

Кучеренко М.С., старший преподаватель кафедры дизайна, технической и компьютерной графики ФГБОУ «Кубанский государственный университет», mkorzh@mail.ru

Kucherenko M.S., senior teacher of the Department of design, technical and computer graphics Kuban state University, mkorzh@mail.ru

Геометрические мотивы как основа формообразования в создании принтов для современного дизайнерского текстиля
Geometric motifs as the basis of shaping in the creation of prints for modern designer textiles

Аннотация: тема данной статьи заключена в описании способов геометрического моделирования новых форм и структур для художественного текстиля, дающих дизайнеру-графику практически применять и отстраивать новые формы и элементы геометрических взаимодействий. Уникальный, то есть «дизайнерский» принт на ткани отличается от традиционного тем, что не укладывается в стандартные схемы визуального взаимодействия, создавая ощущение новизны и инновационности. Среди множества существующих видов и наглядных изображений декоративных принтов наиболее популярными и востребованными в модной сфере являются принты, возникающие на основе взаимодействия геометрических объектов. Исследованию основных примеров, отличающихся неиссякаемой вариативностью, анализу новых и уникальных орнаментальных форм, занимающих основную нишу в оформлении текстиля, посвящена данная статья.

Abstract: the topic of this article is to describe the methods of geometric modeling of new forms and structures for artistic textiles, giving the graphic designer to practically apply and rebuild new forms and elements of geometric interactions. The unique, i.e. "designer" print on fabric differs from the traditional one in that it does not fit into the standard schemes of visual interaction, creating a sense of novelty and innovation, acting as a "fashionable" object. Among the many existing types and visual images of decorative prints the most popular and in demand in the fashion industry are prints arising from the interaction of geometric objects. This article is devoted to the study of the main examples of inexhaustible variability, the analysis of new and unique ornamental forms that occupy the main niche in the design of textiles.

Ключевые слова: дизайнерский текстиль, геометрические принты, орнаментальная композиция, дизайн.

Key words: designer textiles, geometric prints, ornamental composition, design.

Современный текстиль является одним из массовых видов художественной промышленной продукции. Обладая широкими возможностями, искусство оформления текстиля позволяет не только

отражать и преобразовывать окружающую действительность, но и играет огромную роль в формировании эстетического вкуса человека. Современный дизайн текстиля – это интереснейшая, многофункциональная, творческая проектная деятельность, непрерывно развивающаяся и диктующая модные тренды и направления.

Дизайнерский текстиль – ткань декоративного назначения с изобразительным или неизобразительным (геометрическим) мотивом (принтом), полученным различными способами нанесения. Актуальность модных, дизайнерских принтов является одной из восходящих тенденций рынка, их изучение – прямой путь к повышению продаж изделий в данной сфере.

Нынешнее состояние жизни, запросы сферы потребления, требуют все большего творческого (новаторского) подхода, поиска нестандартных идей и графических трактовок в проектировании текстильного печатного рисунка. Современные печатные технологии и компьютерные графические программы значительно расширили возможности дизайнера, т.к. они не только позволяют создавать рисунки, принты, но и наносить их уже непосредственно на готовую ткань, как окончательный этап промышленного изделия.

В проектной работе дизайнера-графика использование цифровых технологий весьма актуально. Синтез ручной и компьютерной графики позволяет находить новые трактовки в графическом решении мотивов для оформления текстиля, реализовывать уникальные творческие идеи в создании современных текстильных композиций. Передовые печатные технологии, используемые в текстильной промышленности, позволяют наносить различную графику непосредственно на ткань, от рисунка до фотографии, что позволяет создавать авторские, исключительно малотиражные изделия.

Ассортимент текстильной продукции в настоящее время очень разнообразен. Повышенным спросом и популярностью, особенно в молодежной среде, пользуются различные футболки, толстовки, сумки, кепки, платки, рюкзаки, зонты, обувь и пр. с нанесением уникальной печатной графики в виде самобытных, нешаблонных принтов, рисунков.

Так, на основе значительного потребительского спроса на использование в быту яркого, красочного текстиля, перед дизайнерами-графиками ставится задача активного участия, как в эстетическом развитии общества, так и в экономическом. Экономический успех зачастую зависит не только от ассортимента и качества ткани, но и от ее графического и колористического решения, т.к. неудачно найденное графическое прочтение текстильного рисунка или технологически плохо выполненный принт, может не найти своего потребителя.

Использование тех же компьютерных технологий позволяет создавать различные варианты текстильных рисунков, как в колористическом, размерном, так и в композиционном решении. Таким образом можно проектировать не только единичные объекты, например, в виде монопринта,

но и целые утилитарные коллекции раппортных тканей и различные текстильные аксессуары.

Новые технологии и материалы помогают дизайнеру-графику находить новые нетипичные художественные решения не только в форме текстильного орнаментального мотива, но и образно раскрывать его содержание. Серьезное углубленное творчество, экспериментальные поиски помогают в создании новых методов оформления текстильных изделий.

Все мотивы, по характеру, используемые для оформления текстильных изделий, разделяют на изобразительные и неизобразительные. Наиболее популярными и актуальными для всех сезонов, в оформлении любого текстиля, являются природные (растительные) мотивы и геометрические формы, и их элементы.

В данной статье мы рассмотрим орнаментальные мотивы для текстиля, созданные на основе неизобразительных (геометрических) элементов.

Сложная и необычная геометрия, геометрические узоры и принты пользуются особой популярностью и неослабевающим интересом, как у дизайнеров (разработчиков), так и у потребителей, и неизменно значимы среди актуальных тенденций. Геометрические паттерны, принты, в качестве художественного оформления поверхности изделия, объекта, широко используются в различных сферах дизайна – текстильном, графическом, промышленном, дизайне интерьера и др. Красоту и разнообразие геометрических орнаментов, в полной мере, можно проследить в различных эпохах, культурах, в стилевых направлениях.

Многочисленные современные геометрические вариации, используемые в оформлении текстильных изделий модными дизайнерами, заставляют в конкурентной борьбе находить и продвигать новые креативные идеи, тенденции в мире геометрических принтов и рисунков.

Наряду с классическими вариациями геометрического принта (полоска, горох, клетка, зигзаг, «гусиная лапка»), которые стали не подвластны времени и прочно занимают свою нишу, необходимо искать новые подходы и предлагать уникальные решения в прочтении геометрического принта и способах художественного оформления текстильных изделий. Зачастую, из кажущихся простыми геометрических или сложных неправильных форм можно создавать сложные вариативные геометрические узоры, как по очертанию, так и по колористическим сочетаниям.

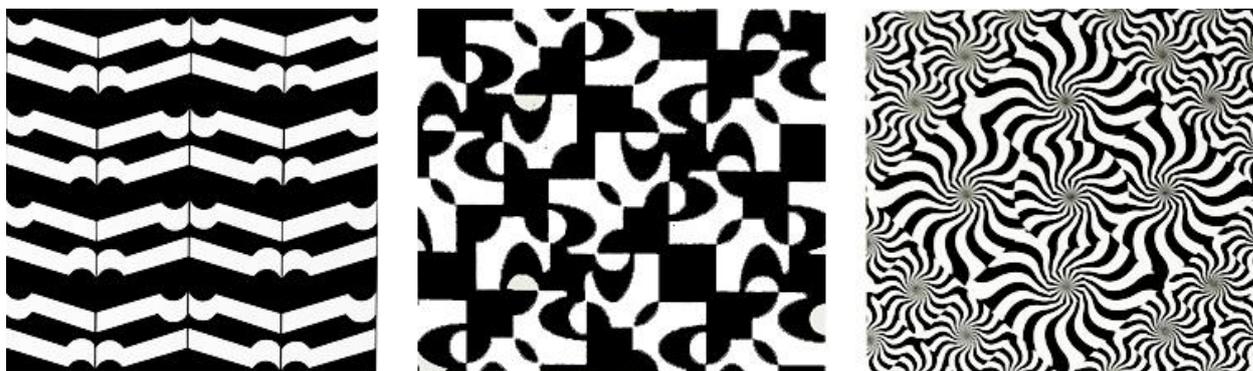
К мотиву, построенному на основе геометрических форм, предъявляются определенные требования. Все его элементы должны быть тщательно подобраны, продуманы, ритмико-пластический строй композиции должен раскрывать идейно-эмоциональное содержание рисунка. Зачастую геометрические формы могут быть дополнены некоторыми элементами, имитирующими интересные фактуры, переплетения и пр.

Признание геометрических принтов связано с их особыми характерными качествами, которыми они обладают. Их можно изменять до

неузнаваемости, трансформировать, поворачивать несколько раз, отзеркаливать и таким образом получать новые и своеобразные решения.

Так в создании уникальных геометрических мотивов, принтов, узоров, можно придерживаться следующих вариаций:

- узор, составленный из нескольких геометрических фигур, симметрично и многократно повторенный в разных направлениях (рис. 1а);
- узор, состоящий из нескольких фрагментов геометрических фигур и их сочетаний, которые могут иметь различное размерное соотношение, располагаться в определенной закономерности или хаотично; композиция может быть построена на линиях, формах разного характера (рис. 1б);
- геометрический принт, построенный на основе оптических (зрительных) иллюзий и пространственных эффектов, где осуществляется визуальная игра плоских и пространственных фигур с помощью различных эффектов и приемов: комбинационных искажений, оверлеппинга, точно просчитанного расположения и соотношения форм, цветов, яркости, контраста, создание псевдорельефа и т.п. (рис. 1в)

а) .....б).....в)

Рис. 1. Композиционная организация геометрических мотивов для текстиля (студенческие работы)

Геометрические формы отличаются не только своей вариативностью, но и ассоциативной способностью вызывать в сознании человека различные эмоции. Так, например, линии, формы, цветовые и пространственные соотношения могут подсознательно вызывать впечатление покоя или движения, легкости и тяжести, устойчивости и неустойчивости, глубины и т.п. Большое значение имеет и ритмическое построение рисунка. Так, спокойный, равномерный и однообразный шаг делает рисунок статичным и уравновешенным, а сложные, «сбивчивые» шаги приносят чувство движения и динамичности. Используя такие приемы, можно создавать разнообразные, в эмоциональном отношении, орнаментальные и графические решения и узоры на основе геометрических форм.

Для создания новых уникальных орнаментальных решений, узоров, принтов геометрического характера можно использовать множество других приемов, раскрывающих их идейно-эмоциональное содержание и эстетическую функцию самого текстильного изделия.

В большинстве случаев расположение орнаментальных мотивов на текстильном изделии опирается на различные схемы и законы раппортного построения. Но даже в таком случае можно привносить иные варианты в создание орнаментальной композиционной плоскости, не только в расположении самих мотивов, дополняя их второстепенными деталями, изменяя фоновое наполнение или размерное соотношение, но и в сам мотив. Изменяя или добавляя лишь одну характеристику одной формы, например, масштаб, пропорции, направления, ритмическую организацию, интервал, чередование, цвет, контрформу, подобие, контраст и пр., можно добиться получения разнообразного количества композиционных построений текстильного узора. А изменение нескольких характеристик объекта уже позволит создавать более сложные и оригинальные по содержанию мотивы и принты.

В создании орнаментальных композиций для текстильного изделия, особенно имеющих усложненную форму и содержание, следует соблюдать чувство соразмерности, соподчинения и пропорционирования деталей по отношению друг к другу и фоновому пространству; добиваться закономерности в чередовании пластических форм, ритмических связей и цвета в решении композиционной плоскости в целом; распределении ролей используемых форм в орнаментальной композиции, т.е. это может быть доминирование по цвету, форме, фактуре, размеру, контрасту, количеству или использованию второстепенных деталей для оформления фонового пространства (рис. 2). Главная задача художественного оформления текстильной поверхности – добиться ритмической согласованности и упорядоченности всех элементов мотива, цельности и выразительности всей композиции.

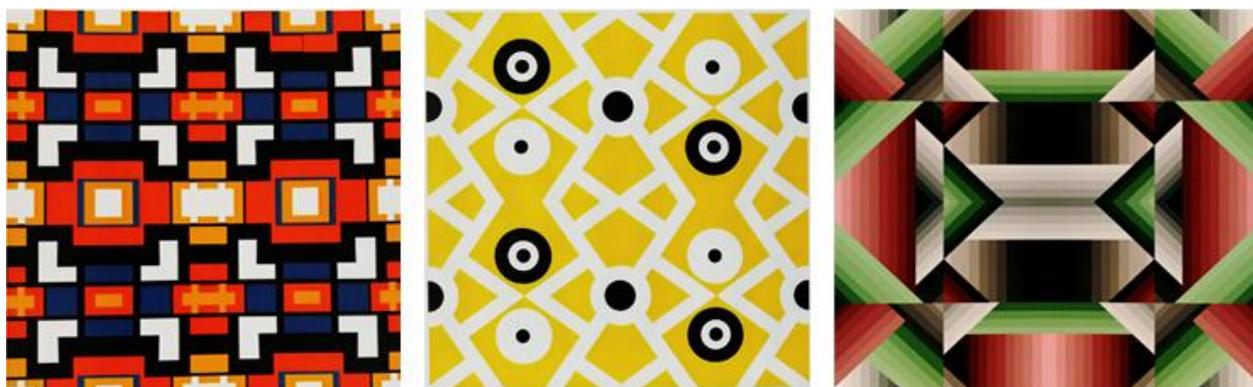

Рис. 2. Композиционная организация геометрических мотивов для текстиля (студенческие работы)

Современные принты геометрического характера отличаются своей ритмической динамикой, экспрессией, сочетанием в одной композиции комбинирования форм по различным параметрам, разнонаправленности мотивов, многоплановости решений. В основном данный подход к созданию такого характера принтов связан с высоким уровнем развития высоких технологий, в том числе и техник воспроизведения рисунков на различных

поверхностях и материалах, быстрого темпа жизни и современных прогрессивных тенденций в процессе урбанизации человеческого бытия.

Дизайнер-график, обладая высокой художественной культурой, креативным мышлением, широким кругозором обязан не только создавать и предлагать новые орнаментальные решения и способы оформления текстильных изделий, опираясь на современные направления и запросы потребителя, но и опережать их, угадывать и чувствовать перспективу, предвидеть тенденции их изменений [1].

Вопрос художественного и утилитарного проектирования печатного рисунка для дизайнерского текстиля сопряжен сегодня напрямую со сферой современного (актуального) искусства [2].

Так, излюбленным решением современных дизайнеров-графиков в создании и раскрытии идейно-эмоционального содержания орнаментального текстильного рисунка зачастую становится геометрическая абстракция (абстрактные формы), где автор диктует свое мироощущение и ассоциации, которые хочет вызвать у зрителя. Абстракционизм, используемый дизайнерами, позволяет осуществлять поиск новых смыслов, создавать определенные образы у конкретной аудитории, делать акцент на современности продукта. Абстракционизм привлекает дизайнеров богатством цветовых сочетаний и разнообразием форм. Абстрактные принты очень распространены и востребованы в fashion-индустрии, где зачастую дизайнеры полностью копируют известные произведения художников-абстракционистов, создавая тиражный ремейк.

Сегодня людям, стремящимся быть тренд-мейкерами в России, следует обращать пристальное внимание на традиции и наследие Авангарда и Конструктивизма. Наши предшественники, совершившие настоящую Революцию в мышлении, искусстве и дизайне, заложили не только основы структурного мировоззрения XX столетия, но и заглянули дальше, глубже, в далекую эпоху будущего человеческого интернационала и единства [6].

Так, рисунки для ткани художников-авангардистов 1920-х гг. до сих пор актуальны и задают тенденции и в искусстве и культуре XXI в. Экспериментальное творчество русских художников-новаторов по созданию образцов конструктивистского текстиля Любови Поповой и Варвары Степановой, их художественные идеи, новые художественные формы и приемы стали основой для последующего развития искусства и предметного мира – дизайна XX в.

Практическое изучение глубоких, структурообразующих идей и концепций Русского Авангарда, может служить базой для формирования профессионального мышления будущих дизайнеров, закладывая основы интуитивного и эвристического подхода в их проектной деятельности, создавая фундаментальную основу для их творчества в динамичной конкурентной среде [5, с. 8].

Творческое и концептуальное наследие Л. Поповой и В. Степановой служат образцом, как для студентов (рис. 3), так и для дизайнеров-

профессионалов по подходу к вариативному взаимодействию и расширению базовых визуальных позиций при использовании заданных геометрических констант. Создание уникальных и выразительных графических объектов с точки зрения перенесения свойств основного декоративного модуля на его изменяющийся в движении ритмический раппорт-повтор составляет основу их художественного метода, столь актуальный и модный в наши дни, когда основу творческого моделирования составляет вариативность цифровой графики.

Использование компьютерных технологий значительно повышает поиск новых образов и характера неизобразительных орнаментальных форм. С их помощью можно осуществлять более сложные конструктивные изменения, чередования линий и форм, проектировать поливариативные и оригинальные структурные взаимодействия, выполнять наложения одних форм на другие, разбивать форму на различные изображения – точечные, штриховые и другие их элементы. По мнению В. Степановой, художник должен проектировать ткань как бы «изнутри», исходя из законов ее переплетения, и таким образом получать не только новые декоративные поверхности, но и материю с новыми физическими свойствами [3].

Рис. 3. Композиционная организация геометрических мотивов для текстиля (студенческие работы)

Таким образом, геометрические орнаменты, узоры, принты отличаются своей простотой, самодостаточностью, универсальностью, вариативностью и адаптивностью к различным стилевым направлениям и тенденциям, что делает их излюбленным лейтмотивом у дизайнеров различных направлений. А удивительные возможности современных технологий печати на ткани расширяют области применения индивидуальных решений в создании эксклюзивных образцов.

В стремлении формирования инновационных идей в области дизайн-проектирования принтов для текстиля, можно вспомнить новатора Казимира Малевича, который писал: «Наша гениальность – найти новые формы современного нам дня. Чтобы наше лицо было печатью нашего времени» [4].

Литература

1. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: учеб. для вузов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с., ил.
2. Кучеренко М.С. Пространство декоративного // Дизайн-образование: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2016. – С. 208-213.
3. Лаврентьев А.Н. ВАРСТ. Геометрические цветы на конструктивистском поле: серия изданий для студентов дизайнерских вузов. – М.: ГрантЪ, 2002. – 31 с., ил.
4. Малевич К.С. Том 1. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913-1929. – М.: Гилея, 1995. – 393 с.
5. Мартиросов А.В. Композиция. Основы построения формальных структур (авторский практический курс): учеб. пособие. – Краснодар: Новация, 2018. – 178 с.
6. Мартиросов А.В. Паттерн. Структура реальности // Научные достижения и открытия 2017: сб. ст. победителей II Международного научно-практического конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. – С. 148-153.
7. Туловская Ю.А. Текстиль Авангарда. Рисунки для ткани. – Екатеринбург: TATLIN, 2016. – 176 с.