTD, 2022. P. 321...324.
15. *Savina N.V., Kurnikova E.A.* Features of artistic design of thematic patterns of Ivanovo printed fabrics of the second half of the twentieth century // Young scientists – the development of textile and light industry (POISK-2022): a collection of materials from the interuniversity scientific and technical conference of graduate students and students. Ivanovo: IVGPU, 2022. P. 773...774.
16. *Soloviev V.L.* Ivanovo calico: dis. ... cand. art history. M., 1990. 247 p.
17. *Savina N.V.* Creative experiments of Ivanovo artists in the process of designing textiles of the second half of the twentieth century // Fashion and design: historical experience – new technologies: materials of

the 21st international scientific conference. St. Petersburg: SPGUTD, 2018. P.360...363.

18. *Savina N.V.* Principles and methods of artistic design of Ivanovo textile designs of the second half of the twentieth century // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. Tambov: Certificate, 2016. No. 2. P. 165...168.

19. *Shcherbakova A.V.* Principles and methods of artistic design of printed textile designs of the 50-60s of

the twentieth century. Foreign and domestic experience: dis. ...cand. art history. Moscow, 2013. 170 p.

20. Encyclopedia of the intangible cultural heritage of Russia. Dedicated to the Year of the Cultural Heritage of the Peoples of Russia. M.: Heritage Institute, 2022. 576 p.

Рекомендована кафедрой дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой ИВГПУ. Поступила 03.11.23.
