

А.В. Щербакова, Е.В. Морозова

ЭВОЛЮЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ В СОВЕТСКОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТИЛЕ 1945–70-х ГОДОВ XX ВЕКА

В статье рассматривается эволюция растительного орнамента в советском печатном текстильном рисунке в период 1945–70-х годов XX века. Выявляются основные направления изменений флорального рисунка, такие как композиционное построение, художественные приемы, цветовые сочетания, а также причины, вызывающие изменения в трактовке этих мотивов.

The article examines the evolution of plant ornament in the Soviet printed textile drawing in the period from 1945 to the first half of the 70s of the 20th century. The main directions of changes in the floral pattern are revealed, such as compositional construction, artistic techniques, color combinations, as well as the causes that cause changes in the interpretation of these motifs.

Ключевые слова: растительный орнамент, печатный текстильный рисунок, художественные приемы, средства художественной выразительности, композиционное построение.

Keywords: floral ornament, printed textile pattern, artistic techniques, means of artistic expressiveness, compositional construction.

Изображения цветов и растений — наиболее распространенный вид рисунков в печатном текстиле. С течением времени цветочные мотивы претерпевали значительные изменения, подвергаясь влиянию, стилистических направлений и моды. На их трактовку оказывали влияние особенности создания и воспроизведения рисунка на производстве и также социальные явления и важные исторические события.

В годы Великой Отечественной войны текстильные фабрики работали для нужд фронта и выпускали ткани для обмундирования и технического оснащения Советской Армии.

Восстановление текстильной промышленности началось еще до окончания войны. С 1944 года не пострадавшие предприятия снова приступают к выпуску печатного текстиля для населения.

Народ, уставший от лишений и однообразной военизированной одежды, остро нуждался в легких гражданских платьях и костюмах. Понадобились нарядные и повседневные ткани. Оформление текстиля определялось, прежде всего, материалом. Хлопчатобумажные ткани, массовые и дешевые, оформлялись скромнее. Шелк относился к уникальному ассортименту. Однако натуральных тканей не хватало, и появившееся хорошо драпирующееся шелкоподобное, но более дешевое штапельное полотно — открытие послевоенного времени — стало одним из самых модных и распространенных.

В 1944 году в Москве создается и Центральный ассортиментный кабинет с отделом художественного оформления, который организует проведение лекций по искусству для художников и регулярно проводит выставки-просмотры с участием торгующих организаций, что способствовало подъему творческой работы в области оформления тканей [1, с. 45].

Что касается художественного оформления тканей в первые послевоенные годы, то его развитие, как и в станковом искусстве, было связано с продолжением предвоенной практики. Развивалась тенденция рисунков с характерным реалистичным (правдивым) изображением. Цветочно-растительный орнамент в печатном текстиле становится ведущей орнаментальной группой.

«Господствующей стала подчеркнуто реалистическая, очень близкая к натуре трактовка растительных мотивов» [2, с. 24]. «Скромные женские платья с простым реалистичным узором явились одной из характеристик образа советского человека довоенной и послевоенной поры» [3, с. 195] (рис. 1).

В изображении растительного орнамента художники ориентировались на «условно-натуралистическую» трактовку. Основными мотивами были изображения садовых цветов: роз,

Рисунок 1. Женские платья. Журнал «Модели Сезона», 1953-1954 года

Рисунок 2. Образцы хлопчатобумажных тканей 1945-1950-х годов. Первая Московская ситценабивная фабрика

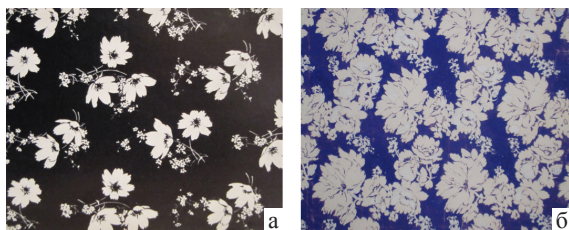
гвоздик, пионов, маков, тюльпанов и т.д. Изображались также луговые и полевые цветы: васильки, ромашки, колокольчики, клевер (рис. 2). Причем трактовка мотивов отличалась в зависимости от ассортимента и особенностей производства. Рисунки хлопчатобумажных тканей, воспроизводимые на машинах с цилиндрическими печатными валами, имели мелкий раппорт и нечеткую проработку мотивов, штапельные ткани отличались пестротой, а шелковые имели большой размер и тщательную проработку цветочных элементов, так как воспроизводились сетчатыми шаблонами на плоскочечатных машинах.

Композиционное построение отличалось плотным расположением мотивов на плоскости ткани. Цветочные формы часто «собирались» в букеты и располагались на гладкоокрашенном фоне в разных поворотах по ромбическим, квадратным, параллелограммным решеточным структурам. Распределение цвета от полутонов до бликов в рисунке было направлено на создание объема: «... изображения представляли собой живописные этюды и композиции из пышных соцветий сирени, мимозы, черемухи со светотеневой проработкой. ...они стилистически соединялись с изображениями бесчисленных букетов станковой живописи 1930–1950-х годов и выражали неуклонное движение к помпезности декора во всем советском искусстве. “Букетность” с особой силой проявлялась в декоре интерьерных и “выставочных” штучных изделий» [3, с. 199]. В послевоенное время, в связи с необходимостью выпуска большого объема тканей «для удовлетворения спроса растущего населения» [4, с. 47], в производстве хлопчатобумажного текстиля можно видеть отход

Рисунок 3. Шелковые ткани с растительным орнаментом. ШК «Красная Роза», ШК им. Я. М. Свердлова. Начало 1950-х годов.

Рисунок 4. Силуэтно-пятновое решение растительного орнамента. (а) - Н.В. Кирсанова. Рисунок для шелковой ткани. ШК «Красная роза», начало 1950-х годов. (б) - В.К Склярова. Рисунки для шелковой ткани. ШК «Красная роза», начало 1950-х годов.

от дореволюционных традиций гравирования рисунков. Орнаменты теряют тщательную проработку, изящество контура. Близкое расположение мотивов в сочетании с мелким и средним масштабом элементов исключало разработку фона. Рисунки представляли собой соединение множества мелких плоскостей фона, фрагментов мотивов и белых участков ткани, что создавало впечатление пестроты. Иногда фон играл роль контура или использовался для создания бликов при моделировании объема. Колористическая гамма рисунков для хлопчатобумажных тканей часто повторяла цветовые сочетания, заимствованные из народного искусства.

В шелковых тканях трактовка цветочных мотивов была более изящной, при моделировании форм использовались оттенки цвета (рис. 3).

Отсутствие фрагментов белого фона делало орнаменты более цельными. На рисунке 4 можно видеть силуэтно-пятновое решение цветочных мотивов.

Таким образом, в период 1945–50-х гг. при общем характере стилизации цветочно-растительные мотивы в хлопчатобумажных и шелковых тканях изображались неодинаково, что объясняется различными возможностями оборудования для печати.

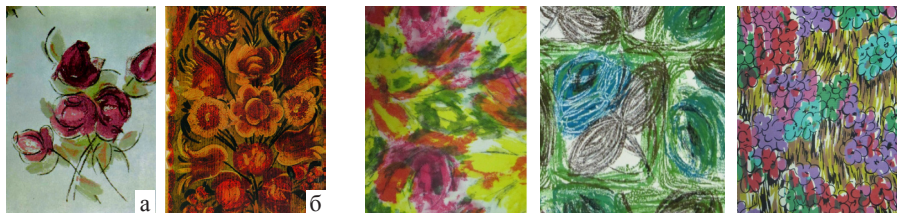

Рисунок 5. (а) - Н.Щеглова. Комбинат им. Свердлова. Репс «Розы», 1961 год.

(б) - Прялка. Фрагмент. Вологодская область. Конец XIX века

Рисунок 6. Растительный орнамент первой половины 1960-х годов

Конец 50-х — начало 60-х годов XX века в СССР — время радикальных перемен в общественной и политической жизни страны, оказывающих непосредственное влияние на искусство. Многие художники-текстильщики были вовлечены в этот процесс. «Ценились искренние чувства, личностные переживания, все сделанное по правилам обесценивалось...» [5]. Реалистическая трактовка растительных мотивов начала 1950х годов уступила место условным изображениям. В статье «Палитра текстильщика» (журнал «Декоративное искусство» № 2 за 1960 г.) Б.Державин отмечает изменения общего характера изображения природных мотивов в текстиле: «Если раньше художник рассматривал растение в непосредственной близости, внимательно изображал во всех деталях отдельные формы цветов и листьев, то теперь он смотрит на них как бы издали, не выделяя в своем поле зрения какой-нибудь отдельный цветок, а словно делая быстрые острые зарисовки уголков природы» [6, с. 24]. Для таких орнаментов характерно отсутствие детализации, использование живого сочного мазка, дополненного линейной графикой. Классический пример этого направления — рисунок Н.Щегловой «Букет роз» (рис. 5.). «Здесь преодолена аппликативная, натуралистичная передача цветочных форм, которая преобладала в наших тканях в 40–50-х. годах» [7, с. 9]. Условная трактовка букета в рисунке напоминает мягкие формы цветов народной росписи по дереву (рис. 5 б). В печатных текстильных рисунках стали преобладать изображения с условной трактовкой цветочно-растительных форм, в которых главным являлся образ цветка (рис. 6).

Важным фактором изменения растительного орнамента являлось ускоренное развитие химической промышленности, которое преобразило текстиль. Благодаря внедрению в производство активных и пигментных красителей, появлению новых способов и техник печати (трехцветная, растровая, комбинированная, «акварельная», и др.), значительно расширились возможности художественно-колористического оформления текстильных материалов. Художникам стали доступны новые графические приемы («сухая кисть», акварельная передача изображения, имитация техники энкаустика, воспроизведение при печати различных поверхностей и фактур), а также широкая гамма насыщенных цветов.

В проектировании шелковых тканей широко использовалась плоскостная трактовка растительных форм. Она включала фактуры, приемы и техники, заимствованные из живописи и графики. Фон также часто заполнялся фактурами, росчерками, штрихами, мазками. Такое решение по своему характеру очень близко к трактовке цветочного орнамента западных шелковых плательных тканей середины 1950-х годов. Кроме того, мотивы растительного орнамента стали появляться в новой группе комбинированного (смешанного) орнамента. Эта группа включает различные по характеру формы. Наиболее часто встречаются вариации сочетаний растительного и геометрического орнамента.

Особенностью композиционного построения печатных рисунков 1960-х годов является использование модульного принципа проектирования орнамента и расположение модулей по решеточным структурам, заполняющим фон без промежутков. В плательной группе растительные мотивы имеют разные направления и повороты. В декоративных тканях при такой схеме мотивы располагаются без поворотов.

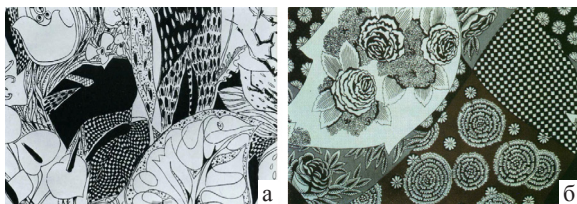
Последнее четырехлетие 1960-х годов знаменуется изменениями в печатном рисунке. С 1966–1967 гг. текстильный орнамент начинает изменяться. Эти изменения можно видеть в нескольких направлениях.

На смену огрубленным формам приходят тесно сплетенные, без протоков фона и контуров, тягучие линии и цветные заливки неправильных по форме плоскостей. Рисунки теряют

Рисунок 7. (а, в) – Образцы рисунков шелковых тканей, включающие флоральные и геометрические мотивы. Крепдешин, ШК «Красная Роза», 1984 год. (б) - рисунок с флоральными мотивами. Щелковский ХБК. Начало 1980-х годов.

Рисунок 8. (а) - С.А. Заславская. ШК «Красная роза». Крепдешин, 1972 год. (б) - Н.М. Жовтис. «Розы и клетка» ШК «Красная роза. Крепдешин, 1972 год.

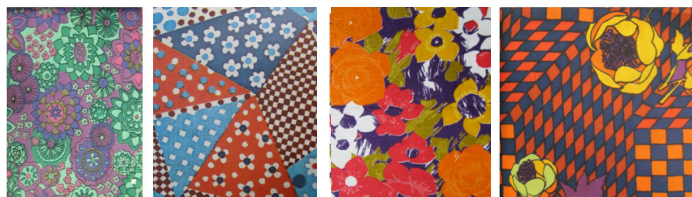
изобразительность под влиянием международной моды на психоделические рисунки, в частности, эскизы, берущие начало в творчестве Эмилио Пучи. В рисунках с растительным орнаментом появляются композиции, в которых плоские орнаментальные мотивы, слабо варьируемые по размеру, равномерно заполняют фон. В этих орнаментах исчезает напряженность, эскизность, экспрессия, яркая декоративность рисунков середины десятилетия. Использование графических приемов сводится здесь к минимуму.

В 1970-х годах тенденция проникновения мотивов западноевропейского и американского искусства и печатного текстиля продолжается. Советский печатный рисунок находится под влиянием международной моды. «Разработкой перспективных направлений в моделировании костюма и в художественном оформлении текстильных полотен занималась эстетическая комиссия по вопросам моды и культуры одежды... эта комиссия работала в одном русле со странами, входящими в СЭВ, и таким образом испытывала непосредственное влияние международной моды...» [3, с. 257]. Помимо решений эстетической комиссии, включающих направление в оформлении текстиля и распространяемых в формате брошюр и альбомов с колористической гаммой цветов, для создания эскизов часто использовались образцы зарубежных тканей с печатными рисунками, поступающие в тканетеки ВИАЛЕГПРОМа

1945- 1950

1955 – 1965

1966 -1975

Таблица 1. Эволюция растительного орнамента, в период с послевоенного времени до 80-х годов XX века

и Торгово-промышленной палаты СССР, а также иллюстрации из международных журналов и каталогов (Textil-Wirtschaft, International Textiles, Harper's BAZAAR и др.).

Основными орнаментальными темами, широко используемыми в отечественном текстиле последней трети XX века, были мотивы и построения, заимствованные из субкультуры хиппи (пацифистские и психоделические образы, плоские стилизованные флоральные мотивы, имитации рукотворных техник крашения, лоскутные построения орнамента); геометрические рисунки с оптическими иллюзиями; мотивы, заимствованные из искусства поп-арта; абстрактные мотивы. Эти виды рисунков, появившиеся на отечественных тканях в начале 1970х годов, оставались в ассортименте многих фабрик долгие годы. Изменения касались, главным образом, цвета и масштаба мотивов. В 1980-е годы растительные мотивы в подобной трактовке встречались в коллекциях практически всех текстильных предприятий. Примерами могут служить рисунки ХБК «Трехгорная мануфактура», Щелковского и Глуховского хлопчатобумажных комбинатов, шелкоткацкого комбината «Красная роза» (рис. 7). В этот период растительные мотивы трактуются декоративно и плоско.

Большое внимание в них уделено силуэту. Часто используется тонкий равномерный контур. Среди наиболее ярких — работы Н.М.Жовтис и С.А.Заславской (рис. 8).

Психоделические образы, выражались, главным образом, в воспроизведении органической пластики модерна. Подобные рисунки характеризуются однородным заполнением всей поверхности ткани вытянутыми криволинейными полосами. Часто встречались орнаменты, в которых соединялись фрагменты психоделической абстракции с плоскими изображениями флоральных мотивов. Пластика модерна проникала во все ассортиментные группы и встречалась на фабриках повсеместно.

Таким образом, эволюцию растительного орнамента в период с послевоенного времени до конца 70-х годов XX века условно можно разделить на три периода (табл. 1), характеризующихся различиями в изображении мотивов и их колористическом решении. Рисунки послевоенного времени и начала 1950-х годов (1945–1955 гг.) имеют стилистическое единство с довоенным периодом. Большинство печатных текстильных рисунков, связанных в нашем представлении с образом 1960-х годов, были созданы в короткий период (1955–1965 гг.) и выразились в экспрессивных неординарных орнаментах. Последнее четырехлетие 1960-х (1966–1970 гг.) ознаменовалось эволюцией текстильной орнаментации в сторону органической пластики модерна и «умельчения» форм, создающих равномерное заполнение орнаментом плоскости ткани, которое продолжалось и в 1980-е годы. В конце XX столетия печатный рисунок у нас в стране находился под активным влиянием международной моды. В растительный орнамент проникают техники, образы и мотивы западноевропейского и американского искусства.

Библиография:

1. *Рудин Н.Г.* Художественное оформление тканей. — М.: Экономика, 1964. — 172 с.
2. *Стриженова Т.К.* Наталья Васильевна Кирсанова. — Л.: Художник РСФСР, 1976. — 188 с.: ил.

3. *Бесчастнов Н.П., Журавлева Т.А.* Художественное проектирование текстильного печатного рисунка. Учебное пособие. — М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003. — 294 с.
4. *Стриженова Т.К.* Текстиль // Советское декоративное искусство, 1945–1975: Очерки истории. — М.: Искусство, 1989. — С. 45–54.
5. Запись беседы с художницей Первой Московской ситценабивной фабрики С.А.Малаховой. Архив А.В.Щербаковой.
6. *Романова Н.* Заботы художников текстиля // Декоративное искусство СССР. — 1972. — № 2.
7. *Алпатова И.А.* Новое в тканях // Декоративное Искусство СССР. — 1961. — № 5. — С. 9.
8. *Щербакова А.В., Морозова Е.В.* Советский текстиль 60-х годов XX века // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна: сб. науч. тр.: в 4 ч. Ч. 3: Искусствоведение и дизайн / С.-Петербургск. гос. ун-т технологии и дизайна. — СПб.: СПГУТД, 2011. — С. 165–168.