

УДК 37.02

ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ РАЗРАБОТКИ КОМПОЗИЦИИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПАННО

¹Амиржанова А.Ш., ²Печенко Т.А.

¹ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»,
Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

²ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Омский филиал,
Омск, e-mail: tanyapechenko-vshni@mail.ru

В данной статье авторы рассуждают о применении структурного анализа при апробировании творческого источника. Предметом исследования выступают методы и приемы разработки композиции текстильного панно. Вместе с тем авторы полагают, что применение структурного анализа творческого источника для формирования навыков получения авторских решений является актуальным для подготовки специалистов в области художественного оформления текстильных изделий, интерьеров. Выбранное в качестве объекта структурного анализа традиционное народное искусство коренного народа Восточной Сибири – ульчей, представляет собой самобытный материал, освоение которого предоставляет большие возможности противопоставить часто используемым в текстильных композициях популярным сюжетам на современные либо флореальные темы, более самобытное композиционное решение. После теоретического освоения историко-культурной информации северных народов ульчей, авторами разработано задание, где студенты должны применить полученные теоретические и практические знания и умения. По их мнению, для решения поставленных задач студенты должны использовать структурный анализ творческого источника. В основе метода структурного анализа предполагаются действия, связанные с углубленным изучением структуры творческого источника. Таким образом, был предложен анализ таких составляющих, как содержание орнаментальных мотивов, масштаб и пропорции мотивов, характер ритма изобразительных элементов, насыщенность элементов в орнаментальной группировке, а также тоновые сочетания и цвет. Также, по мнению авторов, собранный в результате разработки теоретический и иллюстративный материал является доказательством того, что авторское прочтение опирается на изобразительные принципы творческого источника, а именно, на образы, связанные с мотивами декоративно-прикладного искусства ульчей.

Ключевые слова: композиционное решение, творческий источник, структурный анализ, стилизация, мотивы, традиционное народное искусство

APPLICATION OF THE STRUCTURAL ANALYSIS OF THE CREATIVE SOURCE IN THE PROCESS OF FORMING THE SKILLS OF DEVELOPMENT OF THE TEXTILE PANELO COMPOSITION

¹Amirzhanova A.Sh., ²Pechenko T.A.

¹Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;

²Higher School of Folk Arts (Academy), Omsk Branch, Omsk, e-mail: tanyapechenko-vshni@mail.ru

In this article, the authors discuss the use of structural analysis in the testing of a creative source. The subject of the study are methods and techniques for developing a composition of textile panels. At the same time, the authors believe that the use of structural analysis of the creative source for the formation of skills for obtaining author's solutions is relevant for the training of specialists in the field of artistic design of textiles and interiors. The traditional folk art of the indigenous people of Eastern Siberia, the Ulchi, chosen as an object of structural analysis, is an original material, the mastering of which provides great opportunities to contrast popular themes in modern textile or floreal themes with a more original compositional solution. After the theoretical mastery of the historical and cultural information of the northern Ulchi peoples, the authors developed a task where students should apply the theoretical and practical knowledge and skills obtained. In the opinion of the authors, to solve the set tasks, students should use the structural analysis of the creative source. At the heart of the method of structural analysis, actions associated with an in-depth study of the structure of the creative source are assumed. Thus, an analysis was offered of such components as the content of ornamental motifs, the scale and proportions of motifs, the nature of the rhythm of the pictorial elements, the saturation of elements in the ornamental grouping, as well as tone combinations and color. Also, according to the authors, the theoretical and illustrative material collected as a result of the development is proof that the author's perusal relies on the graphic principles of the creative source, namely, on the images associated with the motifs of the decorative and applied art of the Ulchi.

Keywords: compositional solution, creative source, structural analysis, stylization, motives, traditional folk art

Современный дизайн жилых и офисных помещений невозможно представить без произведений искусства – картин, панно, фотографий. Актуальность темы связана с тем, что достаточно часто в современном интерьере применяются авторские текстильные панно. Во-первых, это связано с доступностью материала, а во-вторых, в силу специфических качеств, связанных с уникальной способностью текстильных материалов вносить в любое посещение атмосферу уюта. Мода диктует свои правила, и часто в погоне за внешним стремлением к современности в композиционных решениях интерьерных панно присутствует усреднённый нивелированный подход. Он основан на наполнении пространства универсальными, часто популяризированными мотивами, которые, в силу частоты своего применения, формируют у зрителя эмоционально безразличное отношение к художественным составляющим интерьера. В итоге, это может привести к «обеднению» восприятия и впечатления человека от пространства и окружающей среды. И напротив, эстетически осмысленная окружающая среда способствует формированию богатой и гармонично развитой личности [1].

Предметом исследования в данной статье являются методы и приемы разработки композиции текстильного панно, посредством творческих источников декоративно-прикладного искусства коренного народа Восточной Сибири – ульчей.

Цель исследования: анализ творческих источников искусства народов Восточной Сибири для формирования навыков в разработке авторских текстильных панно.

Материалы и методы исследования

В процессе подготовки специалистов в области художественного оформления изделий текстильной и лёгкой промышленности преподаватель сталкивается с множеством проблем, связанных с формированием навыков композиционного поиска, с проблемой реализации замысла, подчас связанного с противоположными тенденциями. С одной стороны, это отражение и развитие в авторской работе характера

творческого источника, его специфики. С другой стороны, необходимым условием художественного процесса является создание уникального авторского решения, созданного собственным видением автора, с которым в свою очередь связана самобытность вновь создаваемого объекта.

Самобытная манера любого художника – это стремление исключить любое механическое повторение рисунков, связанное с копированием. И в процессе разработки композиций на этническую тему достаточно часто возникает проблема взаимоотношения творческой интерпретации и этнической подлинности изображаемых образов. Поэтому задача педагога – в процессе творческого учебного процесса сформировать творческую личность, умеющую понимать этнические особенности того или иного народа, проявлять бережное отношение к его культурному наследию, а также уметь интерпретировать традиционные народные мотивы для создания художественных изделий, отвечающих принципам современной эстетики. Например, в ходе реализации учебного процесса по специальности «Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности», в процессе практических занятий по композиции текстильного рисунка были разработаны специальные упражнения и задания. Так, студенты Омского филиала Высшей школы народных искусств подразделения среднего профессионального образования провели структурный анализ творческого источника, разработали композицию и, в дальнейшем, выполнили в материале композиции текстильного панно по мотивам искусства народа ульчи.

Народ ульчи проживает на берегах Амура. Сами люди называют себя «нани», что в переводе означает «местные жители». По собранным данным, на сегодняшний день этот народ малочислен, всего лишь 15 тысяч человек. Из-за того, что Нижнее Приамурье было присоединено к России только лишь в середине XIX в., влияние русской культуры на местных жителей оказалось гораздо слабее, чем в остальных областях Сибири. Поэтому культура ульчей и осталь-

ных народов Приамурья, благодаря этим событиям, сохранила в себе гораздо больше самобытных черт.

Ульчи – народность смешанного происхождения, и в ее состав входит большое множество народов. Так, в этногенезе ульчей участвовали гольды, маньчжуры, тунгусы (эвенки), негидальцы, орочи, гиляки (нивхи). Основным для ульчей считается гиляцкий способ хозяйствования – ловля рыбы. Для народа ульчи характерен оседлый образ жизни. К постройке и содержанию жилья отношение этого народа трепетное. Самым распространенным материалом для строений всегда служило дерево. В истории ульчей наблюдаются постройки разного типа. У ульчей сохранился как пережиток древний тип жилища, нигде больше в Сибири не встречающийся, к которому относится постройка из воткнутых в землю жердей, покрытых корьем. Этот тип аналогичен «вигваму», распространенному в Северной Америке. Хозяйственные постройки – свайные амбары различных форм, у ульчей служили и летними жилищами. Оформлялись жилища с применением орнамента. В традиционной пище лидирующую позицию занимала рыба. Блюда готовились из кеты, горбуши. Изготавливалась «юкола» – вяленая рыба [2].

Сфера прикладного искусства ульчей достаточно широкая: это орнаментация одежды, обуви, аксессуаров,

многочисленной берестяной и плетеной из корней утвари, разнообразных циновок, орнаментация предметов быта. Интересна вышивка предметов и аксессуаров мужской и женской одежды разноцветными нитками. Традиционная одежда представляла собой халат с запахом на правую сторону из рыбьей кожи или замши, которая у народов Восточной Сибири носит название «ровдуга». Интересно шитьё халатов, фартуков по ровдуге подшейным волосом оленя. Богата орнаментальными мотивами аппликация из рыбьей кожи, есть примеры раскрашенных и расписанных орнаментами халатов из рыбьей кожи (рис. 1, 2).

Праздничные одежды ульчей восхищают разноцветной меховой мозаикой. Национальную одежду ульчей украшают полосы и канты из цветной ткани. Подлинным произведением искусства является свадебный халат невесты. На спине его сплошь покрывает орнамент, состоящий из соприкасающихся друг с другом крупных полукружий. Он символизирует рыбу чешую. Рыбья чешуя – панцирь, защищающий девушку от злых духов, что могут напасть внезапно. В последние годы свадебные халаты шьются из шелка, но ещё в начале XX в. их изготавливали из рыбьей кожи. Полукружья окрашивали в священный синий цвет и прикрепляли на одежду в технике аппликации [3, с. 326].

Рис. 1. Традиционный народный костюм ульчей. МБУ Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е.Розова, г. Николаевск-на-Амуре

Рис. 2. Традиционный народный костюм ульчей. ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»

Стиль орнамента всегда отличался от любого другого типа орнамента, распространенного в Сибири и на Дальнем Востоке. Искусные мастерицы никогда не повторяли один и тот же узор, их фантазия была неисчерпаема. Чрезвычайно сложны и трудоемки были многие швы. Некоторые халаты изготовлялись за несколько дней, но их орнаментальная отделка часто занимала долгие месяцы [4, с. 34].

Итак, после исследования жизни, устоев и традиций этого уникального народа в дальнейшем перед студентами специальности «Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности» была поставлена задача – разработка авторской художественной концепции посредством текстильного панно на тему «Традиционное народное искусство ульчей».

Для решения этой задачи в первую очередь студенты должны были использовать структурный анализ творческого источника. В основе метода структурного анализа мы предполагаем действия, связанные с углубленным изучением структуры творческого источника. Таким образом, нами был предложен анализ таких составляющих, как содержание орнаментальных мотивов, масштаб и пропорции мотивов, характер ритма изобразительных элементов, насыщенность элементов в орнаментальной группировке, а также тоновые сочетания и цвет.

Основной идеей художественной концепции стала идея равновесия. Равновесие в жизни и в природе, равновесие гибкое и одновременно устойчивое – все это стало основной зрительной ассоциацией, основным настроением и доминирующим приемом в построении композиции. В композиции, в левой и в правой частях диптиха, соблюдается равновесие крупных форм, выверено соподчинение крупных и мелких форм и деталей. Стилизация представлена в пользу обтекаемых форм, а также подчинена идее спокойной уравновешенности. Общая атмосфера, достигнутая при помощи ритма и цвета, – спокойная гармония. Ещё одним композиционным приемом стал ритм. Термин «ритм» с греческого трактуют как «течение». Течение воды и жизни является художественным образом, этот образ видит автор в народном искусстве ульчей и его он отражает в своем рисунке (рис. 3).

Формализованная графика орнамента создает определенную консервативную форму, которая, отмечая несущественные изменения в прорисовке орнамента и сохраняя истинный характер линии и пятна, закрепляет и наполняет правильным декоративным содержанием плоскости изображаемых элементов [5, с. 20].

Для выполнения текстильного рисунка в технике холодного батика студенты должны были использовать весь свой творческий потенциал в применении необходимой и художественно оправданной стилизации, корректно совпадающей с этническими образцами. Заключительным этапом разработки стало выполнение в материале текстильного рисунка в выбранной технике и проектирование конструкции панно.

Достаточно важным этапом стал выбор тканей и материалов для выполнения текстильного рисунка. В результате практических проб были выбраны: хлопок российского производства, краски для батика французской фирмы «Lefrans & Bourgeois», высококачественные краски итальянской фирмы «Maimeri» и «Maimeri idea». В ходе выполнения фрагментов и проб было выяснено, что структура натурального хлопка позволила краскам для батика хорошо проникать вглубь волокон и прочно закреп-

пляться в них. Контурный состав был выбран на основе бензина, с входящим в состав резиновым клеем и парафином в малых количествах. Основным цветом резерва стал стандартный прозрачный, но в ходе работы в него добавлялся голубой пигмент. Однако цвет красок на хлопке выглядел значительно бледнее, чем на шёлке. Проблема заключалась в том, что шёлк противоречил художественной концепции из-за специфического утонченного светского характера. В данном случае важно было сохранить матовость и шероховатость поверхности, более характерные для передачи этнического образа и стиля компози-

ции в целом. В процессе художественно-технологического этапа было решено дополнительно к основной технике холодного батика применить технику ручной печати по трафаретам. Для процедуры печатания и закрепления рисунка на ткани необходимым стал подбор составов и смесей из закрепителей, пигментов и наполнителей. Для составления основной смеси для печатания рисунков были выбраны акриловые краски фирмы «Декола». При простоте использования они создали прочный и яркий слой, необходимый для выполнения орнаментальных фрагментов панно [6, с. 123].

Рис. 3. А. Гуреева. Поисковый эскиз композиции текстильного рисунка

Рис. 4. Трафареты для выполнения печатных элементов композиции

Рис. 5. А. Гуреева. Текстильное панно с применением мотивов народного искусства ульчей. Научный руководитель – Т.А. Печенко

Ручная набойка орнамента позволила внести в композицию её главный элемент – ритм. Поскольку повторяющиеся элементы орнамента выдержаны в одном масштабе и уравновешены, было решено, что именно напечатанные элементы смогут правильно выразить орнаментальный ритм. В колористическом решении композиции смешанная техника также позволила лучше построить композицию, получить сочетание акварельных мягких пятен и четких плотных и создать необходимое равновесие орнаментальных элементов, чем подчеркнуть общую форму квадрата.

Трафареты выполнялись резакон на пластиковых поверхностях, прозрачные свойства позволили правильно располагать элементы орнамента на фрагментах изображения. Для равномерного нанесения использовалась кисть и поролоновая губка (рис. 4).

Художественная разработка включала в себя проектирование и изготовление необходимых размеров деревянных рам для натяжения ткани, а также рам для итоговой инсталляции разработанной композиции, состоящих из двух связанных между собой панно. В общей композиции рамы стали важным структурным элементом, отвечающим за целостность и соответствие общей концепции. Белые гладкие рамы, с угадываемой и ощущаемой поверхностью

натурального дерева для инсталляции панно в интерьере стали важной частью композиции. Белый цвет и промежутки между тканью и рамой позволили создать необходимый эффект легкости и воздушности, связь с водой и её прохладная фактура также нашли отражение в оформлении рам – в прохладном белом цвете и легкой ребристости фактуры дерева (рис. 5).

Результаты исследования и их обсуждение

В данной разработке отражена точка зрения, заключающаяся в создании авторской работы, сочетающей в себе консервативное отношение к орнаментальным элементам, к воспроизведению этнического костюма и декора с бережной стилизацией сюжетов в рамках изученных образов, взятых из материалов творческого источника. В разработке композиции применён метод структурного анализа, который позволил избежать полного воспроизведения и копирования образцов традиционного народного искусства народов ульчи. То есть анализ структуры, а именно составных частей орнаментальной системы народа ульчи, позволил создать авторскую композицию текстильного панно, выполненного в смешанной технике батика и печати. В результате структурного анализа была сформирована

рована сюжетная основа композиции, найдена графика, ритм пятен, создано стилизованное колористическое решение. В представленной работе Гуреевой Анны продемонстрированы следующие умения автора: проявлять самостоятельность в развитии композиционного замысла, оригинальность и своеобразие в компоновке персонажей и объектов тематической композиции.

В заключение хочется отметить, что собранный в результате разработки тематической композиции текстильного панно теоретический и иллюстративный материал является доказательством того, что авторское прочтение опирается на изобразительные принципы творческого источника, а именно, на образы, связанные с мотивами декоративно-при-

кладного искусства ульчей. В авторском видении темы присутствует восхищение гармоничной жизнью людей, отражены их деятельность и мироощущение.

Список литературы

1. Балдина О.Д., Быкова Э.В., Гавриляченко Е.Э. Народная культура в современных условиях: учебное пособие. М.: Академия, 2000. 219 с.
2. Белкин С.Н. Ульчи. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/107825> (дата обращения: 30.09.2018).
3. Куксин К.В. Хозяин белых оленей. М.: NOMADIC, 2013. 387 с.
4. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М.: Владос, 2010. 367 с.
5. Художественные изделия народов Севера Сибири. М.: Внешторгиздат, 2015. 52 с.
6. Дёрнер М. Художественные материалы и их применение в живописи. Изд-во: Симпозиум, 2017. 432 с.