

Художественный образ в ткачестве: композиция, цвет, фактура

Процесс создания гобелена достаточно сложен. Он включает в себя несколько важнейших моментов работы художника от замысла до его реализации в текстильном материале. Одним из главных этапов процесса создания гобелена является разработка композиции, цель которой – поиск *художественного образа* будущего произведения.

Образное отражение окружающей действительности свойственно всем видам искусства, но способ отражения в каждом из них различен. В живописи, скульптуре и графике художник, воспроизводя непосредственно предметы и явления окружающей действительности и переосмысливая их, благодаря своей творческой фантазии, создает их

художественный образ. В декоративно-прикладном искусстве отражение действительности определенным образом зависит от назначения изделия и материала его исполнения, в котором и реализуется художественная идея автора.

Различные виды искусства требуют разных средств выразительности, зависящих от задачи, но всех их объединяет одно: художественный образ.

Художественный образ – это воплощенный в материале результат работы художника, наиболее полно и точно передающий общий замысел произведения и характеризующийся единством субъективных (эмоционально-чувственных) и объективных (смысловых, базирующихся на художественных законах) начал художественного творчества.

В каждом виде искусства художественный образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, а с другой – технологией, характером материала, в котором это содержание воплощено.

В качестве, одном из видов декоративно-прикладного искусства, художественный образ имеет свои специфические отличия от, например, художественного образа в живописной картине, заключающиеся в его *декоративности* (от лат. *decorare* – украшать). Данные отличия определены *методом создания образа*. Здесь декоративный образ создается на основе природных или геометрических мотивов, на основе стилизации – это и есть метод создания декоративного образа.

Стилизация – декоративное обобщение изображаемых предметов, объектов при помощи изменения или упрощения их формы, размера, объема, цвета. Изменение видимых особенностей предметов есть основной *прием стилизации*.

Огромную роль в создании художественного образа в искусстве играет воображение. Каким бы видом художественного творчества ни занимался человек, воображение помогает ему мысленно представить результаты своего труда, принять правильное решение по реализации задуман-

ного. Творческое воображение помогает создать образ темы, который вызывает у зрителя определенный эмоциональный отклик. Каждый специалист-художник находит собственный путь к решению темы на основании накопленного опыта и своего художественного видения. В этом и заключается секрет неповторимой уникальности настоящего художественного произведения.

В любом виде искусства художественный образ реализуется через построение композиции (от лат. *compositio* – составление, соединение, сочинение) произведения. Под этим термином понимается сочинение вообще, упорядоченное соединение элементов.

Композиция – важнейший структурный компонент художественного произведения, представляющий собой процесс построения содержания произведения через организацию художественно-выразительных элементов, средств изобразительного языка. Иными словами, композиция – построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, содержанием и назначением произведения и замыслом художника*.

В пластических искусствах существует дифференциация композиции на *виды** по:

1) *содержанию и назначению*:

а) *формальная композиция*, или композиция не предметных форм, например геометрических или цветовых пятен (абстрактное искусство), может быть представлена в гобеленах, витражах, росписях стен и ткани, а также в живописных картинах;

б) *предметная композиция*, в ее основе лежит изображение конкретного объекта или явления окружающего нас мира, например человека или природы. К этому виду ком-

* Пластические искусства: Краткий терминологический словарь. – М.: АССИМ, 1995. – 156 с.

** Деление условно, так как композиция может представлять собой и какое-либо сочетание различных видов искусства.

позиции относятся произведения жанрового искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);

в) *декоративная композиция* реализована в произведениях декоративно-прикладного искусства (ткачество, вышивка, роспись по дереву, ткани, стеклу, соломоплетение и аппликация соломкой, резьба по дереву и др.) и монументально-декоративного искусства (витражи, мозаика, роспись стен);

2) *пластическому воплощению в пространстве или форме:*

а) *фронтальная*, или плоскостная, композиция предполагает создание изображения на двухмерной плоскости. Фронтальная композиция часто используется при создании декоративных произведений – росписей, ковров, орнаментов тканей, а также в абстрактной и реалистической живописи, в витражах, мозаике;

б) *объемная композиция* характерна трехмерным видам искусства: скульптуре, керамике, архитектуре и др. Ее отличие состоит в том, что она воспринимается последовательно из нескольких точек наблюдения, во многих ракурсах;

в) *объемно-пространственная композиция* строится из объемных художественно-декоративных элементов, каким-либо образом расположенных в пространстве. Например, комбинации выставочных декоративных предметов в музейных залах, витринах или ансамблевое искусство декоративно-монументальной скульптуры. В данном виде композиции активно используется пространство между предметами и большую роль играет освещение. Игра света и тени, объема и цвета может кардинально изменить восприятие пространственной композиции.

Декоративная композиция в ткачестве имеет свои закономерности, свой художественный язык. Варианты декоративной тематической композиции могут быть разнообразны в зависимости от задач, а художественные возможности расширены при использовании разнообразных мате-

риалов и техник, изменении назначения и масштаба изображения.

При создании декоративной композиции для гобелена выделяют следующие ее структурные элементы: тему (сюжет), рисунок (орнамент), цвет и фактуру.

Тема в произведении реализует идею, замысел художника. В одном случае *тема* в декоративной композиции гобелена может быть конкретизирована в сюжете, изобразительных мотивах, т. е. опредмечена. В другом случае в декоративном искусстве она необязательно выражается через изображение конкретных предметов.

Тему композиции гобелена можно строить, используя и непредметные формы (приложение 6). Непредметные формы в композиции, комбинации различных форм и различных цветовых сочетаний могут изображать группу реальных предметов или выражать настроение или ассоциацию, т. е. создавать *ассоциативную композицию*. Ассоциативная композиция может образовать полноценную художественную ткань, нередко более тонкую и изысканную, чем образы в сюжетной композиции. Однако эта ткань не обладает конкретностью. Она допускает субъективное толкование, произведение как бы не имеет последнего слова, последнего мазка художника, превращающего композицию в законченный образ. Вместе с тем любая композиция – будь то формальная (беспредметная) композиция или сюжетная картина с тщательно разработанными персонажами и предметами – несет в себе элемент ассоциативности. Здесь необходимо определить задачи, на каком-то этапе вычленив творческую субстанцию – ассоциацию.

Свойство произведения, в котором проявляется способность ярко и точно выразить идею, замысел художника, есть *выразительность композиции*. *Художественная выразительность* – конечный продукт композиции, ее цель и вершина*.

* Паранюшкин Р.В. Композиция. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 79 с.

Рисунок как основная часть художественного образа играет важную роль в формировании декоративной композиции. При создании композиционного рисунка для гобелена необходимо обратить внимание на ряд принципиально важных моментов.

➤ В декоративной композиции рисунок, как правило, выстраивается на основе таких же композиционных схем и закономерностей, как и при построении живописной картины (круг, квадрат, треугольник, овал и др.).

➤ В гобелене большое значение имеют расположение изобразительных элементов и их размеры.

➤ Немаловажным является определение того, что будет главным (доминанты) и как его выразить, а что второстепенным. Важное условие одного из основных законов композиции – закон целостности, т. е. как второстепенное подчинить главному так, чтобы изображение было органичным, цельным и из него невозможно было бы что-либо убрать или добавить без ущерба для целого.

Доминанта в изображении есть *сюжетно-композиционный центр*, который часто называют «смысловым» или «зрительным» центром произведения. Композиционный центр в любом изобразительном рисунке должен в первую очередь привлекать внимание. А привлечь внимание зрителя к главному в рисунке художнику позволяют такие изобразительно-выразительные средства, как *освещенность, цвет, укрупнение изображения, контраст*.

➤ Существенную роль в рисунке играют выразительность силуэта, графическая красота контуров и линий фигур.

➤ Композиция рисунка может быть симметричной и асимметричной, что позволит добиться в изображении впечатления статики (покоя) или динамики (движения). Стремительное движение может передать композиция, выстроенная по диагонали. Асимметричные композиции, как правило, имеют неуравновешенные левые и правые половины изобразительной плоскости. Однако это не снимает реше-

ния проблемы уравновешенности, которого можно добиться при помощи тона (светлый или темный), цвета и размера.

➤ Композиция рисунка может быть открытой и замкнутой. *Замкнутая* композиция используется для передачи образа неподвижности и устойчивости. Изображение с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себе. Построение ее по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии даст необходимое решение. *Открытая (неограниченная)* композиция связана своими элементами с плоскостью изображения и окружающим ее пространством. Существует несколько вариантов связи изобразительных элементов рисунка на плоскости с пространством: формы элементов не заканчиваются в плоскости изображения, а мысленное их завершение находится за пределами границ картинной плоскости; изобразительные формы композиционно могут быть продолжены повтором за пределами плоскости или пространства изображения. Нередко в такой композиции может отсутствовать центр композиции, вернее, композиция складывается из множества равноправных мини-центров, заполняющих поле изображения.

➤ Необходимо найти правильное цветовое и тоновое соотношение фигур и фона композиции, так как именно они важны при стилизации.

Цвет рассматривается как важнейший компонент в декоративной композиции гобелена. Цвет в жизни человека издавна обладал полифункциональным значением и выполнял универсальную роль. Человек обладает способностью видеть все в окружающем его материальном мире в цвете. Очевидно, это биологическая функция цвета, которая определяет его роль в духовной жизни человеческого общества и эмоционально воздействует на психику человека:

Композиционная функция цвета заключена в его способности акцентировать внимание на наиболее важных для понимания образного содержания картины местах.

Достижение выразительности в декоративной работе связано с тоновыми и цветовыми контрастами и нюансами.

Контраст – резкое различие, противоположность; противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств*.

В пластических видах искусства закон контрастов является одним из главных законов композиции. Роль контрастов в композиции универсальна – они имеют отношение ко всем элементам композиции: тона, цвета, линий, форм, размеров, характеров, состояний и т. п.

Контрасты создают художественную выразительность произведения. Без контрастов нельзя создать не только произведение искусства, но даже и простое изображение.

Колористическое единство всех элементов в композиции помимо цветовых контрастов достигается и с помощью нюансов.

Нюанс – оттенок; тонкая едва заметная разница. В гобелене нюансная разработка касается тех же композиционных элементов (тон, цвет, линии, формы, размеры, характеры, состояния и др.), что и контраст. Использование светотеневого и цветового нюанса в декоративной композиции гобелена позволяет добиться тонких цветовых и тоновых переходов.

Для того чтобы смело и со знанием дела оперировать в работе над композицией гобелена цветовыми контрастами и нюансами, немаловажно знать основы цветоведения.

В природе существует *три основных цвета*: красный, синий и желтый. На основе их смешения получают *производные цвета*: красный и синий дают фиолетовый; синий и желтый – зеленый; желтый и красный – оранжевый. Если изобразить цветовой круг, то каждый цвет займет там строго определенное место. При смешении рядом лежащих в цветовом круге цветов получаются новые производные

* Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. – М.: АССИМ, 1995. – 156 с.

цвета. Все цвета цветового круга называются *хроматическими*, а черный, серый и белый – *ахроматическими*.

Хроматические цвета в отличие от ахроматических обладают тремя характеристиками:

1) *цветовым тоном* – оттенок, определяющий цвет как красный, желтый, оранжевый и т. п.;

2) *насыщенностью* – степень выраженности цветового тона. Эталоном насыщенности принято считать цвета спектра. Насыщенность цветов в природе неодинакова. Мало-насыщенные цвета, например, розовый, светло-желтый, светло-голубой, бежевый или темно-синий, темно-коричневый и т. п. А вот ярко-красный, синий, зеленый цвета имеют более выраженный цветовой тон, чем малонасыщенные, поэтому их можно приравнять к насыщенным. Чем ближе цвет природы приближается к спектральному и чем сильнее его отличие от серого, тем он насыщеннее;

3) *светлотой* – степень приближения цвета к белому. Наибольшей светлотой обладает желтый цвет, наименьшей – фиолетовый и коричневый. Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по светлоте.

При смешении некоторых хроматических цветов получается не новый хроматический цвет, а ахроматический. Если же эти цвета не смешивать, а положить рядом, они будут усиливать цветное звучание друг друга. Такие парные цвета называются *дополнительными*, находятся в противоположных зонах цветового круга и являются контрастными.

В живописи нужный цвет получают двумя способами: механическим: смешивается несколько красок на палитре;

оптическим: один цвет перекрывается другим тонким слоем (акварель). В результате при просвечивании нижнего цвета через верхний создается визуальное восприятие нужного цвета.

В ткачестве необходимый цвет какому-либо участку тканого полотна можно придать при помощи разнообра-

ных приемов ткачества или специально окрашивая пряжу, что более трудоемко и долго.

При подборе цветовых отношений в декоративном гобелене учитываются размер частей рисунка, их ритмическое расположение, назначение вещи. Основная отличительная особенность декоративного изображения в гобелене от реалистического состоит в том, что цвет предмета может быть дан без учета света и тени, возможен даже полный отказ от цвета предмета в натуре. Главное – с помощью цвета создать художественный образ.

Одним из основных средств художественной выразительности декоративной композиции является *ритм*. Четкая ритмическая организация форм, линий, цветовых пятен, тоновых отношений – основной принцип построения декоративных изображений и узоров. *Ритм* – чередование различных элементов с определенной закономерной последовательностью и частотой.

Цветовая композиция требует и соответствующей ритмичной организации цветовых пятен на плоскости. Использование большого числа красок, даже с учетом их взаимодополняемости, создает пестроту и затрудняет восприятие основной мысли художественного произведения.

При разработке эскизов для гобелена можно использовать два способа расположения цветовых пятен на изобразительной плоскости:

по принципу подчинения;

по принципу равнозначности.

В первом случае картина будет представлять собой плоскость, содержащую два, три или несколько крупных цветовых пятен, которые по их положению в цветовом круге образуют большие и средние интервалы, например желтый и зеленый, красный и синий, т. е. контрастные. Внутри этих пятен имеет место разделение цвета на родственные, соответствующие малым интервалам. Например, в пределах красного пятна могут быть оранжевый, алый, красный, малиново-красный, фиолетовый; в пределах зеленого –

желто-зеленый, изумрудно-зеленый. Эта цветовая градация не будет нарушать общего впечатления желтого и зеленого. Систему можно развивать и дальше, развертывая каждый из цветов гаммы. Например, желто-зеленый непрерывно переходит в чисто-зеленый, оранжевый – в красный. Дифференциация в пределах больших и средних интервалов возможна не только по цветовому тону, но и по светлоте и насыщенности.

С построением цветовой композиции по принципу подчинения мы встречаемся почти всегда в классической живописи. Возьмем для примера картину Рафаэля «Мадонна в зелени». В ней четко воспринимается несколько основных зон: красная и синяя (одежда), охристо-зеленая (растительность), желтая (цвет тела), голубая (небо и дали). Сочетание этих цветовых зон образует большие и средние интервалы, которые сразу овладевают вниманием зрителя. Градация по световому тону, светлоте и насыщенности, как и изменения в пределах малых интервалов, воспринимаются уже во вторую очередь как подчиненные. Благодаря такой организации цвета картина приобретает ясную, четко воспринимаемую композицию.

Как противоположный тип цветовой композиции можно рассмотреть пример, когда основные зоны цвета слабо контрастируют между собой по цветовому тону, содержат внутри себя отношения малых интервалов, т. е. колористическая гамма выстроена на нюансных отношениях.

Рассмотренные два типа цветовой композиции представляют лишь крайние варианты, между которыми возможны еще и промежуточные.

Фактура, как и цвет, является средством выражения художественного образа, влияние которого сказывается при непосредственном восприятии произведения. Фактура – это характер поверхности предмета, определяемый свойствами материала, из которого он состоит, и способом его обработки. Так, например, фактура поверхности предмета может быть гладкой, шероховатой, бугристой, пушистой и др. –

это физические свойства фактуры. Они могут вызывать у зрителя разные эмоциональные ощущения, оказывать разное психологическое воздействие, поэтому в гобелене фактуре поверхности тканого полотна придается немаловажное значение. В ткачестве существуют техники, которые дают разнообразие фактур с широкими возможностями для выражения художественного образа.

Важнейшими средствами построения композиции гобелена любой тематики являются *цвет, контраст, ритм, симметрия, асимметрия, текстура*, или *фактура*, которые наиболее тесно связаны с внешней стороной изображения. Каждое из перечисленных выразительных средств в декоративной композиции своеобразно. Они активно ассоциируются с предметами и абстрактными понятиями, их можно конкретизировать и сделать названием композиции.

Огромная роль в образном решении современного интерьера принадлежит цвету и гармоничным сочетаниям цветов в пространственной среде. Именно цвет и его сочетание обладают наибольшей силой эмоционального воздействия на человека и его психику, вызывают определенный строй мыслей и чувств. В силу этого цвет – один из важнейших компонентов гобелена, который не только подчеркивает выразительность художественного образа, но и органично вписывает текстильное пятно в интерьер.

2.5. Текстиль в интерьере

Интерьер (от фр. *intérieur* – внутренний) – это художественно оформленное внутреннее помещение.

По назначению интерьер может быть жилым и общественным. Важнейшими элементами, определяющими художественный облик интерьера, являются его отделка и убранство. Здесь большая роль принадлежит декоративным тканям (портьерным, драпировочным, занавесочным, ме-

бельным), а также штучным изделиям (покрывалам, ска-тертям, ковровым изделиям машинного производства, го-беленам, панно, нетканым напольным покрытиями). Удач-ное сочетание декоративных тканей и штучных текстиль-ных изделий, по-разному орнаментированных текстильным рисунком, может даже самый простой интерьер сделать интересным и запоминающимся. Каждый предмет, как правило, имеет определенное практическое назначение и выполняет определенные утилитарные и эстетические функции. Особенно важно то, что любое произведение искусства, и в частности изделие из текстиля, становит-ся наиболее выразительным только в ансамбле с други-ми предметами. Такой ансамбль создает вокруг человека замкнутую, эмоционально-насыщенную среду, активно воздействующую на его чувства, и определенный душев-ный настрой.

В современном интерьере нередко используются и од-нотонные, и контрастные сочетания, особенно в разных функциональных зонах одного помещения.

Художественный образ современного интерьера явля-ется основой для художественного оформления текстиль-ных изделий в данном помещении. Ритмическая организа-ция среды, масштабные соотношения помещения и пред-метов и, наконец, общий колорит интерьера помогают най-ти правильное решение орнамента текстильных изделий в конкретном интерьере: их размещение, размер, функции, принципы оформления.

Вначале художник-текстильщик должен зафиксировать первоначальную творческую мысль (идею) в предваритель-ном эскизе интерьера. Он должен определить размер тка-ни, масштаб орнаментальных мотивов, основной ритмичес-кий строй рисунка и конкретизировать первоначальный замысел. Определив пластические характеристики орнамен-тальных мотивов, художник располагает их в наиболее интересном пятновом и цветовом ритме, соответствующем ансамблевому строю современного интерьера.