

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОТИВОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТКАНЕЙ

THE USE OF GEOMETRIC MOTIFS IN ARTISTIC DESIGN OF FABRICS

Б.П. ТОРЕБАЕВ, Т.К. СУЛЕЙМЕНОВА, А.А. ЮСУПОВА, А.Е. ДЖУНУСОВА, А.Е. КОПЖАСАРОВА
B.P. TOREBAEV, T.K. SULEYMENOVA, A.A. YUSUPOVA, A.E. DZHUNUSOVA, A.E. KOPZHASAROVA

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

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

E-mail: b.torebaev@mail.ru

В статье рассматриваются основы теории, методологии и практики художественного оформления текстильных изделий с использованием геометрических мотивов. Исследуются сложные и простые формы этих мотивов, в частности «горох» и его аналог, имеющиеся в абровых тканях Средней Азии – «юмалок». Анализируются особенности орнамента и его природный прообраз, состоящий из абстрактных форм. Приводятся примеры использования пятновых рисунков в создании орнаментальной композиции в дизайне текстильных изделий.

Показано, что благодаря не только ценителям орнаментальной классики, но и приверженцам новаторских поисков в современном дизайне ткани с разнообразными геометрическими мотивами вновь появляются в моде. Работа с кругами, квадратами, треугольниками, кубами, полосками и др. интересна и плодотворна.

This article discusses the basics of the theory, methodology, and practice of textile decoration using geometric motifs. It examines both complex and simple forms of these motifs, particularly "peas" and its analogue found in the textiles of Central Asia—"yumalok." The characteristics and their natural prototypes, consisting of abstract forms, are analyzed. Examples of spot patterns in the creation of ornamental compositions in textile design are presented.

The authors conclude that geometric motifs are regaining popularity, appealing not only to connoisseurs of ornamental classics but also to those engaged in innovative approaches to modern fabric design. Working with shapes such as circles, squares, triangles, cubes, and stripes is both interesting and fruitful.

Ключевые слова: согдийский шелк, классический орнамент, геометрические мотивы, пятновый рисунок.

Keywords: Sogdian silk, classic ornament, geometric motifs, spot pattern.

Введение

Основание орнаментального искусства составляют природа и геометрия. В природе нет форм и явлений, которые не могли бы послужить прототипом для создания разнообразных орнаментов. Например, все

элементы широко распространенного геометрического мотива, который называется беспредметным, имеют аналоги в природе.

Геометрический орнамент присутствует в дизайне изделий из текстиля с древних времен. Его природный прообраз состоит

из простых форм: полос, прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчатопересекающихся линий, кругов, эллипсов, спиралей, пятен, квадратиков, ромбов, многогранников, звездочек, крестов. Более сложные мотивы, имеющие специфический орнаментальный характер (древнегреческий волнообразный узор «меандр» и старинный спиралеобразный узор с изображением морской раковины – «рокайль» и т. п.), получили широкое распространение в художественном оформлении тканей.

В стиле барокко наряду с другими характерными ему чертами геометрический орнамент значительно усложняется и обогащается новыми элементами, придающими ему динамичность. При позднем классицизме (стиль ампир) вновь происходит усложнение геометрических форм, сочетание их с предметными изображениями, мотивами природы [1].

Один из аналогов природных форм (солнца, полнолуния, плодов и др.) – круг или окружность – встречается в художественной практике народных мастеров с эпохи палеолита. Он используется и как собственно орнаментальный элемент, и для ограничения поверхности, включающей в себя другие мотивы.

Если одним из самых совершенных геометрических форм считается круг, то одним из самых распространенных кругов в орнаментальном искусстве является мотив «горох». Дизайнеры, специализирующиеся на художественном оформлении набивных тканей, считают его текстильным рисунком № 1. По названию можно понять, что этот геометрический орнамент имеет растительное и, можно сказать, энтоморфное происхождение, так как спины этого милейшего и радующего глаз красного жучка, которого мы все помним с раннего детства, – божьей коровки – украшают мелкие горошки. Мотив «горох» очень разный: не только мелкий, но и крупный, рябящий, редкий, частый и т. д. Один из лучших видов классического текстильного рисунка, он успешно используется и для абровых тканей, но не часто. На рис. 1 представлен «горох» крупного размера – «юмалок», украшающий узбекскую традиционную ткань – бахмал.

Рис. 1

«Прекрасные узоры легендарного согдийского шелка исчезли бесследно», – так говорят пессимисты. Но это не так: доктор искусствоведения Эльмира Гюль пишет: «... следы их мы можем увидеть на абровых тканях XIX века. Мотивы большого круга – это далекие воспоминания о согдийских медальонах, окруженных жемчугом» [2].

Многие мотивы в дизайне абровых тканей Средней Азии образуют вертикальный ряд. В них имеется огромное количество простых и сложных форм: не только круги, различные медальоны, треугольники, ромбы, но и бахромчатые и зубчатые ленты, а также комбинации различных фигур. Встречаются и зигзагообразные орнаменты как в чистом виде, так и в комбинации с другими мотивами (рис. 2).

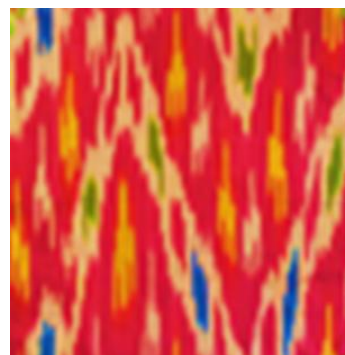

Рис. 2

Текстильный рисунок в полоску появился практически одновременно с тем, как человек научился изготавливать сами ткани [3]. Орнамент в полоску имеет неограниченную длину не только по вертикали вдоль текстильного полотна (рис. 3), но и по горизонтали, диагонали (рис. 4).

Иногда полосы прерываются, их могут соединять горошки или другие геометрические формы. Интересны авторские ткани известного абрбанда Расула Мирзаахмедова,

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

каждый мотив в которых состоит из коротких полосок (рис. 5). Широкую горизонтальную полосу другой ткани заполняют квадратики (рис. 6).

Всякий геометрический мотив, в частности пятно, можно рассматривать как упрощенную модель фигуры более сложной формы. Под пятном в графике обычно понимается часть плоскости, выделенная каким-либо цветом. Поскольку форма пятнового орнамента не имеет четкого очертания, т. е. определенного характера, такое изображение еще называется мотивом неопределенной формы. Создание различных по конфигурации пятен плоскостей определяет изобразительные формы. Если некоторые из них напоминают камешки, капельки или кляксы, то другие могут быть похожи на кружочки или эллипсы [4]. Они, все больше и больше склоняясь к типизации и упрощению, приближаются к абстракции [5].

Дно у красноцветковых форм – Тюльпан Грейга – черное или желтое, у светлоцветковых на внутренней стороне листочков околоцветника обычно красные или малиновые пятна различной формы и размеров. Такие узоры удивительно напоминают рисунок традиционного узбекского шелка (хан-атлас) [6].

Искусство текстиля, всегда тяготевшее к плоскости, также имеет много примеров виртуозного использования пятна. В 30-е годы прошлого века уникальные в своем роде геометризированные мотивы, составленные из вытянутых цветных пятен, все больше появлялись в дизайне абровых тканей, в частности хан-атласа (рис. 2). Начиная с 60-х годов, подобные ткани появляются с игривыми мотивами неопределенных форм, порой беспокойных по ритму.

Такие решения раскрывали основную направленность в художественно-колористическом оформлении абровых тканей тех времен. Позже в расплывчатых стрелчатых формах и в живописной игре некоторых необычных пятновых узоров стали слегка угадываться изображения солнца или луны, дерева или пышного куста (рис. 7), их цветка или бутона, плода или пиявки [7].

Рис. 7

В набивной ткани пятновой орнамент использовали во время второй мировой войны на спецодежде разведчиков. Так появился функциональный текстильный рисунок форменной одежды. Этот мотив в одежде имеет и эстетическое значение. Поскольку он выглядит очень абстрактно, нравится многим. Поэтому в наше время каму-

фляжный костюм используют не только военные, но и охотники, охранники, рыбаки и другие.

Пятна с мягкими очертаниями прекрасно сочетаются с растительными мотивами (рис. 8). Платья из ткани с такими комбинированными текстильными рисунками часто возвращаются в моду.

Рис. 8

В художественном оформлении текстильных изделий, в том числе и в абровом рисунке традиционных тканей, прекрасный статичный сотовый узор применяется весьма успешно. Он гармонично сочетается с пятновыми мотивами (рис. 9).

Рис. 9

Увиденные в детстве морозные узоры на стеклах окон ошеломили, наверное, нас всех. Они, изумляя своей красотой и гармонией, дарили нам радость. Их оттенки навевали сказочные ассоциации: группируясь, кристаллики составляли нечто похожее на травинки, листья, даже на дремучие заросли зимней тайги. Такая причудливая

природная роспись, превращавшая мир в зимнюю сказку, явилась прототипами многих новых орнаментальных композиций. Однако в последнее время не часто увидишь ткани с такими прекрасными принтами. А жаль! При нынешней-то технике можно такое накудесничать, что самому Деду Морозу станет завидно.

Таким образом, природные мотивы можно определять как самостоятельную художественную ценность в творчестве дизайнеров по тканям. Обнаруженные на природе различные, неожиданные пластические формы: не только узоры морозного стекла, но и узоры на крыльях бабочек, стрекоз и птиц, узорные образования на коре деревьев, узоры на поверхностях мхов, лишайников и в срезе камней, формы кристалликов, пчелиные соты (рис. 9) и т. п. – можно использовать в создании уникальных геометрических орнаментов. Раскрытие этих орнаментальных структур поверхности, которыми природа их щедро одарила, позволяет создателю почувствовать, понять их даже там, где они выступают завуалированными.

Ощущение богатства природы прекрасно передается в геометрических образах, требуется лишь обобщение, некоторое абстрагирование от мелких индивидуальных черточек.

Многие геометрические фигуры в творчестве народных мастеров передают абстрагированные зооморфные мотивы. Известный энтомолог Тейер считает, что окраска каждого животного выражает собою общее впечатление от окружающей обстановки. Натуралист Ю. Аракчеев вообще заметил, что узор многих среднеазиатских гусениц удивительно напоминает элементы национальных казахских, узбекских или туркменских орнаментов.

В казахском орнаментальном искусстве часто встречаются геометризированные мотивы из фрагментов животных, например, ромб в ромбе – «ботагоз» (глаз верблюжонка), отдельный зигзаг – «бота мойын» (шея верблюжонка) и другие.

В современном дизайне всеобщая любовь к животным подкреплена желанием не только сохранить природу в гармонии, но и

разнообразить зооморфные орнаменты. Сегодня в текстильном рисунке появляются все больше имитации перья птиц, кожу и мех различных животных. Одежду с подобными принтами любили еще в древности. Узоры животных, особенно из семейства кошачьих, использовались для украшения тканей, например, герой поэмы Фирдоуси «Шахнаме» Рустам изображался в кабе, орнамент ткани которого имитировал тигровую шкуру [8]. В наши дни разнообразные расцветки «под тигра», особенно «под леопарда», превосходят все ожидания.

Ни одна группа из многочисленных насекомых не привлекает к себе столько внимания, сколько бабочки. По разнообразию не только окраски, но и узора на крыльях нет этому красивейшему созданию конкурентов в природе. Неслучайно магический узор на крыльях бабочки Центозии был взят за основу искусства индонезийского батика еще в древности.

Узор на крыльях бабочки, состоящий из геометрических элементов, соединенных линиями, представляет собой абстрактное орнаментальное образование. Поэтому и текстильный рисунок, полученный в результате трансформации, становится абстрактным [9].

Смешение растительного и геометрического мотива внутри одной орнаментальной композиции использовали еще со времен производства знаменитых согдийских тканей. По словам исследователя истории и теории традиционных тканей народов Средней Азии С. Махкамовой, круги в согдийских тканях, примыкая друг к другу, образуют горизонтальный ряд. В просветах между ними (в шахматном порядке по отношению к кругам) расположен в качестве дополнительного элемента стилизованный орнаментальный мотив «пальметта», прообразом которого является экзотическое растение – пальма [10].

Подобный творческий прием был актуален в XX веке. Короткие полоски абровых тканей Р. Мирзаахмедова заполняют гранатоподобные круги (рис. 10). В композиции ткани Ташкентского текстильного комбината, так называемой «бедагуль» (рис. 11), смешались полуквадратики и миниатюр -

ные неопределенные формы с мелкими растительными мотивами. Такая организация мотивов в композиции оказалась очень востребованной. Рисунки такого типа почти беспрерывно печатались на ситцах предприятия, созданного на базе названного комбината, – АО «Тоштукимачи». Да и в наше время «бедагуль» не потеряла своей актуальности – продолжает печататься в ООО «ТАШТИВ-ТЕХ». Эти неповторимые ткани, как и прежде, широко используются для подкладки чапана (стеганный национальный халат) и курпа (стеганое национальное одеяло) и т. п.

Рис. 10

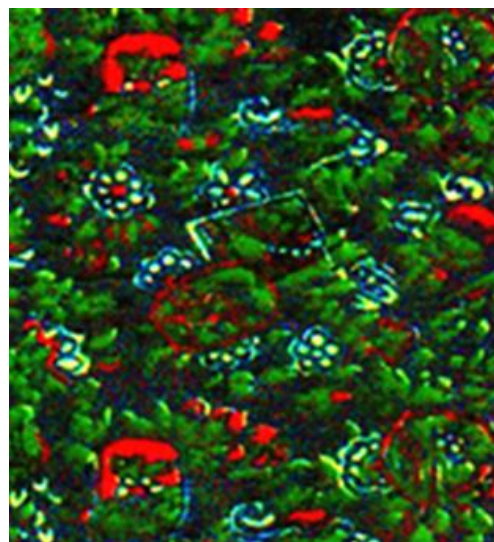

Рис. 11

В 1990-е годы в мировом дизайне произошло большое изменение: в моду домашнего текстиля вошел крупный или средний масштаб рисунка в окружении мелких узо-

ров. В декоративных тканях неопределенные формы геометрического характера могли сочетаться с полукругами, широкими, тонкими и короткими полосами (рис. 12). Внутри более крупных квадратных, прямоугольных и других геометрических форм могли размещаться растительные мотивы натуралистичного характера (рис. 13) [11].

Рис. 12

Рис. 13

На тканях сложных структур геометрические мотивы используются в основном при оформлении так называемого второго плана. На фоне изображенных плетенок и сеток выделяются растительные мотивы (рис. 14). Сетчатые и полосатые узоры придают эффектность тканям не только с рельефной поверхностью, но и гладким, блестящим.

Рис. 14

Геометрические мотивы отличаются простотой, поэтому кажется, что орнаментальная композиция, составленная из них, не вызывает особого интереса. Это не так: построение композиции из простейших мотивов сводится к поиску новых интересных ритмических построений, легко читаемых, стройных и имеющих целостность. Сбалансированное по масштабу правило группирования, часто используемое дизайнерами по тканям, основывается на пропорциональных отношениях и предусматривает соизмеримость элементов композиции: самые крупные формы и самые мелкие должны сохранять определенный интервал.

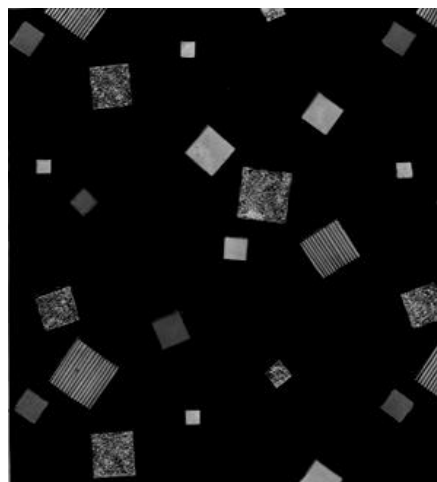

Рис. 15

Жесткие формы геометрического орнамента подлежат смягчению за счет разработки интересных фактур (рис. 15) или за счет комбинации с растительными мотивами. На рис. 3, 4, переплетаясь с полосой, флоральные мотивы значительно снизили

визуальную резкость рисунка. Также можно смягчить резкость геометрического мотива за счет грамотного колористического решения. На рис. 5, 6 квадратики, близкие по светлоте к цветному фону, теряя резкость, прекрасно смотрятся на нем.

Следует отметить, что в коллекциях современных производителей текстильных изделий можно часто увидеть сочетание геометрического дизайна с яркой расцветкой. Такая цветовая гамма прекрасно соответствует тенденциям современной моды.

ВЫВОДЫ

Работа с геометрическими мотивами интересна и плодотворна, поэтому заслуженно занимает одно из ведущих направлений в орнаментальном искусстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Торебаев Б.П., Байжанова С.Б.* Геометрические мотивы в дизайне современных текстильных изделий // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2013. № 6. С. 90.
2. *Эльмира Гюль.* – <https://textiletrend.ru/prokani/ispolzovanie/nabivnaya.html>
3. *Торебаев Б.П., Сиддииков П.С., Ханазарова К.О. и др.* Классический текстильный рисунок – полоска и ее актуальность в современной моде // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2020. № 5. С. 143.
4. *Бесчастнов Н.П.* Графика натюрмортов. М.: ВЛАДОС, 2008. С. 71, 110.
5. *Козлов В.Н.* Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. С. 19.
6. *Иващенко А.А.* Растительный мир Казахстана. Алматы: Алматы кітап баспасы, 2009. С. 133.
7. *Торебаев Б.П., Сиддииков П.С., Ханазарова К.О. и др.* Краткая история возникновения и развития абровых тканей Узбекистана // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2022. № 3. С. 284.
8. *Рахимова З.И.* К истории костюма народов Узбекистана. Ташкент: San'at, 2005. С. 38.

9. *Торебаев Б.П.* Орнамент и цвет в дизайне текстиля: монография. LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия), 2017. С. 148.

10. *Махкамова С.* Узбекские абровые ткани. Ташкент, 1962. С. 86...87.

11. Художники о своем творчестве: ежегодный сборник. Борижан Торебаев. Вып. 5. Ташкент, 2010. С. 70...71.

LITERATURE

1. *Torebaev B.P., Baizhanova S.B.* Geometrical motives in design of modern textile products // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2013. No. 6. P. 90.

2. *Elmira Gul.* – <https://textiletrend.ru/prokani/ispolzovanie/nabivnaya.html>].

3. *Torebaev B.P., Siddikov P.S., Khanazarova K.O. and others.* Classic textile drawing – strip and its relevance to modern fashion // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2020. No. 5. P. 143.

4. *Beschastnov N.P.* The graphic of still life. Moscow: VLADOS, 2008. Pp. 71, 110.

5. *Kozlov V.N.* Fundamentals of artistic design of textile products. Moscow: Light and food industry, 1981. P. 19.

6. *Ivashchenko A.A.* The growing world of Kazakhstan. Almaty: Almaty kitap baspasy, 2009. p.133.

7. *Torebaev B.P., Siddikov P.S., Khanazarova K.O. and others.* A brief history of the abr fibre origin and development in Uzbekistan // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2022. No. 3. P. 284.

8. *Rakhimova Z.I.* On the history of the costume of the peoples of Uzbekistan. Tashkent: San'at, 2005. P. 38.

9. *Torebaev B.P.* Ornament and color in textile design: monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing (Germany), 2017. P. 148.

10. *Makhkamova S.* Uzbek abr fabrics. Tashkent, 1962. P. 86...87.

11. Artists about their work: annual collection. Borizhan Torebaev. Issue 5. Tashkent 2010. p. 70...71.

Рекомендована кафедрой изобразительного искусства и дизайна Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова. Поступила 16.09.24.