

ИЗОБРАЖЕНИЕ РОЗЫ КАК СИМВОЛА ТРАДИЦИИ В ДИЗАЙНЕ XXI ВЕКА

Андреева Анна Павловна,

магистрант кафедры художественного текстиля

Научный руководитель: кандидат искусствоведения, ст. преподаватель М.С. Широковских
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»,
Россия, Санкт-Петербург, e-mail: andreeva.anna1986@mail.ru

УДК 745.04

ББК 85.125

Аннотация

В статье рассмотрена проблема переосмысления традиционного текстильного мотива с изображением розы в творчестве художников и дизайнеров XXI в. Сделан краткий экскурс в историю развития вышивки крестом и ковроткачества, при этом внимание акцентировано на изображениях роз в этих видах прикладного искусства. Представлены примеры воспроизведения данного мотива в предметах костюма и интерьера. Изучив исторические образцы текстиля и сопоставив их с современными произведениями, автор определяет взаимосвязь народного орнамента и актуального дизайна. Отмечена практическая значимость выполненного исследования.

Ключевые слова:

текстиль, дизайн, вышивка, ткачество

Изображение розы на протяжении столетий широко использовался в искусстве. Вариации его применения нашли отражение во всем многообразии художественных приемов и техник. В контексте представленной статьи рассматривается трактовка данного образа в традиционной вышивке крестом и ковроткачестве и ее интерпретация в работах дизайнеров XXI в.

Являясь одним из наиболее доступных видов народного прикладного искусства, вышивка с древних времен использовалась в декорировании предметов быта и одежды [2, с. 20]. Данный вид текстильного искусства пользовался популярностью в разных регионах и в различных слоях общества, приобретая определенные композиционные и колористические особенности, а также характерные приемы исполнения.

В XVIII–XIX столетиях в европейских странах большим успехом пользовалась вышивка крестом. В России вышивка крестом как самостоятельная техника шитья зарождается в дворянской среде. Изначально она широко применяется для украшения интерьеров (настенные панно, обивка мебели, ковры). В большинстве случаев вышивки выполнялись цветной шерстью, иногда – с добавлением шелковой нити для акцентирования какой-либо детали орнамента. Были популярны как сюжетные композиции, так и орнаменты с флоральной тематикой. В данной группе орнаментов широко распространены изображения пышных соцветий роз, дополненные бутонами и листьями. На рубеже XVIII–XIX вв. вышитые крестом композиции с включением изображения розы украшали подушки, портьеры, мелкие предметы быта, обивку мебели.

Во второй половине XIX в. в декоре скатертей и ковров применялись узоры с изображением веток разноцветных роз. Лишь в конце XIX столетия под влиянием стиля модерн в вышивке появляются новые цветочные мотивы и розовые соцветия уступают место изображениям крупных маков [5, с. 138–139].

Рис. 1. Вышитая полоса. 1820–1830-е гг. [5, с. 148, ил. 133]

Следует обратить внимание на то, что во второй половине XIX в. традиционная крестьянская вышивка меняется под воздействием городской культуры. Происходит переход от двусторонних и односторонних швов к более быстрой и простой вышивке крестом. Этому во многом способствовало развитие торговли и текстильной промышленности, в результате которого появилось большое количество готовых тканей, ниток, а также печатных рисунков для вышивания крестом. Вышитые композиции отличались от традиционных более свободным размещением мотивов, заимствованием характерных сюжетов с изображением роз из городских орнаментов. Такие узоры встречаются в украшении элементов традиционного костюма, рушников, подзоров и др. [4, с. 56–57]

Популяризации вышивки крестом в XX в. способствовал повсеместный выпуск специальной литературы с описанием техники вышивания и образцами композиций для воспроизведения, а также наборов для вышивания [6, с. 446]. Ориентируясь на традиционные образцы, рукодельницы создают самобытные и оригинальные произведения: чехлы и накидки, салфетки, скатерти с изображением роз. Такие изделия призваны оживить, преобразить окружающее пространство.

Повсеместному распространению вышивки способствовали социальные, экономические, исторические процессы в стране, художественно-бытовые традиции и культурная память населения.

Советские рукодельницы использовали в своем творчестве ткань равномерного переплетения или специальным образом выработанное полотно – канву. Рисунок наносился с помощью иглы и цветных нитей, таких как мулине или других пригодных для вышивания, в том числе шерстяных. Стежки выполнялись в различных техниках: «двойной крест», «полный крест», «по-

Рис. 2. Декоративная салфетка, хлопок. 1950-е гг. Частное собрание. Новгородская область, г. Старая Русса. Фото: А.П. Андреева

лукрест», «болгарский крест», «прямой крест». Вышивка крестом предполагает возможность создания больших работ, без использования специальных пялец, так как может выполняться фрагментарно. Отсутствие сложных технологических приемов также способствовало массовому увлечению данной техникой [4, с. 149]

Вышитые панно размещали на стенах, обшивая края работ декоративной тесьмой или бахромой, отдельные небольшие произведения могли быть оформлены в рамы. Для сюжетных панно чаще всего применялась многоцветная вышивка фактурным «болгарским крестом». Отход от традиционной орнаментальной условности прослеживается в свободном композиционном строе работ.

Среди других видов традиционного искусства следует отметить ткачество, в котором мотив с изображением роз является одним из самых распространенных. Еще в древности ковроткачество в восточных странах, в первую очередь в Персии, достигло высочайшего уровня и стало одной из наиболее важных отраслей ремесленного производства. В XIX в. под влиянием западноевропейского, в частности французского, искусства появляются и распространяются изделия с новыми растительными сюжетами. Сочетание ярких крупных соцветий роз и контрастного фона, характерное для «французского стиля», органично вписалось в текстильный орнамент Востока [7, с. 309, 314–315].

Существенное влияние на развитие искусства изготовления ковров оказали бахтиары – одна из народностей, населявших территорию Персии. Считается, что именно в текстильном искусстве бахтиар появилась и распространилась иконографическая схема с медальонами, получившая название «кхешти». Она представляет собой размещенные в определенном порядке изображения растений, деревьев, ваз с цветами. Нередко в «кхешти» встречаются орнаментальные мотивы с включением роз (рис. 3). Данная традиция, прошедшая сквозь века, сохраняется и в настоящее время [3, с. 78].

Следует обратить внимание еще на один общепризнанный центр ковроткачества – Турцию. Со второй половины XIX в. на всей ее территории распространяется стиль «меджид». Для него

Рис. 3. Бахтиярский ковер Фарадомбе, антикварный экземпляр «обюссонского» ковра [3, с. 78]

характерно повсеместное употребление орнаментов с изображением букетов роз, расположенных на монохромном, обычно красном фоне ковра (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент ковра из Мегри с орнаментом в стиле меджид, начало XIX в. [3, с. 156]

Таким образом, ковроткачество, как и вышивка крестом, способствовало распространению этого мотива и его дальнейшей популяризации во многих странах. Можно говорить о том, что сюжет с включением мотива розы, сохраняя исторически сложившиеся особенности, становится общим в традиционном искусстве многих народов.

Популярность данного сюжета в традиционном искусстве не могла не оказать влияния на современный дизайн. В настоящее время художественные образы, распространенные в народном искусстве и применявшиеся в ремеслах и домашнем рукоделии, используются дизайнерами как источник вдохновения при создании авторских коллекций и различной продукции массового потребления. Современные художники, дизайнеры, модельеры ведут активную работу по поиску, изучению, переосмыслению народного творчества.

Начало XXI в. было отмечено большим интересом дизайнерских и модных домов к традиционной вышивке крестом и ее классическому сюжету с изображением роз. Стремясь создать свежий, неповторимый облик своих изделий, такие модные дома, как «Louis Vuitton», «Alexander McQueen», «Dolce&Gabbana», активно используют вышивку крестом. Так, в коллекциях знаменитых модных домов, появляются платья, брюки, юбки, сумки, пальто и даже обувь, украшенные вышивкой с мотивом розы. При этом в дополнение к традиционной вышивке в орнаменты могут быть введены золотые нити, драгоценные камни, бисер, ленты, кружево. Дизайнерами «Dolce&Gabbana» в 2015 г. создается и мужская коллекция, в которую включена целая серия пиджаков различных оттенков, сплошь покрытых вышитыми розами. Художники этого модного дома не боятся экспериментов, в коллекции осень–зима 2012–2013 они сочетают художественную вышивку крестом с леопардовым принтом, кружевом, золотой фурнитурой. Фрагменты, плотно заполненные вышивкой, соединяются с кружевной или бархатной поверхностью ткани. Таким образом, на основе традиционного орнамента создается нечто новое и неповторимое, но в то же время стилистически узнаваемое (рис. 5).

Рис. 5. Изделия из коллекций модного дома Dolce&Gabbana сезонов весна–лето 2015 и осень-зима 2012–2013. Источник: <https://vita-colorata.livejournal.com/827756.html>; <https://formulakrasoty.com/865793327758313594/vyshivka-krestom-pokorenie-mirovyh-podiumov/>

Многие текстильные компании предлагают покупателям традиционные изделия в новой интерпретации. Среди них турецкая компания «Patchwork-Rug», создающая современные ковры, в том числе с мотивами вышитых и вытканых роз (рис. 6). Орнаментированные яркими цветами, такие текстильные изделия имеют не только художественно-эстетическую ценность, но и отражают интерес дизайнеров к традиционному декоративно-прикладному искусству. Ковры из коллекций данной компании, решенные контрастно, призваны служить ярким колористическим акцентом в интерьере, подчеркнуть его неповторимость.

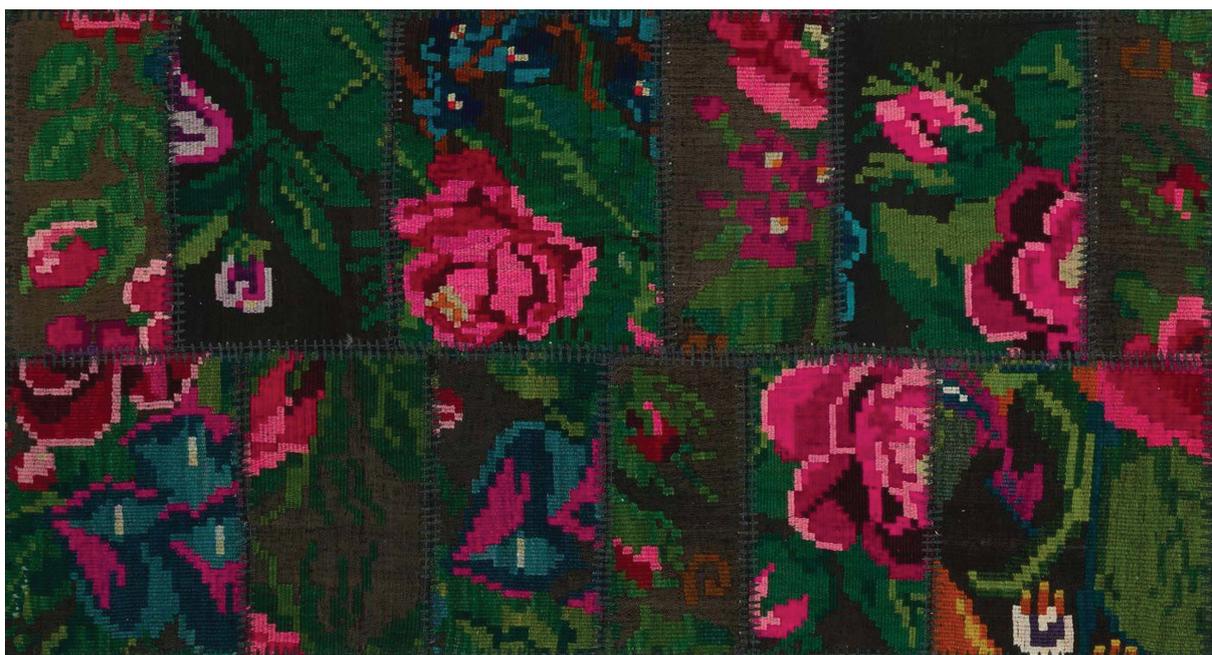

Рис. 6. Лоскутный ковер, выполненный из фрагментов килима с рисунком на основе мотива розы. Турция, XXI в. Источник: <https://www.kilim.com/detail/K0027225-Karabagh-Kilim-Patchwork-Rug>.

Рассматривая вопросы интерпретации традиционного искусства и ремесел в современном дизайне, можно отметить творчество художницы Шарлотты Лансело (Charlotte Lancelot). В представленной в 2012 г. коллекции предметов для интерьера «Canevas» (ковры, пуфы, подушки) мотив вышивки крестом с изображением соцветия розы использован в качестве декора войлочного ковра. Классический сюжет представлен в новом прочтении. Дизайнер использует различные текстуры и современные колористические решения. Основными чертами представленного изделия являются его декоративность, нарядность, эстетическая выразительность. Автор добивается необычного эффекта, в том числе за счет масштаба орнамента и его сочетания с окружающим фоном (рис 7).

Рис. 7. Шарлотта Лансело. Ковер из коллекции «Canevas» 2012 г. Источник <http://www.charlottelancelot.com/canevas/#canevas-rugs>.

Необычные аксессуары, декорированные традиционной вышивкой крестом, производит основатель турецкого бренда «Grav Grav» Мерве Бурма (Merve Burma). Дизайнер вдохновляется природной красотой экологически чистых материалов. Рюкзаки, сумки, кошельки автор создает вручную из древесины ореха, дуба, бука и дополняет их кожаными вставками и яркими вышитыми элементами. Такие изделия, соединившие традиции и современные идеи, служат необычными модными аксессуарами и пользуются большой популярностью (рис. 8).

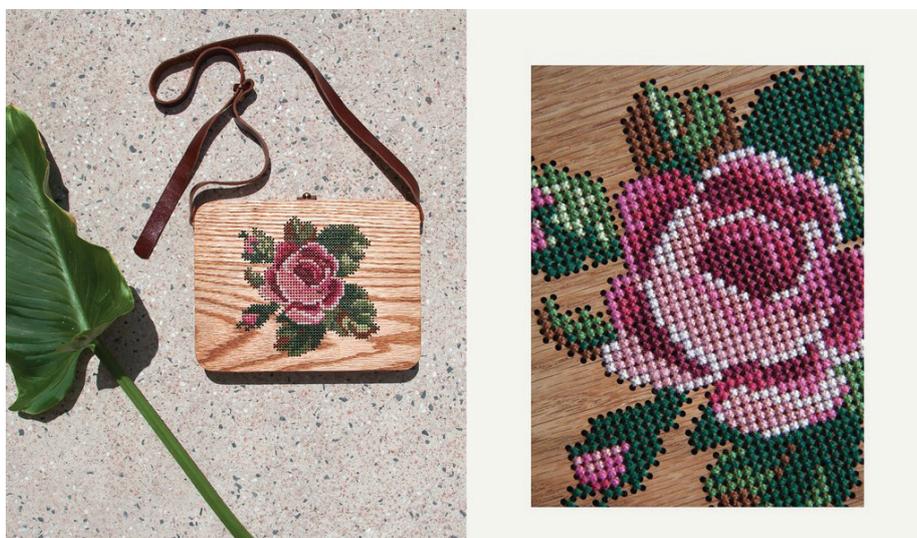

Рис. 8. Сумочка из коллекции «Backyard - Wood X Stitch» бренда «Grav Grav». 2018. Источник: <https://gravgrav.com/collections/shop-bags/products/large-rose-stitched-oak-wood-bag>

К концу XX в. проектирование тканей и одежды тесно связано с развитием швейной и трикотажной индустрии, а также со строительством и проектированием типовых интерьеров. Но, как это ни парадоксально, ускорение темпов развития науки и техники провоцирует бурный протест против них. Обращение к народным и национальным искусствам и ремеслам заметно не только при создании промышленных форм и образцов, но и, например, при создании авторских гобеленов [1, с. 113–115]. Сегодня художники и дизайнеры во всем мире все чаще обращаются к традиционным мотивам и техникам. Современная вышивка, основываясь на заимствовании рустикального опыта в построении композиционных схем, мотивов, приемов исполнения, общих принципов гармонизации декоративной плоскости, приобретает индивидуальные авторские черты. Работы, в которых использованы изображения соцветий роз, можно рассматривать не только как произведения декоративного искусства, но и как результат культурно-исторического диалога. Предметы интерьера и элементы костюма, разработанные дизайнерами и художниками в XXI в. на основе мотивов, пришедших из традиционной вышивки крестом, представляют собой результат синтеза культур и технологий. Традиционный мотив вышитой розы можно назвать универсальным; в новом прочтении он способен привести в современный интерьер и костюм ноту рукотворности, связав мир мегаполиса с прошлым.

Проведенное исследование имеет практическое значение для студентов творческих вузов, дизайнеров и художников. Его результаты могут быть полезны при решении задач художественного проектирования.

Библиография:

1. Бусыгина, С.А., Широковских, М.С. Опыт древнерусского лицевого шитья в творчестве художников петербургской школы / С.А. Бусыгина, М.С. Широковских // Манускрипт. – 2018. – № 3 (89). – С. 110–115.
2. Воронов, В. Крестьянское искусство / В. Воронов. – М.: Госиздат, 1924. – 139 с.
3. Зариф, М. Ковры: справочник / пер. с ит. И. Замойской / М. Зариф. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 319 с.
4. Лобачевская, О.А. Брокеровские узоры и народная вышивка крестом как визуализация смены культурной парадигмы в традиционной культуре конца XIX – начала XX в. / О.А. Лобачевская // Дизайн. Искусство. Промышленность : междунар. сб. науч. тр. / отв. ред. Н.М. Шабалина. – Челябинск, 2012. – Вып. I. – С. 45–61.
5. Моисеенко, Е.Ю. Русская вышивка XVII – начала XX века / Е.Ю. Моисеенко. – М.: Художник РСФСР, 1978. – 200 с.
6. Усанова, А.Л. Художественное убранство городского жилища в первой половине XX века / А.Л. Усанова // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск. – 2014. – №6 (49). – С. 44–448.
7. Ford, P.R.J. Oriental Carpet Design a Guide to Traditional Motifs, Patterns and Symbols / P.R.J. Ford. – London: Thames & Hudson Ltd., 2007. – 352 p.

Статья поступила в редакцию 02.12.2018

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция – На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

THE IMAGE OF ROSE AS A SYMBOL OF TRADITION IN 21st CENTURY DESIGN

Andreyeva, Anna P.,

Master's degree student, Textile Design
Research supervisor: Senior Instructor M.S. Shirokovskikh, PhD (Art Studies)
Stieglitz State Academy of Art and Design,
Russia, Saint-Petersburg, e-mail: andreeva.anna1986@mail.ru

Abstract

The article explores how the traditional textile motif of rose is reconsidered in the creativity of 21st century artists and designers. A short excursion into the history of cross-stitch embroidery and carpet making is proposed focusing on images of rose in these applied arts. The reproduction of this motif is illustrated with examples from costume and interior design. A review of historic textiles and their comparison with modern products has enabled a relationship between national ornament and current design practice to be established. The practical significance of the study is emphasized.

Key words:

textile, design, embroidery, weaving

References:

1. Busygina, S.A., Shirokovskikh, M.S. (2018) The Skill of Old Russian Pictorial Embroidery in the Creativity of Artists from the Petersburg School. Manuscript, No. 3 (89), p. 110–115. (in Russian)
2. Voronov, V. (1924) Peasant Art. Moscow: Gosizdat. (in Russian).
3. Zarif, M. (2006) Carpets: Guide. Transl. from Italian by I. Zamoisky. Moscow: AST: Astrel. (in Russian)
4. Lobachevskaya, E. Yu. (2012) Brocard Patterns and National Cross-Stitch Embroidery as a Visualization of the Change of the Cultural Paradigm in Late 19th–Early 20th Century Traditional Culture. Design. Art. Industry: International Proceedings, Issue 1. Chelyabinsk, p. 45–61. (in Russian)
5. Moiseyenko, E. Yu. (1978) Russian Embroidery of the 17th –Early 20th Century. Moscow: Khudozhnik RSFSR (in Russian)
6. Usanova, A. L. (2014) Artistic Decoration of Urban Dwelling in the First Half of the 20th Century. World of Science, Culture, Education. Gorno-Altai, No. 6 (49), p. 44–448. (in Russian)
7. Ford, P. R. J. (2007) Oriental Carpet Design: a Guide to Traditional Motifs, Patterns and Symbols. London: Thames & Hudson Ltd.