

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФАКТУРЫ В ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЯ

Яковец И. А., старший преподаватель

Черкасский государственный технологический университет

Аннотация. В статье рассмотрены особенности цвето-фактурного восприятия изделий из текстиля, взаимосвязь рисунка, фактуры и цветового решения в процессе проектирования рисунка для ткани; выделены проектные подходы для усиления художественной выразительности фактуры ткани.

Ключевые слова: ткань, фактура, структура, рисунок, цвет.

Анотація. Яковець І. О. Виразні можливості фактури в дизайні текстилю.

В статті розглянуті особливості кольоро-фактурного сприйняття виробів з текстилю, взаємозв'язок рисунка, фактури і колірного рішення в процесі проектування рисунка на тканині; виділені проектні підходи для посилення художньої виразності фактури тканини.

Ключові слова: тканина, фактура, структура, рисунок, колір.

Annotation. Yakovets I. A. *Expressive possibilities of invoice in the design of textile.* The features of fabric color and texture perception of textile wares as well as the intercommunication of drawing, texture and color expression in the process of fabric drawing design are considered in the article. Project approaches for strengthening of artistic expressiveness of fabric texture are singled out.

Keywords: fabric, texture, structure, drawing, color.

Постановка проблемы. В настоящее время в Украине художественное проектирование текстильных изделий переживает сложный период поиска эффективных путей развития. В связи с этим представляет интерес проанализировать проектные подходы для усиления художественной выразительности фактуры ткани, исследовать взаимосвязь фактуры, рисунка и цветового решения в процессе проектирования рисунка для ткани и особенности цвето-фактурного восприятия изделий из текстиля.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры дизайна Черкасского государственного технологического университета.

Связь работы с научными программами. Исследование проведено в рамках научно исследовательских разработок, которые реализуются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 1997 года № 37 „О первоочередных мероприятиях относительно развития национальной системы дизайна и эргономики и внедрение их достижений в промышленном комплексе, объектах жилой, производственной и социально-культурной сфер”.

Анализ последних исследований и публикаций по теме свидетельствует о том, что до настоящего времени средства художественной выразительности в дизайне текстиля не являлись предметом глубокого научного изучения, что обуславливает актуальность исследования

выразительных возможностей фактуры ткани, как одного из композиционных средств художественной выразительности в дизайне текстиля.

Цель работы. В работе преследовалась цель рассмотреть и проанализировать выразительные возможности фактуры в дизайне текстильных материалов.

Изложение основного материала. Рассматривая различные ткани, несложно заметить, что поверхность их различна – от абсолютно гладкой и блестящей до рельефной. Рельеф в ряде случаев достигает нескольких миллиметров.

Эстетическое воздействие фактуры поверхности ткани на человека весьма существенно, причем на внешний вид ткани, так же существует мода. Например, в тридцатые годы XX века были модны женские зимние пальто из блестящей шелковой ткани (атлас черного цвета), а в начале 1960-х гг. – женские пальто из ткани габардин, имеющей гладкую поверхность серого цвета, с ясно выраженным рисунком переплетения (крутой диагональный рубчик). Затем габардин сменили ткани из фасонной пряжи, с поверхностью из мелких узелков – петель (напоминающие поверхность каракуля). В 1970-х гг. – в моду вошли ткани с блестящей поверхностью (лаковая кожа) и с рельефным рисунком. В Украине были периоды, когда широко использовали ткани драповой структуры, поверхность которых имеет различную фактуру, созданную за счет переплетения, фасонной пряжи, фасонной отделки и т. п.

В настоящее время, в повседневном обиходе предпочтение отдается натуральным тканям – льну, хлопку и др. Однако, следует упомянуть, что появление новых тканей с разной фактурой поверхности дает возможность выбора материала по желанию потребителя в любое время независимо от моды [1].

В дизайне текстиля важное место среди средств художественной выразительности занимает фактура ткани, характеризующая особенности построения и отделки поверхности материала изделия и своеобразие художественной техники [2]. Фактура ткани, умело используемая дизайнером, способна выделить создаваемое изделие из ряда подобных. Специальная обработка поверхности ткани, как, например, нанесение рисунка различными способами печати, играет декоративную роль. Особенно важно учитывать это свойство в дизайне одежды и при создании декоративных тканей для интерьера.

Обращаясь к истории, можно привести пример немецкой школы Баухауза, где большое значение придавалось упражнению с материалами и текстурами. «Будущие художники по текстилю находили в разных сортах пряжи, способах переплетения и технологии обработки тканей широкое поле для экспериментирования» [3, с. 36]. Теоретик искусства и педагог И. Иттен, работая в Баухаузе, наметил программу ознакомления с текстурами и их контрастами даже для продавцов тканей, технологов и менеджеров, поскольку для всех, кто,

так или иначе, связан с текстилем, особенно важно чувство осязания. «Работа с текстурами учила студентов передавать видимое окружение через его текстурные характеристики, которые они научились ощущать благодаря нашим упражнениям. Похожие друг на друга предметы начинали приобретать свой индивидуальный текстурный характер», – писал И. Иттен в своей книге «Искусство формы» [3, с. 37]. Благодаря этому в текстиле возникали совершенно новые способы изображения урбанистических тем, таких как: «вокзал», «рынок», «толпа людей», «большой город».

Фактура может быть: гладкой, шероховатой, блестящей, матовой, крупно- или мелкозернистой и т. д. Зрительно она может восприниматься по-разному, так как зависит от плотности и величины минимальных искажений поверхности материала (рис.1). Составляющие фактуру ткани элементы (рубчики, узелки, ворсинки и т. д.) могут быть очень малы, тогда ткань зрительно воспринимается гладкой. Элементы могут восприниматься и воздействовать активно, когда фактура рельефна, объемна. Если рельеф поверхности практически отсутствует, ткань воспринимается блестящей. Эти особенности фактуры учитываются при проектировании рисунков. Так, рисунки на блестящих поверхностях (сатин, атлас) подчеркиваются игрой бликов, становятся более звучными в цвете, динамичными. Напротив, матовые и шероховатые фактуры (креп, велюр) смягчают цветовое звучание рисунка, делают его более мягким и приглушенным.

В дизайне текстиля для усиления выразительности фактуры часто используется чередование пряжи разного сырьевого состава, пряжи и нитей различной толщины, многочисленные варианты переплетения. Большую роль играют виды механической или химической отделки: лошение, тиснение, нанесение пленочных покрытий для придания устойчивости структурам разреженных тканей, фулеровка, ворсование и др.

Фактура и цветовое решение рисунка тесно связаны между собой, поэтому при разработке колористического оформления необходимо учитывать влияние фактуры на зрительное восприятие рисунка [4]. Фактура и цвет влияют на восприятие физико-механических свойств ткани, могут сделать ткань легкой или тяжелой, объемной или плоской, плотной или прозрачной и т. п. [5, 6]. Например, крупная фактура ткани зрительно уменьшает размеры поверхности, делает ткань более тяжелой; мелкая, наоборот, увеличивает поверхность, делает ткань значительно легче, тоньше. Если ткань с крупной фактурой усиливается еще цветом рисунка, то она будет восприниматься более тяжелой и объемной.

С понятием *фактуры* ткани тесно связано понятие *структуры*, в зависимости от которой цвет также может казаться или более плотным, или менее плотным – прозрачным. Так, один и тот же цвет на шелковом прозрачном шифоне и ситце будет выглядеть по-разному: на шифоне он всегда будет легким, на ситце – более плотным.

Основываясь на данных многолетних исследований специалистов в

сфере дизайна текстиля, можно сформулировать некоторые особенности цвето-фактурного восприятия изделий из текстиля, которые должен знать дизайнер, проектируя рисунки для тканей и разрабатывая их цветовое решение с учетом фактуры:

- белый цвет и теплые цвета, а также малонасыщенные выделяют фактуру ткани лучше, чем холодные цвета, менее светлые и более насыщенные;

- светлые цвета воспринимаются более легкими, темные – тяжелыми;

- теплые цвета воспринимаются более плотными, они более материальны по отношению к холодным – воздушным, легким;

- чем менее насыщен цвет, тем он темнее (по светлоте), а также грубее воспринимается фактура ткани, с которой соединяется данный цвет, тем более тяжелой кажется ткань;

- более насыщенные и светлые цвета обладают свойством «выступать», а малонасыщенные и темные – «отступать» [5-7].

В процессе проектирования рисунка для ткани определенной структуры и фактуры перед дизайнером всегда стоит задача выбора доминанты (акцента) художественного решения. Как правило, в набивных тканях роль доминанты выполняет рисунок, а фактура лишь обогащает его. Однако бывают случаи, когда рисунком необходимо скрыть неинтересную, маловыразительную фактуру или неудачную выработку поверхности изделия (ткацкий брак и пр.), тогда рисунок преобладает над фоном, решается броско, декоративно, тем самым, обогащая поверхность ткани, и, наоборот, если фактура ткани красива, выразительна за счет переплетений, сырья, то рисунок не должен ее «убивать», а как бы уходить на второй план, пропорционально занимая меньшую площадь, а колористически решаться на нюансных отношениях.

Рассматривая выразительные возможности фактуры в дизайне текстиля, следует отметить особый вклад и большие достижения при создании декоративных тканей С. Нечипоренко – народного художника Украины, творческая практика которого (более 50-ти лет) обогатила многовековую украинскую народную художественную культуру [8].

Свойства волокон, характер переплетения нитей, разные обработки дают материал с определенной фактурой, следовательно, фактура прочно связана с материалом. Не случайно, например, когда мы слышим такие выражения, как «шелковый блеск», «льняное волокно», то ясно представляем себе внешний вид материала. Таким образом, при печати одного и того же рисунка на разных тканях изображение будет выглядеть по-разному.

Фактура ткани-носителя печатного рисунка может обогатить простое изображение, сделать рисунок четким или расплывчатым, сочным или вялым, легким или тяжелым. Она по-особому выявляет и цвет материала. Огромное разнообразие тканых фактур в ряде случаев заставляет мастеров

станковой графики и эстампа исполняют свои замыслы на ткани, а не на бумаге. Наиболее ярким примером могут служить пейзажные офорты И. Шишкина, отпечатанные на натуральном шелке. Шелк дал офортам прозрачность и искрящееся свечение, глубину пространства. Сложные сплетения веток, стволов деревьев и кустарников как бы приобрели стереоскопичность. При соответствующей обработке поверхности ткани (начес, пропитка, каландрирование и т. д.) можно видоизменить свойства тканой основы, усиливая тот или иной фактурный эффект.

Скульптор В. Домогацкий, занимавшийся проблемой фактуры в скульптуре в период работы в Государственной академии художественных наук (ГАХН) в 1922 – 1930-е годы, разработал целый ряд понятий, приемлемых и для других видов искусства. Его доклад «Фактура и метод ее исследования», прочитанный на заседании ГАХН в 1928 году, является одним из важных для раскрытия содержания данной темы. «Понимая под фактурой состояние поверхности художественно оформленного материала, служащее одним из средств художественно-формального выражения», он подчеркивал, что не всякая фактура может находиться в данном состоянии [9, с. 151]. Так, если фактура материала для печатного рисунка не помогает выявлению идеи, заложенной в нем, то она выпадает как выразительное средство изображения. В таких простых случаях, как печать рисунка с очень тонкой линией по грубому холсту, это заметно сразу. Но не следует думать, что все так просто. Когда взаимоотношения ткани и печатного рисунка находятся не на грани технологического брака, эстетические понятия о связях тканой фактуры с напечатанным изображением в разное время бывают различными. Ведь «эстетический предмет бескорыстного любования, как бы он ни был изолирован от всего прочего и как бы он ни обладал своей собственной созерцательной ценностью, всегда обязательно есть результат и сгусток социально-исторических отношений, в частности, общественно-политических и экономических», – писал А. Лосев [10, с. 222-223]. Характер рисунков может сильно колебаться с изменением моды. «Акварельные» тона и размыты в таких случаях могут резко сменяться простыми четкими формами или наоборот.

Отметим, что степень воздействия фактуры ткани на восприятие печатного рисунка бывает различной. Существуют примеры, когда фактура ткани активно «держит» композицию рисунка. Наиболее характерный пример – это, когда небольшой по размерам раппортный мотив только подчеркивает красоту фактуры материала, но есть примеры, когда фактура ткани остается достаточно индифферентной к орнаменту. Как правило, это относится к некоторым тканям со слабой фактурной проработкой. Такие ткани составляют большую группу. В ее пределах возможен без особых изменений перевод рисунков с одного артикула ткани на другой, как в эстампе или книжной графике возможна смена бумаги. К рисункам,

которые можно печатать на разных тканях, относятся орнаменты, где контрастные изображения заполняют почти всю поверхность, и остатки фона, скорее, моделируют напечатанный рисунок. Черно-белые варианты таких орнаментов наиболее типичны, некоторые изменения отражательной способности полотна (матовость, блеск) не меняют сути дела.

Однако, иногда ради выявления конкретного образа изделия возможно использование противоречия общепринятым формам гармоничных отношений между фактурой полотна и нанесенным на него рисунком. Обычно такие случаи бывают в периоды стилевых изменений в культуре или во время смены модных направлений.

Выводы:

1. Цвето-фактурное восприятие изделий из текстиля зависит от особенностей структуры и фактуры текстильного материала, его сырьевого состава, характера рисунка, тона и степени насыщенности цвета рисунка.

2. При проектировании рисунка для ткани роль доминанты художественного решения может выполнять и рисунок, и фактура: при неудачной выработке поверхности изделия или маловыразительной фактуре – это рисунок и цвет, а при выразительной фактуре (доминанте) – рисунок пропорционально должен занимать меньшую площадь и колористически решаться на нюансных отношениях.

3. Для усиления художественной выразительности фактуры ткани можно выделить проектные подходы, основанные на:

- использовании чередования пряжи разного сырьевого состава;
- применении пряжи и нитей различной толщины;
- многочисленных вариантах переплетений;
- чередовании видов отделки (механической или химической);
- учете взаимодействия фактуры и цветового решения при зрительном восприятии рисунка на ткани.

Перспективы дальнейших исследований. Изучение других средств художественной выразительности в дизайне текстиля.

Справка: Текстура ткани (лат. *textura* – ткань, связь, строение) – рисунок поверхности ткани, который зависит от типа ткани, вида переплетения. **Структура текстильного полотна** – определенная организация формирующих полотно нитей, обеспечивающая необходимые заданные потребительские свойства полотна. **Фактура текстильного полотна** – внешнее проявление структуры полотна. Фактурные эффекты на поверхности могут достигаться как во время формирования полотна с помощью фасонных нитей, нитей различной толщины или с помощью переплетений, так и с помощью разнообразных отделок: ворсования, лощения, выжигания и т. п.

Литература:

1. Такер Э., Кингсвелл Т. История моды: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2003. – 144 с.
2. Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник / Укл.: Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик, Я. О. Кравченко, С. П. Лупій, В. Ф. Любченко, І. А. Мельник, О. О. Чарновський, Р. Т. Шмагало. – Львів.: Афіша, 2000. – Т.2. – 400 с.
3. Иттен И. Искусство формы: Пер. с нем. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004. – 136 с.
4. Романенко Н. Г., Яковец И. А. Цвет и его психологическое воздействие на человека // Вісник ХДАДМ. – 2004. – № 1. – С. 151-154.
5. Лейтес Л. Г. Методы художественного оформления тканей. – М.; Л.: Искусство, 1947. – 245 с.
6. Романенко Н. Г., Яковец И. А., Ищенко Ю. П. Цвет в дизайне текстиля // Вісник ХДАДМ. – 2005. – № 9. – С. 91-96.
7. Никитин М.Н. Художественное оформление тканей. – М.: Мир, 1971. – 280 с.
8. Нечипоренко С. Г. Декоративні тканини та килими України. – К.: Наук. думка, 2005. – 432 с.
9. Домогацкий В. Н. О скульптуре. – М.: Мир, 1984. – 212 с.
10. Лосев А. Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. – М.: Мир, 1979. – С. 38-40.

Надійшла до редакції 05.04.2007