

УДК 74.01/.09; 745.511; 687.016.6

DOI: 10.34670/AR.2023.31.82.015

Реализация орнаментальной композиции деревянного зодчества как прием стилизации в костюме

Краева Надежда Александровна

Магистр дизайна, старший преподаватель,
Институт пищевых технологий и дизайна – филиал
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета,
606340, Российская Федерация, Княгинино, ул. Октябрьская, 22а;
e-mail: nad0211in@mail.ru

Камнева Ирина Николаевна

Старший преподаватель,
Институт пищевых технологий и дизайна – филиал
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета,
606340, Российская Федерация, Княгинино, ул. Октябрьская, 22а;
e-mail: kamneva0809@mail.ru

Почанина Ульяна Геннадьевна

Старший преподаватель,
Институт пищевых технологий и дизайна – филиал
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета,
606340, Российская Федерация, Княгинино, ул. Октябрьская, 22а;
e-mail: ulyankapod@yandex.ru

Аннотация

В статье затрагивается актуальная тема использования орнаментальных композиций предметов деревянного зодчества в дизайне и композиции костюма. Раскрыто влияние стилистических и колористических особенностей объектов деревянного декоративно-прикладного искусства на общую композицию костюма и его дизайн. В исследовании, во-первых, рассмотрено понятие орнамента как особого вида искусства, прослежено его влияние на различные виды творчества и объекты дизайна, а также проанализирована связь орнамента со смыслами декора и целями эстетизации предмета и пространства. Во-вторых, описан уникальный исторический опыт использования резных наличников как элемента архитектуры XVIII-XX веков, обоснована необходимость его передачи и включения в современное искусство. В-третьих, были рассмотрены особенности применения стилистических, колористических и геометрических особенностей предметов деревянного зодчества и архитектурных элементов в современный дизайн и композицию костюма как прием стилизации. На основании исследования сделан вывод о том, что знание стилистических особенностей орнаментальной композиции в общем смысле и в деревянном зодчестве в частных случаях позволяет исполнять оригинальные композиции

и искать нестандартные решения при создании уникальных орнаментальных дизайнерских композиций, воплощать их в костюме и применять в качестве приема стилизации.

Для цитирования в научных исследованиях

Краева Н.А., Камнева И.Н., Почанина У.Г. Реализация орнаментальной композиции деревянного зодчества как прием стилизации в костюме // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 3А-4А. С. 125-133. DOI: 10.34670/AR.2023.31.82.015

Ключевые слова

Дизайн, дизайн костюма, деревянное зодчество, резные наличники, творческие способности, проектные способности, студенты-дизайнеры, стилизация костюма, роспись ткани, народный костюм.

Введение

Изделия без декора не всегда привлекают к себе такое внимание, как ярко расписанные или декорированные предметы быта. Отструганная поверхность изделий, выполненная рукой человека, простые лаконичные пропорции, обычные холстяные фактуры или силуэты керамических сосудов кажутся естественными, и только. Поэтому художественное содержание изделий всегда виделось преимущественно в украшении. Одним из стилеобразующих элементов в искусстве является орнамент как самое древнее и востребованное искусство, которое имеет практическое применение.

Восхищаясь достижениями современного искусства, человек часто забывает об окружающих сокровищах и культурном наследии предков. Все реже и реже мы встречаемся с творениями русского зодчества – резными наличниками и деревянными кружевами, украшающими жилые дома. А ведь этот уникальный пласт нашей архитектуры является визитной карточкой России. Поэтому мы решили рассмотреть орнаментальную композицию деревянного зодчества – резные наличники в стилизации костюма.

Основная часть

Орнаментом является особый вид изобразительного искусства, в котором отражаются глубокое духовное начало, ритм времени, бытовые сюжеты, традиции, обряды разных эпох и народов. Именно на них основана его содержательная глубинная сторона.

В переводе с латинского слова орнамент – «ornamentum», переводится как украшение, узор. У Владимира Даля в его словаре так трактуется это понятие: «украшенье, прикраса, особенно в зодчестве» [Орнамент, 1998].

Исторический анализ этого искусства, подтверждает, что орнаментом украшали различные предметы быта (орудия, посуды и текстильные изделия, мебель, книги и другие предметы); архитектурные сооружения как снаружи, так и в интерьере; у первобытных народов также самого человеческого тела в качестве раскраски тема – татуировки.

Изучая орнаменты от самых древних до современных, можно заметить, что с течением времени менялось их содержание, но композиционный строй, его ритмическая основа оставались неизменными, – это есть отличительная сторона орнамента от узора. Еще одной из характеризующих черт орнамента является то, что он подчиняется строгой математической логике, которая лежит в основе его композиционного строя.

Орнамент как средство организации композиции необходим всем, кто имеет дело с оформлением или формированием художественного облика предметов, изделий и сооружений.

Он интересен тем, что подчинен поверхности, которую и украшает и зрительно организует, и не может осуществиться вне изделия или материала. Орнамент, как правило, выявляет и подчеркивает своим построением, формой и цветом архитектуру и конструктивные и структурные особенности предмета, а также природную красоту материала.

Природа орнаментального искусства такова, что благодаря орнаменту может полностью измениться впечатление от изделия или архитектуры. Это связано с психофизическими закономерностями восприятия человеком пространства и времени, которые выражаются орнаментальной структурой, которая построена на ритмической основе.

Орнамент одновременно связывает и смыслы декора, и цели эстетизации предмета и пространства. Его выразительными средствами могут быть и линия, и пятно. Он может иметь жесткие или мягкие линии и закругления, может быть аскетичным и графическим или иметь разные пластические формы. Орнамент является неотъемлемой частью искусства, которая выражает в художественных образах национальное мировоззрение.

Этот особый вид композиционной графической и пластической формы представляет собой сложную художественную структуру. При создании орнаментов и орнаментальных композиций нужно особо обращать внимание на психологические и эстетические свойства форм, пластики линий, разных цветов и их сочетаний [Саляхутдинов, 2015].

Цвет, фактура, текстура, ритмические закономерности, понимание активной роли конструктивного напряжения являются общими причинами художественно-организационных свойств орнаментальной структуры на плоскости и в объеме [Карпова и др., 2019].

Орнамент в истории искусств давно приобрел значение стилевой категории. Связь с материальным объектом, например архитектурным сооружением, формирует особые качества орнаментального искусства создавать впечатления, визуально акцентировать и обогащать форму материального объекта.

Пределы орнаментального искусства в прикладном и декоративно-прикладном искусстве поистине безграничны. Это связано с большим разнообразием образных смыслов и применяемых материалов, а также приемов их архитектурной организации.

Значительна роль технологий в создании орнамента и конкретных технических приемов исполнения декора.

Человек в окружающем мире создает предметную среду, одними из важных ее составляющих являются архитектура и костюм. Принципы формообразования в искусстве костюма и архитектуре сходны, их связь можно проследить во многих областях – тектонике, конструировании, декоративных решениях и в стиле.

В архитектуре орнамент используют уже несколько тысяч лет. Обычно им украшают простую структурную форму. Проанализировав искусство древнейших времен, можно проследить, что архитектурными орнаментами являлись лепнина, резьба, роспись, мозаика, барельефы, которые поддерживали стиль здания.

Да и многообразие приемов декорирования одежды и домашнего текстиля известно с древнейших времен.

Красочность костюма создавалась как благодаря декору, наносимому на костюм и его элементы, так и путем сочетания тканей – по цвету, фактуре, рисунку. Поверхность ткани очень часто служила фоном для вышивки и аппликации, нередко сочетавшим разнообразные техники и виды. Декор различался по характеру орнамента, цвету, способу нанесения, материалу и

сочетанию его с фоном. Человечество прошлых поколений вкладывало глубокий смысл в цветное решение, в орнаментуку, в расположение декора на костюме. Связь человека с природой, определение его места в ней нашли свое отражение в декорировании женского костюма.

В настоящем исследовании приведен пример реализации орнаментальной композиции деревянного зодчества как приема стилизации в костюме. Актуальность этой работы обусловлена интересом и возможностью использования технических приемов исполнения декора на изделии, проявления стилизации в искусстве костюма на историческом отрезке и современности.

Наличники являлись неотъемлемым элементом украшения фасада русской избы и главным элементом декора, ее лицом.

Самая неприглядная и убогая с виду изба с присутствием на ней наличников выглядела очень индивидуально и не повторно. Резные наличники были очень красивые, разнообразные, разных цветов, с простыми и замысловатыми орнаментами, с мотивами фигурных и растительных элементов. Несмотря на огромное разнообразие узоров домовой резьбы, в ней выделяются отдельные повторяющиеся образы. Самое интересное, что эти же образы можно найти в русской народной вышивке. Пример резных наличников, являющихся украшением избы, представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Резные наличники

Далее был проведен практический эксперимент выявления стилистических особенностей синтеза двух различных направлений творчества и дизайна – геометрическая структура элемента архитектуры в качестве наличников и художественного оформления костюма.

Практический эксперимент был проведен в рамках процесса обучения студентов специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе ИПТД – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ (Институт пищевых технологий и дизайна), г. Нижний Новгород. Студентами на основе изображений резных наличников разных временных периодов развития русской архитектуры в качестве источника творчества были разработаны эскизы с орнаментальной композицией, которые представлены на рисунке 2. В данной работе по стилизации костюма не использовалась вышивка. В свою очередь, была применена технология росписи на ткани.



Рисунок 2 – Эскизы ансамбля с орнаментальной композицией по мотивам деревянного зодчества

Роспись по ткани является одним из наиболее популярных видов украшения одежды. Используемые акриловые краски для создания рисунка – наиболее популярные как среди любителей украшать свои предметы гардероба, так и в среде профессиональных художников.

В данном ансамбле роспись является, в свою очередь, неотъемлемой частью. При этом в разработанной эскизной коллекции пропорции, силуэтные линии сохранены в духе настоящего времени и течения моды, однако основные стилистические элементы, характерные цвета и колорит элементов росписи придают особое настроение, взятое из источника творчества – развития архитектуры и использования в ней наличников XVIII-XIX веков.

Рисовать можно как на отдельном отрезе ткани, так и готовом изделии, что и было выполнено в данном случае. В качестве основного текстильного материала подобраны плотные синтетические ткани с целью сохранения формоустойчивости.

При анализе творческого источника, представленного на рисунке 1, необходимо сделать вывод об общем выборе колористического решения резных наличников. Стоит отметить, что в данном архитектурном элементе, взятом за основу дизайн-проектирования, присутствует ярко выраженный контраст цветов, который строится на сочетании синего и белого цветов.

После изготовления изделий была нанесена орнаментальная композиция. Стоит отметить, что, как и в резных наличниках, яркие краски более выигрышно смотрятся на светлом фоне, создавая контраст и некую выразительность. И поэтому синие краски смотрятся динамично и интересно на светлой однотонной ткани, а светлый рисунок идеально подходит к темной ткани. В результате полученный контраст делает орнаментальную композицию более заметной, яркой и выразительной.



Рисунок 3 – Костюм с орнаментальной композицией деревянного зодчества

Заключение

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что в данной проектной работе использование цвета, геометрии орнамента, элементов рисунка, общего настроения духа времени резных наличников как композиции деревянного зодчества выдержано в композиции костюма и является приемом его стилизации, транслируя тем самым эпоху и колорит времени использования деревянных наличников в архитектуре. Воплощенная в материале коллекция платьев становится современным прочтением развития архитектурного и орнаментального искусства XVIII-XIX веков.

Отношение к орнаменту не всегда было однозначным, его то признавали и использовали в профессиональном искусстве, перерабатывали национальные декоративные мотивы, то отвергали.

В настоящее время внимание дизайнеров и художников вновь приковано к искусству орнамента как уникальному явлению и опыту предшествующих поколений.

В заключение необходимо отметить, что, зная стилистические особенности орнаментов разных эпох, в данном исследовании элементов архитектуры XVIII-XIX веков, анализируя и обобщая виды и законы создания орнаментальных композиций, прослеживая влияние одной культуры, области искусства на другую, можно легко ориентироваться в особенностях композиций различных художественных стилей. Это позволяет исполнять оригинальные композиции по мотивам орнаментов различных исторических эпох, народов, национальностей, чувствуя их цветовые и стилистические различия, стилизовать и искать нестандартные решения при создании своих орнаментальных дизайнерских проектов.

Библиография

1. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: Легкая индустрия, 1977. 190 с.
2. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. 335 с.
3. Буткевич Л.М. История орнамента. М.: ВЛАДОС, 2008. 267 с.
4. Елагина А.С. Музеи как элементы социально-культурной среды сельской местности России // Культура и цивилизация. 2016. Том 6. № 6В. С. 404-414.
5. Елагина А.С. Региональные аспекты формирования социокультурной среды сельской местности: музейная деятельность // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 2В. С. 585-593.
6. Елагина А.С. Сельские библиотеки как элемент культурного ландшафта России // Культура и цивилизация. 2016. Том 6. № 5В. С. 458-469.
7. Карпова Ю.И. и др. Основы композиции. Рисунок. Живопись и цветоведение. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. 220 с.
8. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. М.: ВЛАДОС, 2014. 272 с.
9. Орнамент // Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. 2-е изд. СПб., 1998.
10. Саляхутдинов Р.Н. Основы создания орнаментальной композиции. Методические указания по выполнению графической работы по курсу «Композиционное и художественное моделирование» для студентов. Казань: КГАСУ, 2015. 21 с.

Implementation of the ornamental composition of wooden architecture as a stylization reception in a costume

Nadezhda A. Kraeva

Master of Design, Senior Lecturer,
Institute of Food Technologies and Design – branch
of the Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University,
606340, 22a Oktyabr'skaya str., Knyaginino, Russian Federation;
e-mail: nad0211in@mail.ru

Irina N. Kamneva

Senior Lecturer,
Institute of Food Technologies and Design – branch
of the Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University,
606340, 22a Oktyabr'skaya str., Knyaginino, Russian Federation;
e-mail: kamneva0809@mail.ru

Ul'yana G. Pochanina

Senior Lecturer,
Institute of Food Technologies and Design – branch
of the Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University,
606340, 22a Oktyabr'skaya str., Knyaginino, Russian Federation;
e-mail: ulyankapod@yandex.ru

Abstract

The article touches upon the actual topic of using ornamental compositions of wooden architecture in the design and composition of the costume. The influence of stylistic and coloristic features of objects of wooden arts and crafts on the overall composition of the costume and its design is revealed. In the study, firstly, the concept of ornament as a special type of art is considered, its influence on various types of creativity and design objects is traced, and the connection of ornament with the meanings of decor and the goals of aestheticization of the object and space is analyzed. Secondly, the unique historical experience of using carved architraves as an element of architecture of the 18th-20th centuries is described, and the need for its transfer and inclusion in contemporary art. Thirdly, the features of the use of stylistic, coloristic and geometric features of wooden architecture objects and architectural elements in modern design and costume composition as a stylization approach are considered. Based on the study, it is concluded that knowledge of the stylistic features of an ornamental composition in a general sense and in wooden architecture in particular cases allows performing original compositions and looking for non-standard solutions when creating unique ornamental design compositions, embodying them in a costume and using them as a stylization technique.

For citation

Kraeva N.A., Kamneva I.N., Pochanina U.G. (2023) Realizatsiya ornamental'noi kompozitsii derevyannogo zodchestva kak priem stilizatsii v kostyume [Implementation of the ornamental composition of wooden architecture as a stylization reception in a costume]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (3A-4A), pp. 125-133. DOI: 10.34670/AR.2023.31.82.015

Keywords

Design, costume design, wooden architecture, carved platbands, creativity, design skills, design students, costume stylization, fabric painting, folk costume.

References

1. Beresneva V.Ya., Romanova N.V. (1977) *Voprosy ornamentatsii tkani* [Issues of textile ornamentation]. Moscow: Legkaya industriya Publ.

2. Beschastnov N.P. (2010) *Khudozhestvennyi yazyk ornamenta: ucheb. posobie dlya studentov vuzov* [Artistic language of ornament: textbook. allowance for university students]. Moscow: Gumanitar, izd. tsentr VLADOS Publ.
3. Butkevich L.M. (2008) *Istoriya ornamenta* [History of ornament]. Moscow: VLADOS Publ.
4. Elagina A.S. (2016) Muzei kak elementy sotsial'no-kul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti Rossii [Museums as elements of the socio-cultural environment of rural Russia]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 6 (6B), pp. 404-414.
5. Elagina A.S. (2017) Regional'nye aspekty formirovaniya sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: muzeinaya deyatel'nost' [Regional aspects of the formation of the socio-cultural environment of rural areas: museum activities]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (2B), pp. 585-593.
6. Elagina A.S. (2016) Sel'skie biblioteki kak element kul'turnogo landshafta Rossii [Rural libraries as an element of Russia's cultural landscape]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 6 (5B), pp. 458-469.
7. Karpova Yu.I. i dr. (2019) *Osnovy kompozitsii. Risunok. Zhivopis' i tsvetovedenie* [Fundamentals of composition. Drawing. Painting and color science]. Saint Petersburg: POLITEKh-PRESS Publ.
8. Koshaev V.B. (2014) *Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Ponyatiya. Etapy razvitiya* [Decorative and applied art. Concepts. Stages of development]. Moscow: VLADOS Publ.
9. Ornament [Ornament] (1998)// Dal' V.I. *Tolkovyi slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka. V 4 t.* [Explanatory dictionary of the living Great Russian language], 2nd ed. Saint Petersburg.
10. Salyakhutdinov R.N. (2015) *Osnovy sozdaniya ornamental'noi kompozitsii. Metodicheskie ukazaniya po vypolneniyu graficheskoi raboty po kursu «Kompozitsionnoe i khudozhestvennoe modelirovanie» dlya studentov* [Fundamentals of creating an ornamental composition. Guidelines for the implementation of graphic work on the course "Compositional and artistic modeling" for students]. Kazan': Kazan State University of Architecture and Civil Engineering.