

УДК74.01/09

DOI 10.47367/0021-3497_2024_1_237

**ТРАДИЦИИ ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ ИМ. Н.Г. МИЗОНОЙ ИВГПУ**

**TRADITIONS OF IVANOVO TEXTILES AS AN OBJECT OF STUDY
AND REINTERPRETATION IN THE PROJECT ACTIVITIES
OF THE DEPARTMENT OF COSTUME AND TEXTILE DESIGN
NAMED AFTER N.G. MIZONOVA IVSPU**

Н.В. САВИНА, О.В. СУРИКОВА

N.V. SAVINA, O.V. SURIKOVA

(Ивановский государственный политехнический университет)

(Ivanovo State Polytechnic University)

E-mail:kletov@mail.ru

Вопрос сохранения и популяризации этнокультурного достояния России особенно актуален в настоящее время. Одним из важных направлений в этой области является бережное отношение к знаниям и навыкам в области текстильного рисунка Ивановского края. Богатая история развития ивановского текстильного орнамента способствовала накоплению опыта мастеров и формированию традиций оформления ивановских набивных тканей. Сегодня эти знания позволяют говорить об ивановском текстиле как уникальном, ярком и самобытном явлении в промышленном дизайне России. Вместе с тем ивановскую школу текстильного дизайна по праву можно отнести к значимым объектам нематериального культурного наследия Ивановской области. Задача ее сохранения решается в рамках образовательной деятельности кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоной Ивановского государственного политехнического университета. В статье рассмотрены основные аспекты работы кафедры, направленные на сохранение и развитие основных идей интеграции современной творческой деятельности с традиционным направлением в искусстве оформления ивановского набивного текстиля. При комплексном рассмотрении процесса проектирования текстильных изделий в рамках работы над дипломными проектами и заданиями по некоторым преподаваемым дисциплинам кафедры выявлена взаимосвязь с орнаментикой, способами и приемами художественного построения узоров ивановских тканей. Это важный аспект в области сохранения нематериального культурного наследия Ивановской области.

The issue of preserving and popularizing the ethno-cultural heritage of Russia is especially relevant nowadays. One of the important directions in this area is a careful attitude to knowledge and skills in the field of textile drawing of the Ivanovo region. The rich history of the development of the Ivanovo textile ornament contributed to the accumulation of the experience of craftsmen and the formation of traditions of the design of Ivanovo printed fabrics. Today, this knowledge allows us to talk about Ivanovo textiles as a unique, bright and distinctive phenomenon in the industrial design of Russia. At the same time, the Ivanovo school of textile design can rightfully be attributed to the significant objects of the intangible cultural heritage of the Ivanovo region. A similar task within the framework of the educational activities of the Department of Costume Design and Textiles named after N.G. Mizonova of the Ivanovo State Polytechnic University is being solved. The article considers the main aspects of the department's work aimed at preserving and developing the main ideas of integrating modern creative activity with the traditional direction in the art of design of Ivanovo printed textiles. A comprehensive review of the process of designing textiles in the framework of work on diploma projects and assignments in some of the taught disciplines of the department revealed the relationship with the organization, methods and techniques of artistic construction of patterns of Ivanovo fabrics. This is an important aspect in the field of preserving the intangible cultural heritage of the Ivanovo region.

Ключевые слова: ивановские ситцы, орнамент, промышленный дизайн, текстильный рисунок, проектная деятельность, нематериальное культурное наследие, традиции.

Keywords: Ivanovo calico, ornament, industrial design, textile drawing, project activity, intangible cultural heritage, traditions.

В настоящей статье в качестве объекта изучения, творческого обобщения и переосмысления нематериального культурного наследия (ОНКН) Ивановской области рассматриваются традиции художественного оформления ивановского текстиля.

Знания и навыки, связанные с использованием декоративно-прикладного народного художественного творчества в традиционном костюме, служат формой выражения данного ОНКН [1].

Данный объект нематериального культурного наследия, бесспорно, обладает исторической и этнологической ценностью.

Богатая история развития ивановского текстильного орнамента способствовала накоплению опыта мастеров и формированию традиций оформления ивановских набивных тканей, которые позволяют сегодня говорить об ивановском текстиле как уникальном, ярком и самобытном явлении в промышленном дизайне России, а ивановскую школу текстильного дизайна по праву

можно отнести к значимым объектам нематериального культурного наследия Ивановской области [1].

Историю развития ивановского набивного текстильного рисунка условно можно разделить на четыре основных периода с характерными для каждого временного отрезка мотивами и способами художественной трактовки рисунка, цветовой колористической гаммы. Среди них выделяют дореволюционный период (XVIII – начала XX вв.), период агитационного текстиля (1920 – 1930-е гг.), довоенный период (конец 1930 – начало 1940-х гг.) и период второй половины XX века.

Принято считать, что текстильные рисунки дореволюционного периода (XVIII – начала XX вв.) имеют стилевую общность с мотивами русского народного декоративно-прикладного творчества (простые геометрические формы, имитация резьбы по дереву, вышивки, фольклорные мотивы), восточного (имитация абровых тка-

ней, изображения восточного «огурца») и западноевропейского искусства (изображения розы, рисунки в стиле мильфлер, кружевные узоры и флорентийские лилии) [2...8]. Сформировавшиеся в этот период художественные особенности оформления текстиля принято считать традиционными, их интерпретации и творческие переосмысления лежали в основе творческой работы мастеров ивановской школы текстильного дизайна и в последующие периоды.

Для периода агитационного текстиля (1920 – 1930 гг.) характерно стремление художников к гармоничному сочетанию традиционных текстильных узоров с новой индустриальной тематикой. Ткани служили отражением и пропагандой образа жизни того времени [6...12].

Текстильный рисунок довоенного периода (конец 1930 – начало 1940-х гг.) имеет стилистическую общность с особенностями оформления тканей в дореволюционный период и характеризуется возвращением к традиционным растительным и геометрическим формам [6,13].

Период второй половины XX века – интересное продолжение богатой традициями 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 [14...19].

Таким образом, представленное обобщение художественных качеств оформления ивановских тканей в разные исторические периоды позволяет говорить об ивановском текстиле как особенном, сложном и самобытном явлении в промышленном дизайне России, а ивановскую школу текстильного дизайна по праву можно отнести к значимым объектам нематериального культурного наследия Ивановской области, которая требует бережного отношения, сохранения, дальнейшего творческого переосмысления и развития.

Работа кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой Ивановского государственного политехнического университета направлена на сохранение и разви-

тие основных идей интеграции современной творческой деятельности с традиционным направлением в искусстве оформления ивановского набивного текстиля [1, 21].

Орнаментика и способы художественного построения текстильного рисунка, свойственные ивановским тканям, неоднократно служили объектом изучения и творческого переосмысления в рамках работы над заданиями по некоторым преподаваемым дисциплинам кафедры, а также лежали в основе дипломных работ студентов. Некоторые работы отвечают колористической стилистике ивановских тканей, широкое распространение находит работа по художественной трансформации заимствованных из истории ивановского дизайна мотивов.

В рамках образовательной деятельности кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой проводятся мероприятия различного уровня, направленные на привлечение внимания на местном, национальном и международном уровнях к важности нематериального культурного наследия и его взаимного признания, с участием представителей регионального культурного сообщества и международных образовательных учреждений из промышленно развитых и развивающихся стран. Выполнено оформление заявки на внесение в Единый реестр объектов нематериального культурного наследия Ивановской области традиции оформления ивановского текстиля [1].

Преподаватели и студенты кафедры ведут активную творческую деятельность в разнообразных формах культурного самовыражения в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и дизайна, а также деятельность по охране, популяризации и устойчивому использованию нематериального наследия во всех его формах [1, 20].

Знания в области сохранения нематериального наследия Ивановской области нашли отражение в печатных работах преподавателей и студентов кафедры. Так, материалы коллектива авторов по теме «Ивановский набивной текстиль: особенности исторического развития и художественного проектирования» вошли в состав «Энцик-

лопедии нематериального культурного наследия России», изданной Институтом наследия в 2022 году [9, 20]. Помимо этого, ведется активная работа по участию в научных и научно-практических конференциях с материалами, отражающими знания в области традиционных ремесел Ивановской области.

К числу предметов, хранящихся в фондах кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой Ивановского государственного политехнического университета и связанных с настоящим объектом нематериального культурного наследия, можно отнести образцы ивановского текстиля, вышивки и кружева, народные костюмы, найденные в результате организованных региональных экспедиций по изучению народного прикладного искусства, а также творческие работы преподавателей и студентов, отражающие художественные особенности традиционных ремесел Ивановской области (рис. 1 – модели одежды, автор Н.Г. Мизонова) [1, 20].

Рис. 1

Кафедра располагает уникальным музеем искусства и быта Ивановской области, экспонаты которого собраны студентами – участниками фольклорных экспедиций 1983–1994 годов, обширной базой методических и искусствоведческих литературных источников, фондом работ преподавателей и студентов кафедры, которые сегодня служат хорошей иллюстративной базой для творческой работы обучающихся [1, 20].

В настоящее время текстильный дизайн и традиционные направления в художественном оформлении тканей находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, художникам в своей работе необходимо грамотно сочетать актуальные для настоящего времени узоры с тематикой классического текстильного орнамента (рис. 2 и 3 – дипломные работы студентов кафедры ДКТ им. Н.Г. Мизоновой ИВГПУ, 2018, 2019).

Рис. 2

Рис. 3

Все поиски нового и опора на местные традиции должны заново осмысливаться и интегрироваться в новую эстетическую систему, в новую культурно-образовательную среду для художников, студентов и широкой массы потребителей. При использовании опыта прошлого важно помнить исторические особенности интересующего нас явления, понимать логику его стилистических изменений на каждом этапе развития и при этом стремиться к созданию новых образцов, отвечающих современным требованиям эстетики [1].

Искусствоведческая оценка богатого опыта ивановских художников представляет значительную ценность для практической деятельности современных мастеров. Этим обусловлена актуальность деятельности кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой ИВГПУ, направленной на изучение, творческое переосмысление и интеграцию знаний в области традиционного орнамента ивановских набивных тканей в образовательный процесс.

В Ы В О Д Ы

1. Область сохранения традиций ивановской школы текстильного дизайна как объекта нематериального наследия Ивановской области актуальна в настоящее время, поэтому кафедра дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой ИВГПУ и в дальнейшем планирует развивать в образовательном процессе идеи интеграции современной творческой деятельности с традиционным направлением в искусстве оформления ивановского набивного текстиля.

2. Непрерывно развивающиеся технологии производства текстильной продукции, новые материалы, способы отделки тканей определяют необходимость развития текстильного орнамента и востребованность квалифицированных художников, обладающих знаниями исторических аспектов проектирования текстильного рисунка. Следовательно, знания в области технических и орнаментальных особенностей ивановского текстиля, богатый исторический материал, накопленный в ивановском регионе, обширная методическая и иллюстративная база фонда кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой, художественный и технологический опыт преподавателей имеют в настоящее время важное практическое значение для развития школы современного текстильного дизайна и системы подготовки специалистов в области художественного проектирования текстильных изделий.

1. Единый реестр объектов нематериального культурного наследия Ивановской области. – <http://ivcult.ru/sp-cult/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie>

2. *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.

3. *Арсеньева Е.В.* Ивановские ситцы: альбом. Л.: Художник РСФСР, 1983. 216 с.

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

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

6. *Соловьев В.Л., Болдырева М.Д.* Ивановские ситцы. М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1987. 224 с.

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

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

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

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

11. 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.

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

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

14. *Мизонова Н.Г.* Использование традиций национальной культуры в творчестве российских художников-модельеров XX-го века: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2013. 143 с.

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 материалов межвуз. 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. Трансформация орнаментальных традиций ивановского текстильного рисунка в период 1950–1980-х годов // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2017. №2. С. 198...202.

18. Савина Н.В. Тематический рисунок ивановского набивного текстиля второй половины XX века // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы 25-й международной научной конференции. СПб.: СПГУПТД, 2022. С. 321...324.

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. Ивановский государственный политехнический университет. – <https://ivgpu.ru/ob-universitete/instituty/itim/kafedry-itim/ktd>

REFERENCES

1. Unified register of objects of intangible cultural heritage of the Ivanovo region. Electronic resource. Access mode: <http://ivcult.ru/sp-cult/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie>

2. 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: Gramota, 2016. No. 2. P. 165...168.

3. Arsenyeva E.V. Ivanovo calico: album. L.: Artist of the RSFSR, 1983. 216 p.

4. Alpatova I.A. Patterned fabrics. Russian decorative art. M., 1965.

5. Malakhova S.A., Zhuravleva T.A., Kozlova V.N. and others. Decoration of textile products. M.: Legprombytizdat, 1988. 304 p.

6. Solovyov V.L., Boldyreva M.D. Ivanovo chintz. M.: Light industry and consumer services, 1987. 224 p.

7. Museum of Ivanovo chintz. – <http://muzey-burylina.rf/o-muzee/muzey-ivanovskogo-sittsa/>

8. Ermolaeva M.I. The evolution of textile design in Ivanovo chintz // Design. Materials. Technology. 2009. No. 4(11). P. 143...148.

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

10. Yasinskaya I.M. Soviet fabrics of the 1920–1930s. L.: Artist of the RSFSR, 1977. 278 p.

11. 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. M.: Publishing program “Interrosa”, 2010. 476 p.

12. From hand-printed to machine printing. Collection of fabrics from the Ivanovo Calico Museum. – <http://textilemuseum.ru/ru/>

13. Mokrov K.I. Artists of the textile region. L.: Artist of the RSFSR, 1986. 168 p.

14. Mizonova N.G. Using the traditions of national culture in the work of Russian fashion designers of the 20th century: dis. ... cand. art history. M., 2013. 143 p.

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. Transformation of Ivanovo textile pattern ornamental traditions in the period of 1950–1980 years // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2017. No. 2. P. 198...202.

18. 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.

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. M., 2013. 170 p.

20. Ivanovo State Polytechnic University. – <https://ivgpu.ru/ob-universitete/instituty/itim/kafedry-itim/ktd>

Рекомендована кафедрой дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой ИВГПУ. Поступила 02.11.23.