DOI: 10.17117/na.2015.08.535

Поступила (Received): 22.08.2015

<http://ucom.ru/doc/na.2015.08.535.pdf>

Куликова М.К.
Способы создания и построения раппортной
композиции студентами в процессе изучения творчества
великих художников на примере исследования развития
художественного вкуса в жаккардовых тканях

Kulikova M.K.
Ways of creation and construct of the repeat composition
of students in learning of the great artist on the case study
of the development of artistic taste in jacquard fabrics

В данной статье исследованы способы создания раппортных композиций студентами, определена структура построений жаккардовых тканей, в процессе изучения творчества великих художников. Обоснованно, что развитие художественного вкуса студентов необходимо осуществлять на основе реализации творческого подхода к обучению в процессе изучения творчества великих художников. Выделены способы и принципы построения раппортной композиции и изучена возможность их учета в процессе исследования творчества великих художников для реализации задачи по развитию художественного вкуса студентов. Статистически доказано, что применение разработанных способов создания и построения раппортной композиции в процессе изучения творчества великих художников в высших учебных заведениях обеспечивает развитие художественного вкуса студентов

Ключевые слова: мотив, раппорт, композиция, построение, художественный вкус, жаккардовые ткани, способ создания, студент, творчество художников

Куликова Мария Константиновна
 Заведующая кафедрой
 Московский государственный университет
 дизайна и технологии
 г. Москва, ул. Садовническая, 33

This article explores how to create compositions of the repeat students, determined the structure of jacquard fabric constructions, in the process of studying the works of the great artists. Rightly, that the development of artistic taste of students must be based on the implementation of a creative approach to learning in the process of studying the works of the great artists. Highlighted the methods and principles of the repeat composition and studied the possibility of taking them into account in the study of the great artist for the implementation of tasks for the development of artistic taste students. Statistically proven that the use of the developed ways to create and construct the repeat of the composition in the process of studying the works of the great artists in higher education provides students the development of artistic taste

Key words: motif, rapport, composition, construction, artistic taste, jacquard fabric, a way to create, student, artist

Kulikova Maruya Konstantinovna
 Head of Department
 Moscow state university of design and technology
 Moscow, Sadovnicheskaya st., 33

Способы создания и построения раппортной композиции – является одним из исторических способов декоративно-прикладного искусства, в данное время все больше нашло себя в области дизайна, и входит в общую систему дизайна. Четко выраженная утилитарная функция, не меняющаяся на протяжении длительного времени, требования массового производства, все возрастающая в условиях научно-технической революции, формируют современные стилевые признаки данного способа развития художественного вкуса студентов.

Неизменные требования функциональности и технологичности, предъявляемые к мотивам в произведениях, сказались на основных композиционных приемах, устойчиво сохранившихся в тканях. Основным способом композиции является ее четкая ритмическая организация, основывающаяся на раппортном построении многократном точным копированием мотива с копии произведений великих художников по всему фону работы.

Повторение элемента по всей плоскости всегда находилось в прямой зависимости от технологии процесса воспроизводства раппортной композиции: в ручном узорном ткачестве эскиз работы набирался по счету нитей и повторялся через одинаковые интервалы; в ручной набойке мотив, вырезанный на деревянной доске – манере, оставлял оттиск краски на ткани, также регулярно повторяясь и заполняя всю плоскость.

Данный способ создания и построения раппортной композиции метровых тканей массового производства остается и сейчас. Специфика вальной печати в набивном производстве и устройство жаккардовой машины в ткачестве являются прочной технологической основой в том плане, что и сегодня промышленные ткани, вырабатываемые на самых совершенных ткацких станках и оформляемые современными способами печати, в большинстве своем остаются раппортными: с повторением рисунка по всей плоскости и четкой организации его внутри раппортной клетки по схемам, не претендовавшим больших изменений на протяжении длительного времени.

Но не только требования технологии определяют раппортные построения рисунков. Современный уровень производства неизмеримо расширил возможности и открыл новые способы художественного оформления текстильных изделий, однако принцип раппортного построения остается неизменно доминирующим среди различных композиционных приемов.

Причиной этого является четкая ритмическая организация раппортных рисунков. Ритм, относящийся к категории художественной формы и присущий всем видам декоративно-прикладного искусства, широко и многообразно проявляет себя в раппортных рисунках.

Характерным для текстильного рисунка является то, что его можно определить как систему знаков, которая, придавая архитектурный порядок реальной поверхности, не требует от зрителя включения в иную пространственную и духовную сферу – в мир изображения.

В тканях сам изобразительный мотив, т.е. содержательная сторона, не играет главной роли, уступая место ритмической организации всего рисунка.

Общее впечатление о ткани складывается у зрителя, прежде всего, от масштаба рисунка, ритма, колористической гаммы.

Цельность и упорядоченность восприятия большого количества самых разнообразных форм зависит также от их ритмической организации, образующей структуру рисунка.

Промышленный способ оформления тканей входит сегодня в общую систему дизайна и потому вполне правомочно отнести к этой области и основные положения, характеризующие объекты дизайнерской деятельности. С этих позиций ритмическое регулярное построение рисунка на ткани можно рассматривать как неизменный типологический структурный признак формы данного вида, который был заложен в объекте первоначально в момент его возникновения и прослеживается затем на протяжении длительного времени в пределах новой формы, независимо от уровня производства.

Общий строй рисунка в ткани складывается из регулярного повторения раппортной клетки и ритмической организации мотивов внутри рапорта. В случае, когда в раппорт входит только одна форма, эти ритмы совпадают, но, как правило, мы имеем дело с наложением двух ритмических строев, двух самостоятельных схем.

В ткачестве существует только один вид повторения раппорта – прямой раппорт: простой повтор без промежутков по горизонтали с повторением рядов по вертикали. В набивном производстве возможно повторение раппорта по горизонтали с одновременным понижением на $1/2$, $1/3$, или на $1/4$ клетки, а также повторение с понижением и одновременным смещением на $1/4$ клетки по горизонтали.

Название «раппортные» получили ткани с бесконечно повторяющимся рисунком, со временем распространения механических способов вальной печати и замены ручных ткацких станков механическими.

Слово «раппорт» (французское *геррог* – раппорт, деление) употребляется в текстильной промышленности для обозначения минимальной площади повторяющегося рисунка, в ткачестве в том же значении употребляется слово «раппорт» для переплетения [6].

Раппорт – минимальная площадь, заполненная мотивами, включая расстояние между ними, и повторяющееся в вертикальном и горизонтальном направлениях. Раппортом называется одна законченная часть рисунка, при повторении которой обеспечивается непрерывность рисунка в направлении основы и утка.

Законы построения раппортного рисунка для набивной печати и для жаккардового ткачества в принципе одни и те же, за исключением нескольких больших ограничений, накладываемых способом жаккардового ткачества, где раппортная клетка может иметь только прямоугольную форму, в которой горизонтальные ребра утка, а вертикальные совпадают с направлением основы. Кроме того в ткацких рисунках размеры раппорта значительно меньше, чем в печатных, что связано с устройством жаккардовой машины. В набивном рисунке размер раппорта зависит от величины печатного вала.

Таким образом, проектирование рисунка на ткани всегда осуществляется внутри строго ограниченной площади раппорта и требует от художника специальных знаний и умения подчинить своих творческие замыслы правилам построения рисунка, найти композиционную схему и вид ритмического движения, соответствующие эмоциональным и эстетическим качества рисунка.

Мастерство художника проявляется также и в умении завуалировать схему повторения мотивов в одном раппорте, чтобы добиться плавного перехода рисунка из одного раппорта в другой во всех направлениях.

Замечательные примеры сложных и разнообразных построений раппортных рисунков встречаются в образцах шелковых тканей 19 века, особенно в тканях с набивными и жаккардовыми рисунками, предназначенные для платьев и мужских жилетов. Наибольшее количество вариантов геометрических композиционных схем мы видим в образцах тканей французского производства середины и конца 19 века и в тканях производства русских мануфактур конца 19 века [2, с. 54].

В настоящее время многие композиционные приемы построения рисунков с повторяющимися мотивами оказались забытыми, наибольшее распространение получила в последнее время так называемая «свободная композиция» с произвольным расположением мотивов внутри раппортной клетки. Отход от классических методов построения рисунков часто затрудняет работу художника, объединяет рисунки за счет слишком простых и явных композиционных схем.

Изучение образцов тканей различных исторических периодов помогает расширить знания о композиционных приемах, применявшихся для обогащения рисунка, о приемах, которые неустанно совершенствовались и проходили длительную проверку временем, прежде чем превратится в «классические» и закрепится в каждодневной практике.

По виду ритмической организации раппортные композиции можно разделить на две группы: в первой группе преобладают пластические связи между отдельными элементами и мотивами, во второй группе – ритмические. Вторая группа рисунков довольно многочисленна и разнообразна по видам построения. Сюда входят рисунки, получившие названия «штампов» и «классические рисунки», состоящие из некоторого множества отдельных мелких мотивов, равномерно наполняющих плоскость фона или группированных с выявлением движения по диагонали. Рисунки подобного вида занимают больше место в ассортименте тканей самого различного назначения: от детских и сорочечных, до нарядных и декоративных, оформляемых как способом печати, так и жаккардового ткачества.

В рисунках, построенных на ритмической организации отдельных мотивов, общее впечатление цельности, равновесия, выразительности, зависит от геометрической схемы, определяющей местоположение мотивов и принцип группировки отдельных форм в раппортной клетке.

Следует отметить, что для текстильной композиции характерно преимущественное распространение закономерных упорядоченных связей между

элементами, этот устойчивый признак орнаментальной композиции данного вида искусства тесно связан с утилитарным назначением тканей.

В настоящее время понятие «композиция», относящиеся к категории художественной формы в эстетике, дизайне и промышленном искусстве все больше приобретаем функцию в обозначении системы композиционных приемов, технологического принципа построения.

Возможность объективного определения понятия композиция в текстильном рисунке позволяет выделить и успешно транслировать отдельные приемы.

При тщательном изучении образцов тканей, с точки зрения композиционного построения рисунков, можно выделить ряд геометрических композиционных схем, наиболее часто и стабильно употребляемых как в набивных, так и в ткацких рисунках в различных странах и в различные периоды времени. В основном эти же схемы сохраняются в рисунках современных тканей.

Рассмотрим наиболее характерные для отдельных периодов способы создания и построения композиций, по которым осуществляется распределение элементов (мотивов) в бесконечно повторяющихся раппортах. Самые древние образцы, в которых можно четко обозначить, повторяющийся мотив, относятся к 6 веку до н.э. Это изображения тканей на фресках древнего Египта, Ассирии. Аналогичные рисунки мы видим в образцах тканей Египта 6 века, в коптских тканях, в рисунках, изображенных на мозаиках Равенны, а также в тканях Японии периода Нара – 6-7 веков [2].

Рисунки построены на повторении одного, реже – двух мотивов, одного размера, ориентированных в одном направлении.

Коптские художники ткачей отличает плотное заполнение фона без промежутков. В японских тканях встречаются рисунки с распространением мотивов по контуру геометрических фигур. Для рисунка этого периода характерны статика и симметрия. Схема повторения мотивов четко обозначена. Виды ритмического строя:

- Простой повтор отдельных форм по горизонтали с повторением рядов по вертикале;
- Повтор мотивов в шахматном порядке;
- Повтор в шахматном порядке с повтором мотива – вариант «смещенного зеркального отображения»;
- Сочетание двух схем – повтор в шахматном порядке и по контуру геометрических фигуры.

В персидских тканях 6 века мотивы, расположены в шахматном порядке, как правило, повернуты и наклонены под углом в 45°, за счет чего в рисунках появляется ощущение движения.

В византийских тканях II – I2 веков преобладают ритмы монументальной статики. Наиболее распространенная схема – рядовое заполнение фона мотивами одинаковой величины без промежутков с чередованием в ряду двух схожих форм, расположенных под углом. Встречаются рисунки с 6 разными мотивами в раппортной клетке, расположенными в двух горизонтальных рядах.

В итальянских шелковых тканях 14-15 века появляются раппортные композиции с открытым фоном. Среднего размера мотивы, редко разбросаны в шахматном порядке, напоминает вышивку. В работах великого художника Боттичелли мелкие флоральные мотивы на полотнах, редко расположены по фону и повернуты в разных направлениях, что дает ощущение легкости движения, но общий строй рисунков регулярно-статичный.

В японских гравюрах 17 века художники используют изображение тканей с четким ритмичным рисунком в качестве самостоятельного графического приема станкового искусства для организации плоскости картины. В рисунках тканей мотивы расположены в шахматном порядке или в узлах прямоугольной сетки. Рисунки европейских тканей 17 -18 века широко представленные в коллекциях множественных музеев, хорошо изучены и представляют большой интерес с точки зрения построения. Ткани, созданные великими художниками 17 века, шелковые и набивные, несут отпечаток восточных образцов: фон плотно заполнен равномерно расположенными растительными мотивами различного характера так, что трудно определить повторяющуюся часть мотива. В шелковых тканях преобладают растительного характера рисунки, построенные на пластике – мотивы сплетаются в гирлянды, образуют полосы. Способом построения произведения с одиночными мотивами, является смещенное зеркальное отражение [3].

Популярность набивного производства в европейских странах в 18 века и изобретение цилиндрической печатной машины вносят оживление в художественное оформление тканей: появляется группа рисунков с мельчайшими растительными мотивами, рассыпанными по фону. Схемы повторения мотивов в раппорте находятся в прямой зависимости от техники гравировки валов.

В 19 веке распространение механических способов печати придает набивным тканям черты массовой продукции: упрощаются элементы, унифицируются схемы построения рисунков в соответствии со способами гравировки печатных валов.

Для равномерного распределения большого количества мелких мотивов используется схема «плотной упаковки» – размещение мотивов по углам правильных шестиугольников, заполняющих плоскость без промежутков. В ткачестве эта схема соответствует размещению уточных перекрытий в восьминитном сатине. Широкое распространение получила схема размещения одиночных мотивов по углам изогона – в местах перекрытия шестинитного сатина, а также по схеме ломаной саржи.

Встречаются сочетания в рисунке двух схем. Основной элемент, повторяется в шахматном порядке, для заполнения фона мелкие формы повторяются по схеме восьминитного сатина. В набивных рисунках построение раппортной композиции усложняется за счет того, что определённый ритмический строй внутри раппортной клетки сочетается со сложным ритмом повторения самой раппортной клетки. Обычно это повторение раппорта одновременно со смещением или со смещением и понижением («французское понижение»). Для шелкового узорного ткачества вторая половина 19 века является периодом расцвета. С изобретением в 1808 году П. Жакардом машин для механического

узорообразования ткани со сложным ткацким рисунком стали называться «жаккардовыми».

Жаккардовые ткани второй половины 19 века также, как и набивные этого периода, приобретают черты массовой продукции. Однако разнообразие рисунков, изящество их трактовки, грамотное техническое исполнение и использование схем построения раппортной композиции, делают ткани этого периода образцом для подражания и в данный период.

В раппортных жаккардовых тканях конца 19 века четко прослеживается способ построения раппортных композиций по схемам фундаментальных ткацких переплетений – правильных сатинов и саржи.

Широко используются сочетания жаккардового рисунка с печатным. Как правило, четкий ритм ткацкого произведения вносит упорядоченность в более свободный по построению набивной эскиз.

Наиболее популярны следующие сочетания двух схем:

1. Распределение элементов в шахматном порядке и в углах квадрата.
2. По схемам пятинитного сатина и ломаной саржи.
3. По двум не совпадающим схемам пятинитного сатина.
4. По схеме шестинитного сатина и в шахматном порядке и др.

В раппортных построениях начала 20-го века студенты-художники продолжают исследовать развитие художественного вкуса в традициях конца 19 века.

Образцы тканей русских мануфактур отличаются высоким мастерством исполнения как в технике печати, так и в ткачестве, виртуозным построением раппортных композиций с учетом всех требований и использованием всех возможностей производства.

В жаккардовых образцах студенты исследуют интересные варианты раппортных построения с использованием обратной проборки, в набивных рисунках отражены знания законов симметрии.

Рисунки этого периода демонстрируют наибольшее количество разнообразных видов раппортных построений.

В рисунках маломасштабных самой популярной является схема, соответствующая ткацкому переплетению ломаной саржи – ломаная диагональ, а также схема восьминитного сатина. Для равномерного распределения форм средней величины используется схема пятинитного сатина и шестинитного не правильного сатина. Представляет интерес построение жаккардовых рисунков путем соединения двух или четырёх раппортных клеток, в которых мотивы отражены зеркально, и повернуты. К сожалению, многие из этих приемов оказались забытыми в современном жаккардовом ткачестве.

Своеобразную группу, заслуживающую особого внимания, представляют ткани отечественного производства 30-х годов.

Набивные ткани этого периода вошли в историю благодаря смелой тематике. Поиски новых путей оформления тканей выражается в стремлении студентов-художников включать в традиционные рисунки новые сюжеты. Интересные тематические композиции, как единым порывом, пронизаны стремительным движением, все мотивы имеют четко выраженную направленность и

наклонены под одним углом. Однако схема построения рисунком сохраняется традиционной, в раппортной клетке располагаются, как правило, не более трёх мотивов, таким образом конструктивная основа композиции читается открыто. Наиболее распространенная схема расположения элементов – в шахматном порядке.

В рисунках отечественных тканей послевоенного периода мы наблюдаем тенденцию к дальнейшему упрощению композиционных построений. В качестве некоторых причин можно указать на смену оборудования на многих предприятиях, утерю коллекционных альбомов, отсутствие преемственности у мастеров и художников и др. Особенно это сказалось на ассортименте жаккардовых тканей.

Рисунки печатных тканей отличаются большим разнообразием по видам и способам построений, сохраняются традиционные построения в ситцепечатании. Особенно часто используются студентами схема, в которой элементы располагаются на параллельных прямых, проведенных в раппортном прямоугольнике под углом 45. В основе этой схемы лежит древнейший способ печатания с одной или двух досок, поворачиваемых при наложении на ткань в разных направлениях.

Второе место по популярности занимает расположение мотивов в шахматном порядке, и как ее вариант – «смещение зеркальное отражение». Часто используется схема расположения мотивов по углам и в центре правильного шестиугольника. Особенно часто такое построение встречается в рисунках для детского ассортимента.

Широкое распространение получила в печатных рисунках «свободная» композиция с произвольной расстановкой элементов в раппортной клетке.

Анализ ассортимента современных тканей 2015-х годов показывает, что рисунки по композиционному построению не отличаются тем разнообразием, какое мы видели в тканях производства русских мануфактур начала века.

Условия и требования массового производства, быстрая смена модных тенденций построения раппортной композиции, постоянно обновляющаяся и расширяющаяся сырьевая база – все это предоставляет современным художником новые широкие возможности при работе над ассортиментом тканей. В качестве новых выразительных средств развития художественного вкуса используется широкая палитра современных видов отделок тканей, различные виды сырья, новые темы и графические средства выражения, новые способы воспроизводства построения раппортов на ткани. Все это позволяет студентам пользоваться относительно простыми схемами построения раппортных композиций. Распространенным в жаккардовых тканях остаётся повторение элементов в шахматном порядке, по схеме зеркального отражения.

Недостаточное внимание студентов к опыту старых мастеров, незнание традиционных способов и приемов приводит к тому, что в своей повседневной работе они затрачивают много времени на поиски оптимальных композиционных построений и в результате нередко интуитивным чутьем приходят к тем решениям, которые широко применялись на практике.

Таким образом, изучение исторического материала – тканей различных периодов и стилей, выявление способов и построений раппорта, составляющих основу текстильной композиции, поможет будущим студентам овладеть мастерством и наряду с развитием своего творческого потенциала и художественного вкуса широко использовать в работе при исследовании творчества великих художников.

Особое значение приобретает знание классических приемов построения текстильных рисунков при обращении к новым автоматизированным способам проектирования.

При работе с электронно-вычислительной машиной классические приемы и основные закономерности в композиционном решении текстильных рисунков составляют теоретическую базу для разработки программы, на основе которой осуществляется проектирование многочисленных вариантов заданной темы.

При этом такие качества, как ритмическая упорядоченность, цельность, выразительность композиционного решения, а так же соответствие технологическим требованиям и правилам построения раппортных композиций сохраняются во всех вариантах.

Список используемых источников:

1. Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М., Л.: 1934.
2. Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1962.
3. Никитин М.Н. Художественное оформление тканей. М.: Лёгкая индустрия, 1971.
4. Бирюкова Н. Западноевропейские набивные ткани 16-18 веков. М.: Искусство, 1973.
5. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнамента ткани. М.: Лёгкая индустрия, 1977.
6. Анполон. Терминологический словарь. М.: 1997

© 2015, Куликова М.К.

Способы создания и построения раппортной композиции студентами в процессе изучения творчества великих художников на примере исследования развития художественного вкуса в жаккардовых тканях

© 2015, Kulikova M.K.

Ways of creation and construct of the repeat composition of students in learning of the great artist on the case study of the development of artistic taste in jacquard fabrics