

При всем многообразии авторских методик в учебной живописи способ подготовки студентов направления 072500.62 «Дизайн» отличается от остальных. Преподавателями СПбГУСЭ сделан акцент на изучение декоративных тканей и развитие колористической грамотности через практические занятия. Работа гуашью, темперой и акрилом в достаточной степени способствует раскрытию творческого потенциала будущих дизайнеров. Этнические ткани в учебных постановках не только стимулируют интерес студентов к истории текстильного искусства, но и являются подходящим для дальнейшей цветовой и стилистической трансформации мотивом.

М.В. Асалханова

Из истории текстильного искусства

Искусство текстиля является одной из древнейших форм самовыражения человека. В тканях отражена история каждого народа. Особенности материала, способы и технологии изготовления, орнамент ткани свидетельствуют о культурных, социальных, религиозных и политических особенностях различных народов и культур.

История появления и развития текстильного искусства неразрывно связана с историей развития человечества. Первые следы одежды, обнаруженные археологами, относятся ко времени начала позднего (верхнего) палеолита, то есть созданы сорок – тридцать пять тысяч лет назад. Развитие керамики, витья, плетения и ткачества, усложнение форм одежды относится к периоду неолита. Витье и плетение можно считать наиболее древними текстильными техниками и предшественниками ткачества. По мнению некоторых исследователей, витье и плетение можно рассматривать «как наиболее архаичные формы преобразования природного материала, ... которые послужили истоком самой идеи ткачества. На уровне взаимодействия природы и культуры они отражают две принципиально различные стратегии моделирования объектов: витье (вращение, как динамическая вертикальная структура) – мышление в природе, внутреннее развитие объекта; плетение (статичная горизонтальная структура) – мышление в культуре, внешнее развитие объекта»¹.

¹ Лысенко О.В., Комарова С.В. Ткань. Ритуал. Человек. Традиции ткачества славян Восточной Европы. СПб., 1992. С. 16.

Фрагменты тканей, созданные от 6500 до 3400 г. до н. э., были обнаружены на территории современной Турции и в египетских додинастических погребениях. Появление первых ткацких станков примитивной конструкции также относят к этому времени.

Одним из первых растений, волокна которого стали использовать для создания тканей, была крапива. Из нее ткали суровые материи, плели рыболовные снасти, веревки и канаты. Наряду с крапивой, человек стал использовать лен, волокна которого отличались прочностью и своеобразным серебристым оттенком. Слово «лен» находится в близком родстве с латинским словом «линия», что значит «нитка». В третьем – первом тысячелетии до нашей эры лен стал самым популярным текстильным волокном.

Истоки многих орнаментальных мотивов, сохранившихся в текстиле вплоть до конца XIX – начала XX в., появились в эпоху неолита.

Наиболее ранние сведения об окраске тканей относятся к I веку н. э. В одной из своих книг Плиний Старший дал описание способа окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». Как видим, описание очень похоже на современные определения батика.

Родиной батика считается остров Ява в Индонезии. Там и сейчас по-прежнему популярен текстиль, расписанный вручную. Более того, в Индонезии традиционный батик не просто искусство росписи ткани, а часто оберег.

Развитие художественной росписи тканей в начале XX в. в основном было связано с увлечением стилем «модерн». В России батик появился примерно в 1920-е гг. и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Отечественные художники перенимали европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов и недостаток опыта обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники, объединяясь в артели, занимались в основном производством платков и шалей. В очень редких случаях можно было получить большой заказ (например, изготовление театральных занавесов).

С одной стороны, мода этого времени обусловила значительный спрос и, следовательно, популярность расписных шелковых шалей с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле и платьев с асимметричным рисунком. Это

подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Позднее появляется новая технология с применением резервирующего состава, который не требовал специального нагревания. Можно сказать, что в каком-то смысле Россия стала родиной холодного батика. Тем не менее, развитие технологии батика в России происходило очень медленно. Со временем увлечение расписными шальями прошло, было объявлено мешанским и «не соответствующим образу советской женщины».

С другой стороны, в работах мастерской Н.П. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Лобакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала определенные сюжеты, в том числе и в тканях того времени.

Новая тематика породила множество текстильных рисунков и орнаментов с советской символикой. Первые попытки создания нового советского набивного рисунка были довольно робки и шли по пути введения элементов (серп и молот, пятиконечная звезда и т. д.) в традиционный растительный орнамент. Ткани с подобным рисунком были неброскими, с небольшим раппортом и гладкими фонами. В этот период возрастает потребность во всевозможных флагах и вымпелах. Расписанные серпами и молотами театральные занавесы сопровождали практически любую агитбригаду. Главное в то время – изображенный символ, а не технология его рисования и нанесения на ткань.

В тканях Л. Поповой, В. Степановой, Л. Маяковской, «сделанных циркулем и линейкой», огромную активность приобретает цвет, заключенный в простые геометрические формы – круг или квадрат. Эти образцы текстильного авангарда вошли в историю искусства оформления тканей как «первая советская мода»¹.

В 1930-х гг. занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей (в дальнейшем преобразованных в фабрики). Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие подобные организации воспитали целое поколение мастеров по росписи тканей, художников-батикистов. Но исторические, экономические условия и всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика и свойственного ему индивидуального вкуса.

И только 1950-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и легкой и местной промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз-лозунг: «Каждой советской женщи-

¹ Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. М., 2008; Дуглас Ш. Русский текстиль 1928–1932 гг. // Великая утопия. М., 1993 и др.

не – по красивому платку!». Была организована мастерская при НИИХП и несколько галантерейных фабрик в Москве и в Ленинграде, куда на работу приглашали уже известных художников и набирали учеников-расписников.

В 1960-е гг. в текстильном производстве все большее место стали занимать ткани из синтетических и искусственных волокон. Для новых тканей потребовались иные по характеру набивные рисунки и способы нанесения свободной росписи. В начале 1960-х гг. распространилось направление, в основе которого лежала свободная эскизная манера зарисовок, выполненных в технике «сухая кисть». Подобная техника использовала не сплошные (как в набойке), а легкие, штриховые линии, что позволяло перенести индивидуальную манеру художника в тиражируемую ткань.

Начало 1970-х гг. характеризуется определенным прорывом в развитии технологий росписи и окрашивания. Именно с этого времени батик стал полноправным «участником» всех художественных выставок (как всесоюзного, так и международного масштаба). Выставочные работы в это время многообразны: от текстильных картин небольшого размера до росписи деталей костюма, текстильного оформления интерьеров общественных зданий, гигантских театральных и эстрадных занавесов и драпировок.

В Москве появляется ряд организаций, содействующих развитию текстильного искусства и росписи ткани: Художественно-производственный Фонд, ВИАЛЕГПРОМ, Художественные советы текстильных фабрик, Художественный совет Союза Художников СССР. Так постепенно было воспитано целое поколение художников, пришедших из учеников и получивших художественное образование параллельно с практической работой в качестве «расписников».

История текстильного искусства заслуживает постоянного изучения, освоения бесценного наследия его традиций и творческого воплощения в разнообразных учебных и профессиональных дизайнерских формах.

М.С. Широковских

Между Востоком и Западом: шведские ковры с монограммой «АВММФ»

Мастерская ковроделения «АВММФ», основанная художницей Мартой Маас-Фчеттерстрем в 1919 г., ежегодно выпускает несколько линий текстиля, различного по тематике и способу переплетения. Ковры и шпалеры по эскизам современных авторов ткнут параллельно с образцами по рисункам начала XX в.