



УДК 747.012

Бурова Т.Ю. – кандидат архитектуры, доцент

E-mail: tadrik@yandex.ru

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зелёная, д. 1

Основы формирования композиции для гобелена

Аннотация

Композиция для гобелена представляет собой стилизованное изображение элементов и объектов реальной действительности. Главная цель при формировании композиции для гобелена – это создание изображения, отвечающего технологии плетения в технике ручного ткачества. При этом творческая стилизация является основным приемом формирования композиции. Основными средствами данного приема являются: обобщение формы, символичность изображения; определение характерного силуэта и (или) контура; геометризация элемента и окружающего пространства; красочность. По характеру применяемых изобразительных мотивов композиции для гобелена можно разделить на линейные (контурные), пятновые (силуэтные) и комбинированные.

Ключевые слова: гобелен, декоративная композиция, стилизация, техника ручного ткачества, приемы изображения, приемы стилизации.

Гобелён (фр. gobelin), или шпалера, – это один из видов декоративно-прикладного искусства, настенный односторонний безворсовый ковёр с изображением сюжета или орнаментальной композиции, выполненный вручную перекрёстным плетением нитей. Слово «гобелен» появилось во Франции в XVII веке. Его возникновение связано с открытием королевской мануфактура Гобеленов. Продукция мануфактуры была очень популярна, и в некоторых странах гобеленом называлось всё, что выполнялось в технике шпалерного ткачества. Гобелен по функциональному назначению является стеной шпалерой с сюжетной или абстрактной композицией. При этом он не только служит тепло- и звуко- изоляцией помещений, но и вместе с этим украшает их. Многообразие названий данного вида изделий, – гобелен, arras, лицевой ковер, стеной ковер, ковровая вышивка, – не является точным, употребляясь различно в зависимости от места и времени. Очень точно сущность гобелена определил Ле Корбюзье. В 1962 году в Лозанне на Первом международном биеннале художественного текстиля он выдвинул новое понятие – «муральномат». Оно определено двумя основными функциями гобелена. Во-первых, он должен висеть, и, во-вторых, быть легко переносимым (отношение к декорировке стены – mural, к переносимости – nomad). Данный термин не прижился [1].

В своём развитии искусство гобелена прошло сложный путь. Первоначально это были классические плоскостные картины, иллюстрирующие библейские сюжеты, сцены охоты и сражений. Для каждой исторической эпохи характерны определенные сюжетные линии: пейзажи, натюрморты, архитектурные памятники, копии картин известных художников. Мода на восточные интерьеры дала рождение гобеленам с китайскими и арабскими рисунками. Современные стилевые направления так же требуют смысловой составляющей, что отразилось спросом на гобелены с абстрактным сюжетом. В процессе становления гобелен преобразился в фактурно-рельефное изображение на свободную тему. И, наконец, превратился в самостоятельную текстильную конструкцию, именуемую пространственно-пластическим гобеленом [2]. Его создание объединяет приёмы ткачества, скульптуры, живописи.

Современный гобелен – сложное декоративное изделие, включающее и новые материалы, и технологии изготовления. Гобелен на современном этапе трактует новое понимание пластики ручного ткачества. Художник-дизайнер формируя интерьерное пространство, визуальнo и пластически преобразует его, отводя гобелену роль активного композиционного центра всего помещения. Многообразие сюжетов гобеленов дополняется различным набором форматов и пропорций.

Гобелены могут быть интегрированы практически в любой интерьер. Поскольку они отлично сочетаются со всеми отделочными материалами, – с металлом, деревом, камнем и т.д.

На современном этапе в гобелене возможно использование самых разнообразных текстильных и природных материалов. Это могут быть плоские ткани, трикотаж, тесьма, пакля, шнуры, металлические нити, кожа, кусочки стекла, зеркала, дерева и т. п. Приемы гобеленовой техники известны с древнейших времен и очень просты. Основу ручного ткачества составляет техника уточно-репсового плетения [3]. Особенность данного плетения в том, что нити основы и нити основного полотна перпендикулярны друг другу. При этом уточные нити, оплетая нити основы, создают композицию, задуманную автором.

Технологические приёмы являются основой художественного процесса. Именно они определяют специфические особенности данного вида декоративно-прикладного искусства. Такая технология определяет «текстильный» язык гобелена, выявляя диапазон его возможностей. Особенность гобелена, в отличие от жанров монументального искусства состоит, прежде всего, в повышенной экспрессии фактуры, выявлении красоты, структуры и формы. Для выявления такого рода специфических черт необходим особый подход к формированию композиции гобелена. Композиция в декоративно-прикладном искусстве имеет свои особенности. Во-первых, это процесс работы с плоскостью, с формированием плоскостного изображения. Во-вторых, это – членение плоскости на части, поиск сомасштабности этих частей. В-третьих, это – уход от трехмерного пространственного изображения к двумерному, отказ от линейно-воздушной перспективы и объёма [4].

В основе композиции для гобелена лежит плоское изображение, обусловленное технологией ручного ткачества. Главными составляющими изображения являются базовые элементы композиции: точка, пятно, линия. Композиция в свою очередь обусловлена использованием цвета, текстуры и фактуры традиционных и новых текстильных материалов, таких как, пряжа, декоративные нити и ленты, волокна, стебли растений, металлические проволоки и пр.

Особое внимание при формировании композиции для гобелена обращается на простоту самих технологических приемов, их логичность. Это обуславливает трактовку творческого замысла в определенном стилизованном виде. Имея ввиду, что творческий замысел дизайнера-проектировщика должен быть трансформирован в виде соответствующей композиции. Формирование композиции можно разделить на следующие этапы:

I этап – определения масштаба композиции и ее восприятия;

II этап – выбор сюжета, формирование основной идеи композиции;

III этап – стилизация композиции;

IV этап – определение цветового решения для полноты восприятия идеи.

Формируя композицию гобелена, необходимо представлять себе интерьерное пространство, где гобелен будет располагаться. Главное *на первом этапе* выяснить соотношение размеров декорируемой площади с мотивами изображения и габаритными размерами интерьера. Здесь необходимо правильно выбрать масштаб орнаментальных форм, соотносенный с окружающей средой.

На втором этапе необходимо определить тему, сюжет и сформировать в графическом виде эскиз, отражающий эту идею. Тема в большинстве случаев определена назначением помещения. Решение гобелена требует различного подхода для ресторана или дома отдыха, банка или административного здания. По тематическому направлению композиция для гобелена может быть (рис. 1):

1. растительно-орнаментальная;
2. эмблематическая;
3. сюжетно-тематическая;
 - 3.1. натюрморт;
 - 3.2. пейзаж;
 - 3.3. батальная тема;
4. знаковая;
5. абстрактная.

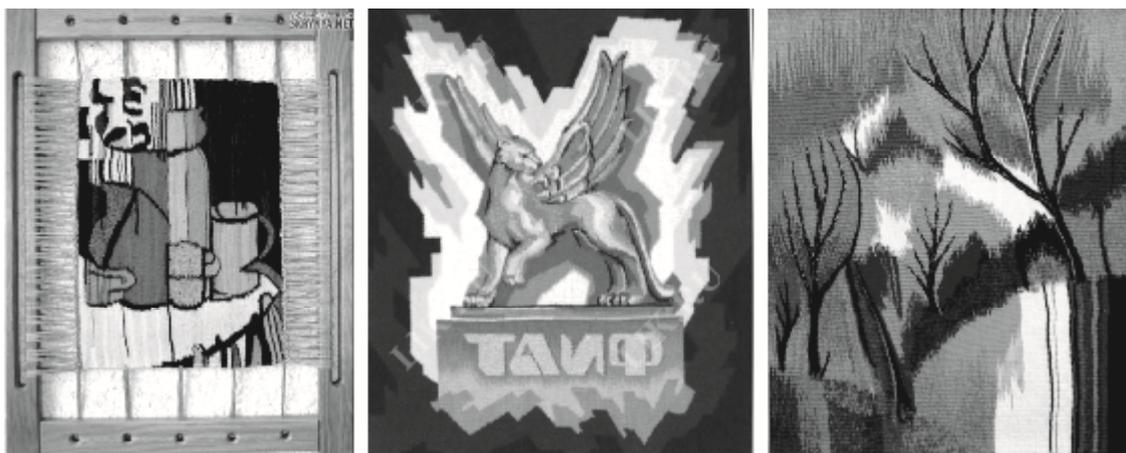


Рис. 1. Примеры гобеленов

На третьем этапе важно определить способ стилизации. Цель творческой стилизации в формировании декоративной композиции – это создание нового художественного образа, отражающего характерные черты и авторское видение объектов окружающего мира. Следует выделить средства, которые характерны для приема стилизации. Основными средствами данного приема являются: обобщение формы, символичность изображения; определение характерного силуэта и (или) контура; геометризация элемента и окружающего пространства; красочность. Выявленные средства представляют собой с одной стороны, этапы процесса стилизации; с другой стороны, ее основные направления. При этом данные направления определяют характер стилизованного изображения, а этапы отражают варианты для трансформации образа.

Степень стилизации может быть различной в зависимости от творческого замысла (рис. 2). Стилизуя изображение, следует использовать такие способы его трансформации, как изменение размеров предметов, – увеличение или уменьшение относительно настоящего размера; изменение количества; создание новой формы и (или) ее геометризация [4, 5]. Подобным образом возможна стилизация растительных форм, природных сюжетов, человеческой фигуры. Здесь надо стремиться выделить и изобразить самое характерное, что позволит узнать мотив с первого взгляда. Допустимо сознательное нарушение сомасштабности изобразительных сюжетов. Так, например, жук может быть больше человеческой фигуры.

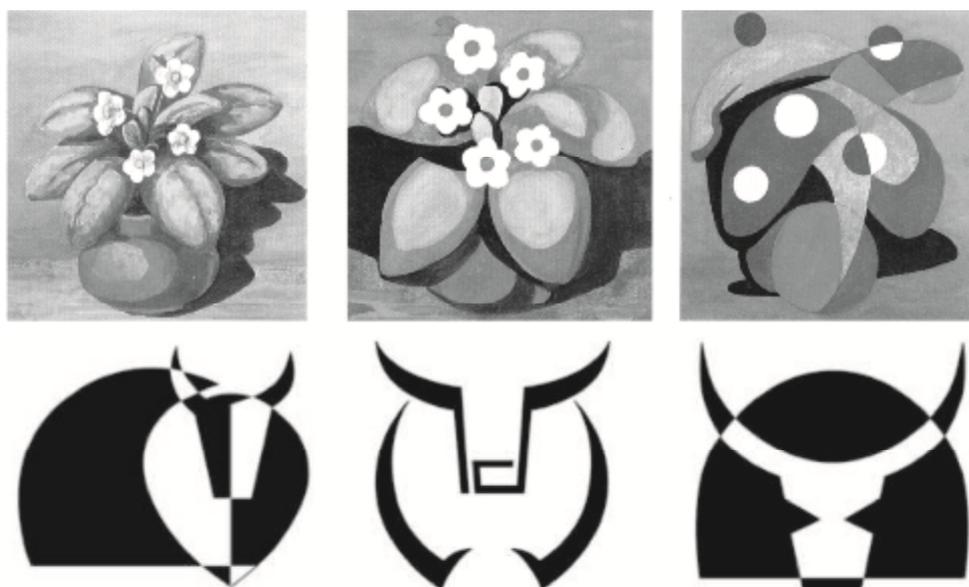


Рис. 2. Варианты стилизации композиции

По характеру применяемых изобразительных мотивов композиции гобелена можно разделить на линейные (контурные), пятновые (силуэтные) и комбинированные (рис. 3). Название типа каждой композиции указывает на основное средство формирования данного изображения. Так, в основе композиции первого типа лежит линия, в основе второй – пятно, третья включает оба этих элемента в равных долях.



Рис. 3. Линейная, пятновая и комбинированная композиции

Линия – основной элемент формообразования, определяющий характер формы. Посредством линии формируются характерные контуры композиции. Функции линии заключаются в том, что она одновременно является средством изображения и средством выражения [5]. Пятно – это изобразительное средство, позволяющее сформировать силуэт и дать цветовую и тональную окраску части плоскости. Изобразительные формы определены сочетанием различных по конфигурации пятен. На основе комбинации пятен и линий различной плотности, толщины, кривизны и цвета строится третий тип композиции для гобелена.

При формировании композиции следует учитывать, что рисунок создается за счет взаимно перпендикулярных линий основы и утка. Это своего рода ортогональная «сетка» для формирования изображения композиции. При этом «шаг» данной сетки определен расстоянием между нитями основы, – чем меньше расстояние, тем изящнее можно создать композицию, и составляющие ее детали могут быть достаточно мелкими. В том случае, когда расстояние между нитями основы значительное, композиция должна быть составлена из достаточно крупных элементов: фигур, пятен, контуров и силуэтов. В обоих случаях отдельного внимания заслуживает материал плетения, который позволяет сформировать фактуру гобелена, как при плетении цветового пятна, так и при плетении линии контура (рис. 4). Тонкие нити позволяют формировать изящный рисунок на мелком шаге нитей основы; толстые нити, создавая интересные фактуры, возможны при использовании менее плотного натяжения.

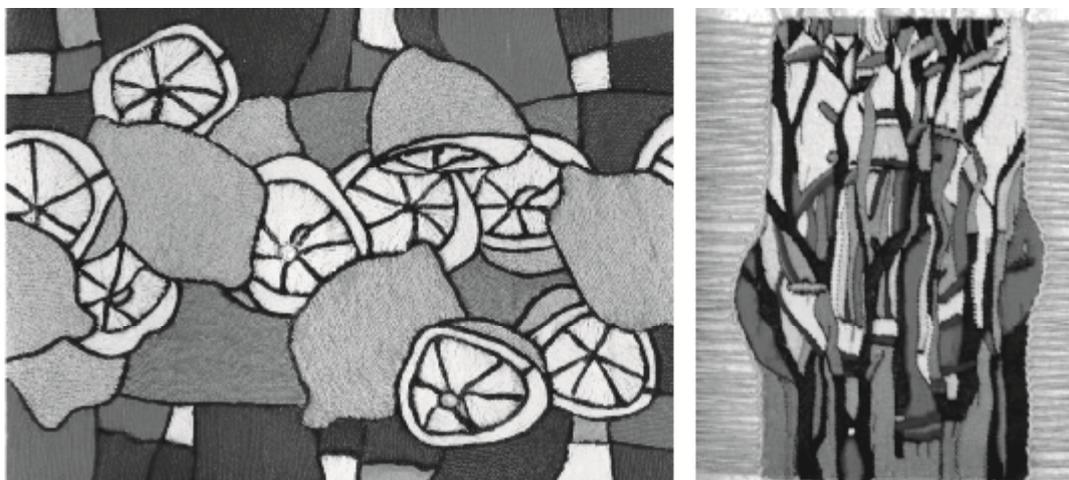


Рис. 4.

По схеме построения композиционные решения гобеленов могут быть двух видов: статичные и динамичные.

Статичные композиции для гобелена в основном выполняются симметричными. В данном случае они привязаны к строгой трактовке образа. Статичные композиции подчеркивают состояние покоя, для них характерны уравновешенность форм и завершенность замысла. В динамичных композициях изображение чаще всего располагается по диагональным осям, в таких композициях ярко выражено движение рисунка. Цветовому решению динамичных композиций присуща большая выразительность, эмоциональность и красочность.

На заключительном этапе при выборе цветового решения гобелена необходимо учитывать традиционные представления о цвете. Цвета связаны с определёнными ассоциациями [6]. Экспериментальным путем определено эмоциональное воздействие цвета на человека. Черный – мрачный, глубокий, хорош в небольших количествах как фон; хорошо сочетается со всеми цветами. Белый – чистый, строгий, незаменим в качестве фона; так же хорошо сочетается с другим цветами. Серый – холодный или теплый, нейтральный, деловой. Красный – броский, заметный, горячий, энергичный. Оранжевый – «фруктовый», бодрый, стимулирует к активной деятельности. Желтый – жизнерадостный, веселый, располагает к хорошему настроению. Коричневый – теплый, мягкий, спокойный, выражает солидность и устойчивость. Зелёный – прохладный, свежий, действует успокаивающе. Синий – холодный, прозрачный, легкий, воздушный; снимает напряжение, успокаивает. Розовый – легкий, женственный, легкомысленный, мало пригоден для общественных интерьеров [6, 7]. При определении цветового решения необходимо учитывать законы контрастного и нюансного построения композиции. Можно говорить о наличии контрастной гаммы, если между цветами видны чётко выраженные различия. Нюанс – это наличие едва уловимого перехода, оттенка в цвете. Задача нюансной согласованности требует для композиции использования принципов нюансной растяжки цвета и цветового вхождения. Для построения нюансной композиции необходимо использование близких по тону оттенков и (или) цветов одной группы.

Контрастные композиции легче воспринимаются и легко выполнимы при большом шаге натяжения нитей основы. Нюансные переходы возможны для выполнения в композиции гобелены только при мелком шаге натяжения. Нюансные гаммы изысканны и благородны, контрастные гаммы характерны для динамичных композиций. Таким образом, статичные композиции тяготеют к исполнению в нюансной гамме, а динамичные – в контрастной [8]. При этом на восприятие цвета влияет целый ряд условий: характер плетения, освещение, размер пространства и местоположение гобелена в нем.

Для выбора цветового решения необходимо представлять, какие цветовые сочетания благоприятны для разных видов деятельности. Соответственно, пастельные и нюансные гаммы в основном оказываются уместными в пространствах, предназначенных для тихого отдыха. Контрастные насыщенные гаммы композиции гобеленов более уместны в интерьерах, подразумевающих деловую активность. Цветовые композиции, уместные в кафе, баре, недопустимы для рабочих помещений.

Таким образом, основным критерием грамотного построения композиции для гобелена является её целостность, соответствие технологии ручного ткачества и стилистическое единство элементов. В данном случае о целостности композиции говорит органическое сплетение мотивов и интервалов изображения. Стилистическое единство достигается посредством использования принципов формообразования в декоративной композиции и средств творческой стилизации. Соответствие технологии ручного ткачества должно быть отражено в композиции таким образом, чтобы все элементы изображения не создавали впечатления фрагмента изделия или ткани.

Формирование композиции для изделий в технике ручного ткачества, основанное на принципах стилизации, подчеркивает найденный автором индивидуальный орнаментально-колористический мотив [9]. В целом позволяет организовать композицию таким образом, чтобы данный мотив изображения не утратил своего звучания, а приобрёл ещё большую художественно-эмоциональную выразительность.

Список библиографических ссылок

1. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%E1%E5%EB%E5%ED> (дата обращения: 9.06.2015).
2. Савицкая В.И. Превращение шпалеры. – М.: Галарт, 1995. – 136 с.
3. Дворкина И.Г. Гобелен за десять вечеров. – М.: Культура и традиции, 1998. – 181 с.
4. Шорохов Е.В. Композиция. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с.
5. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. – М.: Просвещение, 1971. – 144 с.
6. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск.: Высшая школа, 1984. – 286 с.
7. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Искусство, 1998. – 288 с.
8. Неймышкова Л.Г. Декоративно – прикладное искусство Латвийской ССР. – М.: Советский художник, 1990. – 248 с.
9. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с.

Burova T.Y. – candidate of architecture, associate professor

E-mail: tadrik@yandex.ru

Kazan State University of Architecture and Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

Bases of formation of composition for a gobelin

Resume

Gobelin (fr. gobelin) is one of types of arts and crafts, a wall unilateral lint-free carpet with the image of a plot or ornamental composition. The gobelin is carried out manually by cross weaving of threads. For each historical era the subject lines are characteristic: landscapes, still lifes, architectural monuments, copies of pictures of famous artists. The gobelin at the present stage treats new understanding of plasticity of manual weaving. When forming interior space the designer can provide to a gobelin a role of the active composite center of all room. The variety of plots of gobelins is supplemented with various set of formats and proportions.

Processing methods are a basis of art process. They define specific features of composition for this type of arts and crafts. For a gobelin the flat image caused by technology of manual weaving is the cornerstone of composition. Formation of composition can be divided into the following stages: the I stage – determination of scale of composition and its perception; the II stage – a plot choice, formation of the main idea of composition; the III stage – stylization of composition; the IV stage – definition of a color scheme for completeness of perception of idea. Illustrative material for creation of composition of a gobelin has to correspond to function of an interior.

Keywords: gobelin, decorative composition, stylization, technology of manual weaving, receptions of the image, methods of stylization.

Reference list

1. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%E1%E5%EB%E5%ED> (reference date: 9.06.2015).
2. Savitskaya V.I. Transformation of a lane. – М.: Galart, 1995. – 136 p.
3. Dvorkina I.G. Gobelen for ten evenings. – М.: Culture and traditions, 1998. – 181 p.
4. Shorohov E.V. Kompozition. – М.: Prosveshenie, 1986. – 112 p.
5. Kuzin V.S. Questions of graphic creativity. – М.: Prosveshenie, 1971. – 144 p.
6. Mironova L.N. Tsvetovedeniye. – Minsk.: Visshaya shkola, 1984. – 286 p.
7. Lotman Yu.M. About art. – SPb.: Iskusstvo, 1998. – 288 p.
8. Neyмышkova L.G. Dekorativno – applied art Latvian the Soviet Socialist Republic. – М.: Sovetskii hudozhnik, 1990. – 248 p.
9. Kozlov V.N. Bases of decorating of textile products. – М.: Legkaya i pishevaya promishlennost, 1981. – 264 p.