

ОРНАМЕНТ КАК ОСНОВА КОМПОЗИЦИИ В ТЕКСТИЛЕ ХУДОЖНИКОВ АВАНГАРДА

Мкртычева Маргарита Аркадьевна

студент 3 курса, факультет теории и истории искусств, Санкт-Петербургская Академия художеств им. Ильи Репина, РФ, г. Санкт-Петербург

Турчинская Елена Юльевна

научный руководитель, канд. искусствоведения, проф., Санкт-Петербургская Академия художеств им. Ильи Репина, РФ, г. Санкт-Петербург

Тема влияния изобразительных экспериментов художников-авангардистов на прикладные практики, в частности на проектирование костюма и текстиля, становится всё более изучаемой среди исследователей. Это связано с феноменом современной моды, перенимающей стилистику опытов русских художников-производственников первой четверти XX века. В связи с этим за последние два десятилетия было опубликовано большое количество исследований, касающихся данной тематики, и проведено несколько выставок, посвящённых наиболее значимым работам и мастерам этой области.

Уникальность орнамента как художественного явления состоит в том, что, в отличие, например, от живописи или скульптуры, он обязательно связан с какой-то конкретной формой вещи. Неверно рассматривать орнамент ткани в отрыве от эскиза костюма, из этой ткани состоящего. Предположение о влиянии орнамента на конструкцию вещи видится логичным и вызывает интерес, так как до описываемого периода, оно не было столь очевидным.

Наиболее яркий пример рисунка ткани, как формообразующего элемента, замечен в спортодежде, созданной Любовью Поповой. На эскизе очевидно дублирование направления линий орнамента с направлением края юбки или блузки. Прямые оси в рисунке, впоследствии задают направление движения всего изделия. Возникает уникальное взаимовлияние орнамента и костюма. Орнамент усиливает геометричность вещи, скроенной в соответствии с заданным им ритмом. Изделие же, в свою очередь, изначально призвано отвечать определенным задачам, определяющим его форму, что позволяет говорить о первоначальной задумке края вещи, в который может быть вписан подходящий по целям орнамент. (Рис.1-2)

Рассмотрим это на примере простого геометрического орнамента ткани, созданной студенткой московского ВХУТЕМАСА в 1933 году. (Рис.3) Основные повторяющиеся элементы-треугольники, два из них направлены в сторону друг друга и создают интересную комбинацию: ромб в середине, четыре равных малых треугольника по краям. Линии элементов задают направление всему изделию. Попробуем представить эскиз изделия, которое могло бы быть определено таким орнаментом. Очевидно, что прямая линия плеч обусловлена горизонтальной линией верхнего треугольника, вырез – повторяет мотив волнистой линии, формирующей этот же треугольник. Сужение в талии и расширение к низу задает орнамент сам по себе, сужаясь к центру и расширяясь на концах. (Рис.4-5)

Такой подход иллюстрирует взаимосвязь между декоративным оформлением костюма и его общим силуэтом, но затруднен тем, что на сегодняшний день не сохранилось готовых изделий, созданных по исследуемым эскизам. Платья производимые, к примеру, на Иваново-Вознесенской мануфактуре, имели огромный тираж, но не могли быть сохранены. Одной из причин отсутствия в фондах российских музеев массовой одежды 1920-х -1930-х годов была её полная снашиваемость в условиях серьёзного товарного голода в стране.

Существуют реконструкции костюмов по эскизам авангардистов, одна из них – реконструкция Елены Худяковой 1985 года. На обеих замечаем, основополагающую роль орнамента в формировании общего силуэта. В первом случае, красная «елочка» в центре задает направления и для ярких прямоугольных лацканов на плечах, и для выделенных цветом карманов. (Рис.6) На втором – круглый орнамент дублируется украшением на поясе, которое не просто имеет схожий орнамент, но и круглый по своей форме. (Рис.7)

Сюжетно-тематический орнамент – модификация геометрического орнамента. Идея создать из прямых линий, квадратов и треугольников фигуративные изображения не нова. Силуэтные изображения человека, состоящие из геометрических элементов, встречаются в китайской головоломке «Танграм» (Семь дощечек мастерства). При разрезке квадрата появляется несколько вариантов для создания антропоморфного изображения.

Художники-авангардисты использовали схожие принципы в построении изображений людей, фабрик, подводных лодок и много другого на своих работах. Рассмотрим один из наиболее очевидных примеров «выхода» фигуративного типа орнамента из геометрического. На макете рассмотрено геометрическое начало сюжетно-тематической композиции для ткани студентки текстильного факультета ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа 1933 года. (Рис.8) На первый взгляд различимы лишь четко сформированные чередования геометрических форм, ритм композиции задан пересечениями диагонально расположенных линий. При внимательном рассмотрении в горизонталях различаются руки «моряка». Разноразмерными прямоугольниками сформированы его туловище, вода и импровизированная палуба. Эволюция «от геометрического к сюжетно-тематическому» отлично прослеживается на примере тканей или эскизов, фигуративное изображение в которых создано при помощи простейших форм и их сочетаний.

Линии голубого и оранжевого цветов, расположенные по диагонали и пересекающие друг друга, разделены мелкими квадратами коричневого цвета. Орнамент уравновешен и гармоничен, пересечения создают ровные повторяющиеся квадратные элементы. На основе таких простых геометрических форм, как прямоугольник и линия, сформированных в лаконичный узор, художник приступает к воплощению идеологической стороны сюжетно-тематического орнамента. Линии становятся руками моряка, к ним прибавляется квадрат, распознаваемое, как торс. Слева – композиция из 8 волнистых линий, равных по размеру и повторяющих очертания друг друга. Прямоугольниками сформированы ноги, трапеция – голова с головным убором. Композиция внутри правильного раппорта становится ассиметричной. Однако общая канва из линий, их пересечений и делений квадратами, задает форму, отвечающую задачам лаконизма и минимализма в повседневной одежде. Лаконичный при общем рассмотрении геометрический орнамент наделен и символическим значением, что в полной мере отражает идеи в подходе к созданию одежды, предназначенной для «нового» человека. (Рис.9-10).

Через текстильный авангард постигается не только основополагающая роль геометрии в построении структуры орнамента, но и развитие системы выразительных средств искусства XX века. В процессе работы были просмотрены и проанализированы образцы ткани и эскизы художников авангардистов.

Проанализировав орнамент в рамках композиции, удалось доказать его основную роль внутри не только композиции текстиля, но зачастую и всего изделия целиком. Так, орнамент, создаваемый художниками производственниками, направлениями геометрических линий и узоров задавал направления формирования будущего платья или костюма.

Рисунок 1. Варвара Степанова. Проекты спортивной одежды. 1923. Музей Москвы

Рисунок 2. Варвара Степанова. Спортивные костюмы для участников клубного представления «Вечер книги». 1924. Музей Москвы

Рисунок 3. Образец ткани студентки ВХУТЕМАСА, 1933. Музей Москвы

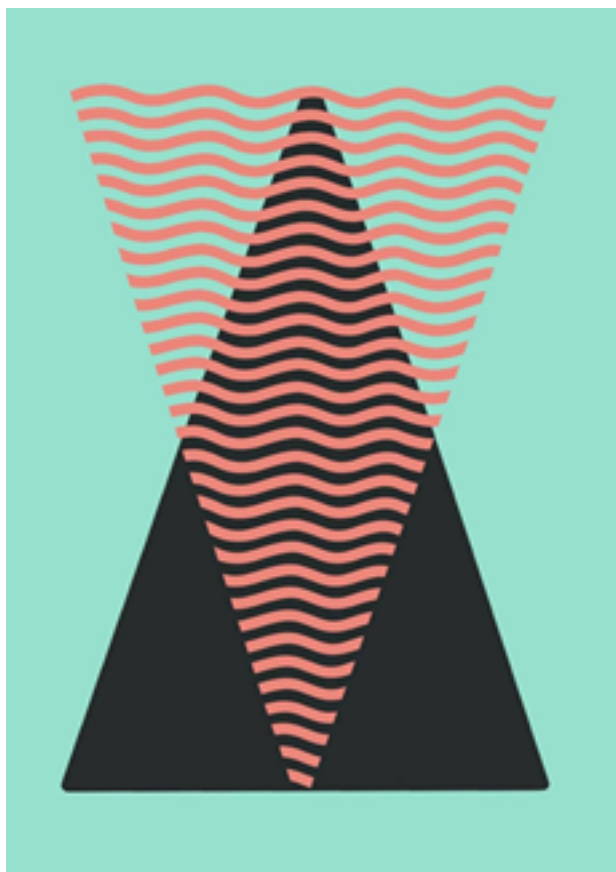

Рисунок 4. Мкртычева М. Авторский макет, 2021.

Рисунок 5. Мкртычева М. Авторский макет, 2021.

Рисунок 6. Любовь Попова. Эскиз платья. ГМЗ «Царицыно», 1923-1924, в реконструкции Елены Худяковой, 1985.

Рисунок 7. Любовь Попова. Проект платья с использованием ткани с оптическими эффектами, 1923-1924, в реконструкции Елены Худяковой, 1985.

Рисунок 8. Образец ткани студентки ВХУТЕМАСА, 1933. Музей Москвы.

Рисунок 9. Мкртычева М. Авторский макет, 2021

Рисунок 10. Мкртычева М. Авторский макет, 2021

Список литературы:

1. Абрамова А. Одна из первых // Декоративное искусство СССР. 1963. - №9. - С. 19-21.
2. Абрамова А. Наследие ВХУТЕМАСа // Декоративное искусство СССР. - 1964 - №7. - С. 8-9.
3. Бесчастнов Н.П., Лаврентьев А.Н. Тканья авангарда. М.: РИП-холдинг, 2020.
4. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа. М., 1998.
5. Константинова Ю. А. Авангардные опыты в текстиле 1920-х годов. Россия и Запад. // Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. М., 2005.
6. Лаврентьев А. Н. В гостях у Родченко и Степановой! К 120-летию со дня рождения В. Ф. Степановой. М., Издательство ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2014.
7. Лаврентьев А. Н. Варвара Степанова. М., Русский авангард, 2009.
8. Лаврентьев А. Н. ВАРСТ. Геометрические цветы на конструктивистском поле. VARST. Geometric flowers in the constructivist field : Лаб. дизайна / [Текст написал А. Лаврентьев]. - М. : Грантъ, 2002.

9. Туловская Ю.А. Текстиль авангарда. Рисунки для ткани. - Екатеринбург, TATLIN, 2016.
10. Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. В 2 т. М., Ладыя, 2000.
11. Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна. М., Галарт, 1995.
12. Gough M. The Artist as Producer: Russian Constructivism in Revolution. University of California Press, 2005.