

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИЗАЙНА НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ В ТЕКСТИЛЬНЫХ ТКАНЯХ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20180934>

У.Р.Узакова, С.Ж.Бахром кизи

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация

Законы и закономерности композиции, используемые при создании текстильных узоров, возникли в процессе обобщения объективных соотношений и отражений различных уровней явлений реального мира, а также в процессе длительной художественной практики эстетического восприятия бытия. Главным правилом создания всех произведений искусства является их целостность, единство и взаимопропорциональность составляющих их элементов. Целостность обеспечивает правильное нахождение гармоничных пропорций фона, фигур, элементов узора, ритма и пластичности композиции узора в текстильных изделиях.

Ключевые слова

Сингулярность, динамика, узор, египетский, греческий, римский, цвет, ткань, композиция, элемент, мотив, ритмичный, пластичный, симметрия, золотое сечение.

Творческий метод создания орнаментальных композиций.

Первостепенное значение для любого художественного произведения имеет единство формы и содержания при ведущей роли и примате содержания над средствами формы. Ценность любого художественного произведения заключается в его идейно-эмоциональном содержании, в убедительной художественной форме, выражающей это содержание.

Роль произведения декоративно-прикладного искусства, в частности, изделий из текстиля, в жизни человека велика. Поэтому так важно, чтобы изделия были красивы, только тогда при художественном длительном воздействии они способны и повседневно воспитывать, и формировать художественный вкус. Есть смысл выяснить в чем суть эстетического воздействия орнаментальных форм на человека, какие мысли и чувства они способны в

нем возбуждать, как, наконец, следует понимать идейно-воспитательное содержание текстильной орнаментальной композиции.

Текстильные изделия оформляют самыми разнообразными мотивами – от фрагментов пейзажа, архитектуры и даже жанровых сцен до сугубо условных геометрических беспредметных элементов. В любом случае орнаментика изделий из текстиля (будь то фактурные переплетения нитей или рисунки с определенным изобразительным содержанием), которая является главным фактором их эстетической оценки, способна вызвать определенные человеческие эмоции. Все орнаментальные рисунки в отношении их изобразительных возможностей представляется целесообразным разделить на 3 вида:

❖ **Орнамент изобразительный**, включающий конкретный рисунок человека, животных, растений, пейзажные или архитектурные мотивы, рисунок предметов неживой природы или сюжетную эмблематику;

Рис. Изобразительный орнамент.

❖ **Орнамент неизобразительный**, образованный из геометрических элементов, абстрактных форм, лишенных конкретного предметного содержания.

Рис. Неизобразительный орнамент.

❖ **Орнамент комбинированный**, представляет собой сочетание изобразительных мотивов или отдельных их элементов, с одной стороны, и абстрактных форм, с другой.

Рис. Комбинированный орнамент.

Изобразительный орнамент (на декоративных панно, гобеленах для жилого или общественного интерьера, на тканях). Воздействие таких изделий на наши органы чувств, на наши мысли в принципе ни чем не отличаются от воздействия произведений живописи, графики.

Конкретно предметному изображению мотива не противоречат отказ от деталей, максимальное упрощение и обобщение природных форм, условность, продиктованные подчас спецификой выполнения и назначением того или иного изделия.

С учетом сказанного содержание любого изобразительного произведения, в том числе и текстильного следует анализировать трех аспектах, неразрывно связанных между собой, вытекающих один из другого.

Прежде всего речь должна идти о предметной, конкретной стороне содержания, которая непосредственно передает или воссоздает в воображении зрителя конкретные образы людей, животных, растений, жизненные ситуации и т. п. Стоит, однако, заметить, что ценность художественного произведения (например, ковра или гобелена) отнюдь не находится в прямой зависимости от объема информации, которую содержит его орнамент.

Художественное произведение должно быть насыщено эмоциональным содержанием, которое возникает на основе предметной, конкретной его стороны. Здесь огромное значение имеет эстетическая выразительность и убедительность художественной формы, ибо только в этом случае у зрителя могут возникать соответствующие чувственные переживания и ассоциации.

Наконец, идейность содержания — это те мысли и выводы, к которым неизбежно приходит человек под воздействием эмоциональной стороны художественного произведения.

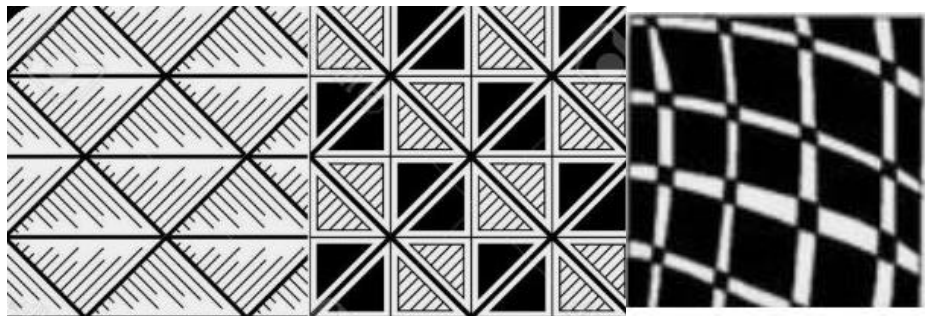
Текстильные изделия с орнаментом комбинированным, где сочетание изобразительных и абстрактных мотивов в большинстве случаев оставляет примат за первыми (вторые выступают обычно не самостоятельно, они лишь дополняют и раскрывают основное идейно-эмоциональное содержание и вместе с тем художественные качества вещи и материала), можно отнести к группе изделий с орнаментом изобразительным. Решающим в данном случае является то, что при обобщении явлений и предметов природы используется изобразительный путь.

Но возможен и другой путь художественного обобщения, который, в конечном счете, приводит к созданию неизобразительных форм и мотивов. Художник нередко настолько преобразовывает формы и мотивы, что они теряют свой предметный конкретный смысл и по существу превращает в условные абстрактные формы и их сочетания. В окружающем нас мире много мотивов абстрактной формы (на поверхности кристаллов и камней, на крыльях жуков и бабочек и т.д.) трансформируя и преобразуя эти мотивы, художник также неизбежно создает новые мотивы абстрактных форм.

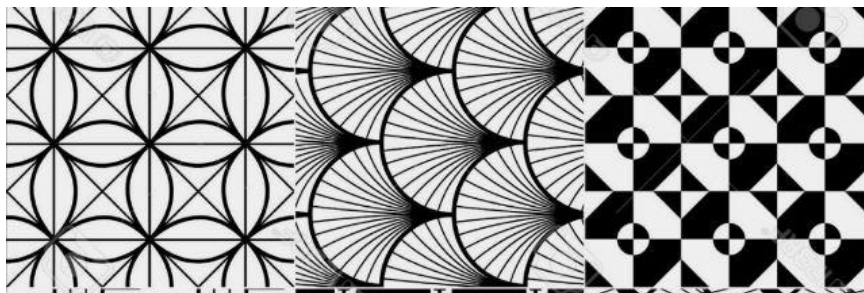
Орнамент текстильных изделий, как современный, так и созданный в далеком прошлом, изобилует неизобразительными, абстрактными формами, его просто не возможно представить без таких форм.

Самый сложный неизобразительный орнаментальный узор или мотив по существу состоит из простейших геометрических элементов правильной или неправильной формы. Наиболее точно передает характер очертаний любой формы линия. Она как бы является основным формообразующим элементом. И если число неизобразительных абстрактных форм весьма велико, то линий, которые резко отличаются одна от другой, только три вида:

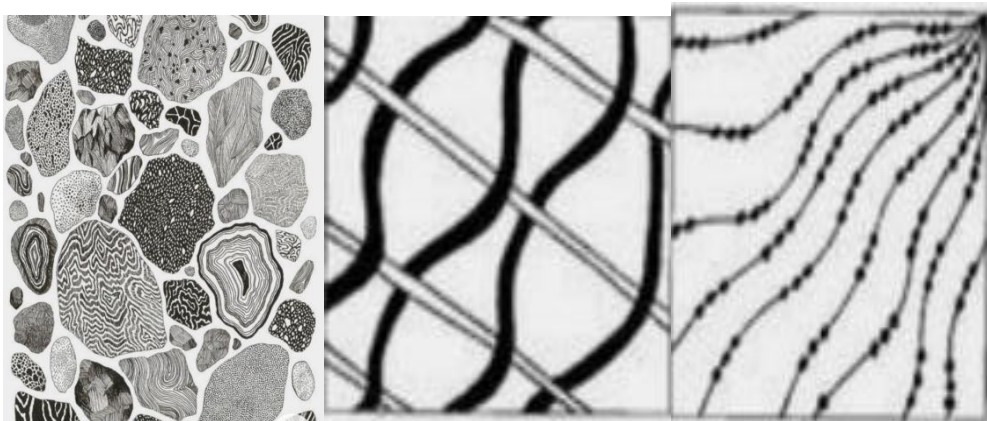
Прямые – вертикальные, горизонтальные, наклонные.

Кривые с постоянным радиусом кривизны – окружности или их дуги.

Кривые с переменным радиусом кривизны – параболы, гиперболы и их отрезки.

Мы воспринимаем эти линии как абстракции, взятые из объективной действительности. То обстоятельство, что они являются первичными для всех орнаментальных образований, очень существенно.

Рассматривая функции неизобразительных абстрактных элементов в композиции, надо отметить, что, несмотря на упрощенную форму, они способны оказывать на человека пусть незначительное, но вполне определенное психофизиологическое воздействие. Все три вида линий обладают некоторой зрительно воспринимаемой выразительностью, они резко непохожи друг на друга.

Конечно, сами по себе прямые или кривые линии не являются носителями художественной выразительности, они обладают лишь некоторыми цветопластическими свойствами. Но при определенных условиях прямые и кривые линии могут «обнаружить» скрытый в них эмоциональный заряд.

Так, прямые линии и кривые с постоянным радиусом кривизны способны выразить плавное спокойное движение. В природе этих линий лежат постоянство, статика, уравниленность; при этом если горизонтальные линии символизируют постоянство, а вертикальные – прочность, основательность, стройность, строгость, определенную стабильность, то наклонные прямые линии создают впечатление постепенного движения.

Совсем другой характер движения передают линии с переменным радиусом кривизны. Они несут в себе большую динамичность, напряженность и устремленность. неравномерность и активное движение (и нарастающее, и убывающее). Особенно остро способны выразить динамичность ломаные линии острыми углами – так называемые молниеобразные.

Орнаментальные композиции на тканях в подавляющем большинстве случаев представляют собой раппортные рисунки, в которых тот или иной орнаментальный мотив, простой или более сложный, периодически повторяется через одинаковые интервалы в горизонтальном и вертикальном направлениях. Творческий процесс создания раппортного рисунка начинается обычно с разработки орнаментального мотива.

Любой неизобразительный орнаментальный мотив состоит из комбинаций тех или иных линий или замкнутых фигур. В одних случаях это только *прямые* или *кривые* линии, в других – сочетание различных линий или фигурных элементов в одном мотиве. Ритмическая организация элементов в

мотиве создает условия, стимулирующие проявление цветопластических свойств этих элементов.

Разработку орнаментального мотива из абстрактных первичных элементов можно рассматривать как начальный этап построения орнаментальной композиции.

Второй этап – построение раппортной композиции. Закономерно и многократно повторяя цветопластические свойства простейших элементов по всей композиции, организуют их взаимодействие одного с другим.

Благодаря ритмической организации даже простых по форме геометрических элементов, последние в своей совокупности начинают приобретать новые качества (качества художественной выразительности) и уже способны создавать у зрителя определенное настроение. Эмоциональное воздействие раппортной орнаментальной композиции тем сильнее, чем активнее применение цветопластических выразительных средств (пятен, линий, цвета).

Когда из элементарных мотивов создается не раппортная, а штучная замкнутая композиция: раппортное повторение через равные интервалы одинаковых мотивов заменяется более сложной ритмической организацией чаще всего неодинаковых элементов, расположенных на разных расстояниях один от другого.

Как видим, не изобразительные элементы, организованные в определенную композиционную систему, не только порождают условия, стимулирующие звучание цветопластических свойств этих элементов, но и способствуют тому, что эти свойства приобретают художественно-эмоциональную окраску. Это не простое механическое суммирование цветопластических свойств элементов, это появление нового качества элементов, которые художник преобразовал средствами ритма в самом мотиве и особенно при его раппортном повторении.

Орнаментальные ритмы, не являясь прямым воплощением жизненных ритмов, представляют как бы художественную обработку последних по законам орнаментальной логики. Связь орнаментальных ритмов с жизненными процессами, с ритмами действительности очевидна, но не проста. Здесь скорее имеет место сложная опосредованная, ассоциативная связь, которая обладает способностью вызывать в сознании человека определенные ассоциативные представления и эмоции (чувство радости или грусти, сомнения или уверенности и т. п.).

Нужно подчеркнуть и то, что более полному раскрытию эмоционального содержания орнаментальных форм способствует реализация проекта композиции в материале. Даже самые простые мотивы в материале, в готовой вещи начинают звучать более интересно и напряженно. Органическое единство рисунка, фактуры материала и способа его выработки позволяет острее выявить художественные качества самого орнамента, подчеркнуть в совокупности технологическую, функциональную и эстетическую красоту готовой вещи.

Любое текстильное изделие трудно рассматривать и тем более в полной мере эстетически оценивать изолированно от среды, для которой оно предназначено. Лишь совокупность вещей во взаимодействии одна с другой и со средой позволяет по-настоящему раскрыть ассоциативно-эмоциональные возможности и выявить содержание текстильного рисунка.

Специфика текстильных изделий открывает широкие возможности для использования абстрактных форм. Ведь эти формы не играют в данном случае самостоятельной роли, они подчиняются функциональному назначению вещи; вместе с тем, вливаясь в ансамбль костюма, они способны раскрыть и подчеркнуть художественные особенности костюма. Абстрактные формы представляют собой лишь средство создания целостного образа интерьера или ансамбля костюма.

В целом, несмотря на зачастую абстрактный характер орнаментики текстильных изделий, последние способны с известной полнотой выразить определенное идейно-эмоциональное содержание. При этом могут утверждаться либо гуманистические общечеловеческие, либо антигуманистические начала.

Текстильный рисунок с его спецификой выразительных средств вызывает в человеческом сознании определенные мысли, идеи, которые в отличие от изобразительных видов искусства воздействуют на человека наиболее сложно, тактично и осторожно.

Творческий метод создания орнаментальной композиции основывается на познании красоты объективно существующего вне нашего сознания мира природы. Важно отметить роль ассоциации и ассоциативного орнаментального мышления, фантазии, воображения, романтического и поэтического осмысления предметов и явлений объективного мира природы при создании орнаментальных образов.

Дизайнер должен добиваться выразительности, определенной экспрессивности образов. Существует два основных источника творчества дизайнеров.

❖ **Первым** – главным и неиссякаемым источником является внешний мир природы, мир во всем его многообразии, мир, существующий вне человеческого сознания.

❖ **Второй источник** – народное искусство, обладающее удивительной жизненной силой. Правомерно сравнение народного искусства с природой, поскольку именно отсюда оно всегда черпало и черпает бесконечное количество образов. Основанное на переосмыслении природы, народное искусство приобретает исключительно большое значение: во-первых, как самобытное явление национальной культуры каждого народа; во-вторых, как живое современное творчество народных масс.

Кроме того, в современных промышленных изделиях массового производства человек иногда начинает ощущать недостаток теплоты и одухотворенности. А в произведениях народного искусства идеи добра, правды и справедливости проявляются с поразительной чистотой и откровенностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ;

1. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.-264 стр.
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. -М.:ВЛАДОС, 2004.
3. Hasanboeva G.K. To'qimachilik dizayn tarixi.- T.: Iqtisodiyot - Moliya, 2007.
4. Козлов В.Н. Малахова С.А. Художественное оформление текстильных изделий. -М: Легпромбытиздат, 1988.-304 стр.
5. Ермилова В.В. Композиция костюма. -М: .Академия, 2003.