

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Способ воссоздания орнаментальной композиции по фрагменту методом графической реконструкции на примере Санкт-Петербургских печатных тканей второй половины XVIII – начала XX века

УДК: 745.04

DOI: 10.47055/19904126_2023_1(81)_30

Романов Дмитрий Владимирович

аспирант кафедры искусствоведения.

Научный руководитель: профессор Н.Н. Цветкова.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица»

Россия, Санкт-Петербург, e-mail: dimasonry23@gmail.com

Аннотация

Реконструкция предметов материальной культуры, в том числе орнаментального текстиля – востребованное направление современного искусствознания. Тем не менее, при значительном интересе исследователей и специалистов к данной теме некоторые вопросы остаются недостаточно освещенными в научной литературе. В данной работе на примере сохранившихся орнаментальных печатных тканей Санкт-Петербургских ситценабивных производств второй половины XVIII – начала XX в. предложен и обоснован один из способов определения размера изделия по сохранившемуся орнаментальному фрагменту методом графической реконструкции.

Ключевые слова:

графическая реконструкция, ситцы, промышленные ткани, реконструкция орнаментов

Recreating an ornamental composition from a fragment by the graphic reconstruction method: the case of St. Petersburg printed fabrics from the second half of the 18th – early 20th century

УДК: 745.04

DOI: 10.47055/19904126_2023_1(81)_30

Romanov Dmitry V.

Doctoral student, Department of Art Studies.

Research supervisor: Professor N.N. Tsvetkova.

St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design,

Russia, St. Petersburg, e-mail: dimasonry23@gmail.com

Abstract

Reconstruction of objects of material culture, including ornamental textiles, is a trendy area of modern art history. Nevertheless, despite the significant interest in this topic among researchers and specialists, some issues remain insufficiently covered in the research literature. In this paper, surviving ornamental printed fabrics produced by the St. Petersburg cotton-printing industry in the second half of the 18th - early 20th century are used as a case to propose a technique for determining the size of an item from a surviving ornamental fragment by the method of graphic reconstruction.

Keywords:

graphic reconstruction, prints, industrial fabrics, ornamental reconstruction

Натурная реконструкция – важный метод воссоздания предметов материальной культуры, в том числе орнаментального текстиля различных исторических периодов. В настоящее время в большинстве музейных собраний ведется активная деятельность по сохранению предметов прикладного искусства, в том числе при помощи реконструкции. Традиционно под термином «натурная реконструкция» принято считать комплекс работ, предполагающий воссоздание первоначального облика объекта культурного наследия на строго научной основе, с полным физическим соответствием оригиналу и историческому контексту [11, с. 105; 4, с. 13; 7, с. 11].

Значимость реконструкции текстильных объектов во многом связана с недолговечностью и непрочностью этого материала к внешним факторам [9, с. 428; 8, с. 107; 5, с. 80]. Разрушение текстильного полотна естественным образом приводит и к утрате орнаментальных мотивов и потере их первоначального вида. Другой проблемой при изучении текстильных орнаментов, в частности печатных тканей Санкт-Петербургских ситценабивных производств второй половины XVIII – начала XX в., является фрагментарность многих текстильных образцов. Нередко в музейных коллекциях хранятся лишь небольшие фрагменты тканей или штучных изделий, что значительно затрудняет изучение художественно-пластических особенностей орнаментальных тканей.

Стоит отметить, что фрагмент исторической ткани представляет научную ценность потому, что он сохранил результат работы художника, на основе которого можно воссоздать орнаментальные композиции прошлого и расширить имеющиеся на сегодняшний день знания об истории материальной культуры [4, с. 13]. По этой причине чрезвычайно важно проведение реконструкционно-восстановительных работ. В данной статье на примере сохранившихся орнаментальных печатных тканей Санкт-Петербургских ситценабивных производств второй половины XVIII – начала XX в. предлагается и обосновывается один из способов восстановления орнаментальной композиции по фрагменту методом графической реконструкции.

Проведению натурной реконструкции орнаментального текстиля предшествует этап графической прорисовки сохранившихся фрагментов рисунка, на основе которой восстанавливается общая композиция изделия. В настоящее время популярность приобретает метод проведения графической реконструкции средствами компьютерных технологий, для которого используется фронтальная фотосъемка сохранившихся фрагментов с их последующей обработкой средствами цифрового графического редактора [3, с. 119]. Данный процесс должен полностью контролироваться специалистом, а цифровые технологии позволяют получить наиболее достоверный результат [4, с. 13]. Например, при наличии нескольких одинаковых элементов раппорта во избежание ошибок из-за деформации оригинального изображения каждый такой элемент прорисовывается индивидуально, анализируется путем наложения прорисовок друг на друга и, при необходимости, дорабатывается [3, с. 119].

Графическая реконструкция орнамента текстильных изделий средствами компьютерных технологий в настоящее время чрезвычайно востребована среди реставраторов и реконструкторов, поскольку позволяет компенсировать недостаток средств для сохранения или восстановления исторических объектов традиционными способами [2, с. 42]. Например, такой способ был применен при реставрации в ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря мебельных обивок «Гарнитура с куropатками» из собрания Тверской областной картинной галереи [10, с. 24]. Другой пример – воссоздание оригинального фрагмента Каджарской портретной вышивки Фатх-Али шаха, выполненной до 1830 г. мастером Ага Бозорха из г. Решта. Вышивка была воссоздана средствами компьютерного моделирования на основе графической реконструкции орнамента [2, с. 44].

Таким образом, можно отметить, что применение метода графической реконструкции ткани средствами компьютерного моделирования позволяет воссоздавать исторические орнаменты по фрагменту. При этом на основе данной прорисовки имеется возможность выполнить реплику или реконструкцию исторического объекта в различных техниках декорирования текстиля при помощи современных технологий. Значимость данного метода подтверждается его нарастающей популярностью.

При значительном интересе исследователей к теме реконструирования орнаментальных текстильных композиций, многие вопросы остаются недостаточно раскрытыми в научной литературе. Один из них – определение размеров первоначального изделия, и, следовательно, числа повторений орнамента, основываясь на его фрагменте. Нередко такая проблема встречается при воссоздании предметов одежды. Ее можно решить, опираясь на выкройку, по которой возможно восстановление несохранившихся фрагментов. Тем не менее, данный вопрос остается открытым в том случае, если выкройка отсутствует или по сохранившимся фрагментам ее невозможно восстановить. Например, если перед нами образец орнаментальной ткани, фрагмент платка, покрывала или гобелена с декоративной каймой, и иное изделие, имеющее в основе форму прямоугольника или квадрата. В этом случае можно обратиться к изучению структуры рисунка и на этой основе провести реконструкцию.

В печатном текстиле можно выделить два типа композиции: раппортная и безраппортная [1, с. 19]. Частным случаем раппортной композиции можно считать фриз, в котором, как правило, изобразительные мотивы повторяются только по вертикальной или только по горизонтальной оси. Среди сохранившихся до настоящего времени орнаментальных печатных тканей Санкт-Петербургских ситценабивных производств второй половины XVIII – начала XX в. встречаются все перечисленные типы композиций. Каждый из них имеет свои законы построения и взаимодействие орнамента с предметом прикладного искусства. Так об этом пишет Н. П. Бесчастнов: «Построение любого орнамента основывается как на общих законах композиционной организации, так и на правилах композиции, предназначенных для использования в проектировании конкретных изделий» [1, с. 4]. То есть раппортные композиции могут как подчиняться форме изделия, на которое они нанесены, так и иметь собственный строй, в то время как безраппортные композиции всегда подчиняются форме и размерам

Рис.1.

а – ситец декоративный XIX — начало XX в. х/б ткань, механическая печать. Россия, Шлиссельбург.

Музей прикладного искусства СПбХПА им. А. Л. Штиглица. ТК-579. 34x48 см. Фото автора

б – демонстрация раппортной сетки текстильного образца средствами компьютерных технологий. Фото автора

изделия [б, с. 23]. Каждый из данных типов орнаментальной композиции имеет свои особенности при воссоздании исторического рисунка по фрагменту.

Раппортная текстильная композиция отличается равномерным заполнением всей плоскости (поверхности) предмета, где единое декоративное целое достигается многократным повторением изобразительного элемента по продольным и поперечным осям [1, с. 20]. Существует несколько типов расположения раппортов относительно друг друга, которые условно можно разделить на повтор без смещения, т. е. все элементы равномерно заполняют поверхность по вертикали и горизонтали, и со смещением, где раппорт сдвигается по вертикали и горизонтали чаще всего на $1/2$ и на $1/3$ от его размеров.

В данном случае для проведения графической реконструкции орнаментальной композиции достаточно сохранности одного раппорта, необходимо лишь выполнить его прорисовку и повторить ее согласно структуре орнаментальной композиции. В качестве примера можно привести образец ткани ТК-579* (рис. 1а). На образце сохранился основной изобразительный мотив. Тем не менее, некоторые элементы обрезаны краем фрагмента, но с учетом их сохранности в других частях ткани имеется возможность восстановить общую композицию (рис. 1б).

Фризная текстильная композиция – частный случай раппортной, с той лишь разницей, что повтор орнамента производится только по вертикали или горизонтали. Поэтому, этапы проведения графической реконструкции в данном случае аналогичны вышеупомянутым. Проиллюстрируем это на примере образца ТК-1828 (рис. 2а). В данном случае раппорт сохранился не полностью, тем не менее особенности композиционного построения орнамента позволяют восполнить недостающие элементы орнамента с высокой точностью (рис. 2б).

Безраппортная композиция, или монокомпозиция, представляет собой тип композиции, при котором изобразительные элементы расположены на плоскости заданного размера таким образом, чтобы создавалось гармоничное, целостное произведение. В орнаментальных тканях Санкт-Петербургских ситценабивных производств второй половины XVIII – начала XX в. в большинстве случаев такая композиция встречается в орнаментальном решении платков. Нередко в музее хранится не целое изделие, а лишь небольшой фрагмент, обычно $1/4$ часть оригинала. Тем не менее, многие образцы содержат гораздо меньшую часть рисунка, что не дает возможности произвести достоверную реконструкцию по фрагменту, поскольку при проведении графической реконструкции текстильного орнамента с безраппортной (монокомпозицией) для получения достоверного результата всегда необходимо знать точные размеры текстильного изделия.

Одна из самых распространенных схем платочных композиций Санкт-Петербургских ситценабивных производств указанного периода – орнаментальная кайма, расположенная по периметру изделия с небольшим отступом от края. Нередко она состоит из фризových полос. При этом каждая из полос содержит различные по размеру декоративные элементы, следовательно, имеет разный размер раппорта. Логично предположить, что в целом изделии каждый из декоративных элементов должен поместиться целое количество раз, иначе возникнет ситуация, при которой в какой-то части композиции декоративный элемент будет механически обрезан. На сегодняшний день не известны примеры орнаментальных платочных композиции данного периода и региона, которые бы опровергали это утверждение.

Рис. 2.

а – ткань платочная. 1915, х/б ткань, механическая печать. Россия, Шлиссельбург.

Музей прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица. ТК-1828. Фото автора

б – демонстрация раппортной сетки текстильного образца средствами компьютерных технологий. Фото автора

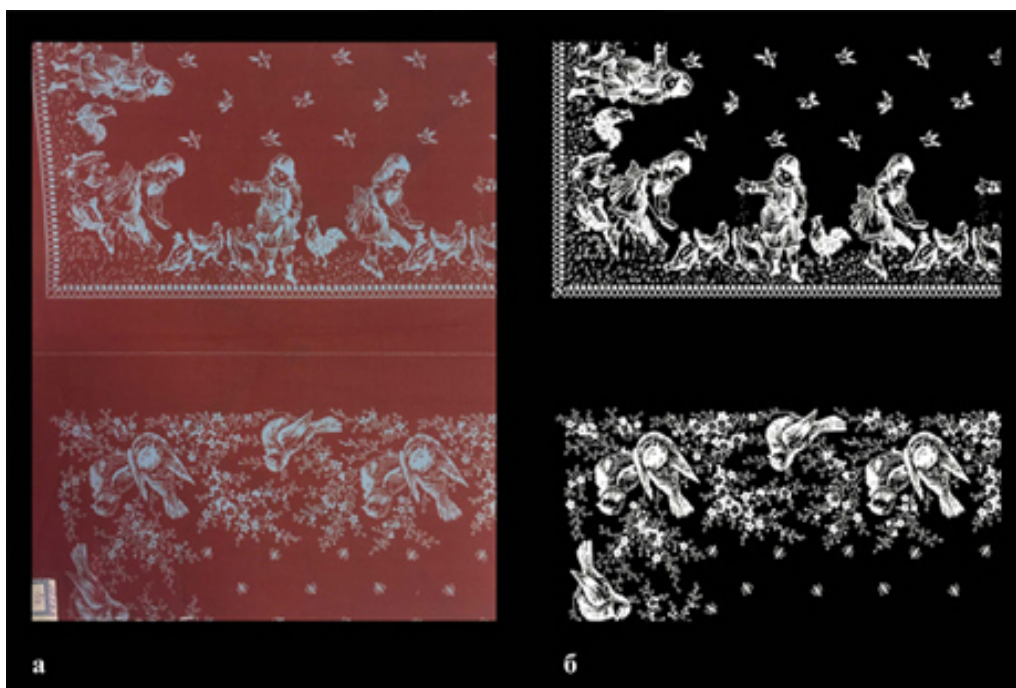

Рис. 3.

а – головной платок детский XIX – начало XX в., х/б ткань, механическая печать. 24,5x30 см. Россия, Шлиссельбург,

Музей прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица. ТК-525. Фото автора

б – отрисовка фрагмента орнаментальной композиции текстильного образца средствами компьютерных технологий. Фото автора

На этом наблюдении и основывается способ воссоздания целой орнаментальной композиции по фрагменту, который проиллюстрирован на примере текстильного образца ТК-525 (рис. 3а) с изображением двух фрагментов платочной каймы. Орнамент в обоих фрагментах начинается на одном расстоянии от края изделия, это говорит о том, что орнаментальные композиции имели одинаковую длину и ширину. При этом размеры раппорта в обоих случаях разные.

Перед проведением графической реконструкции текстильный образец был оцифрован в высоком разрешении и выполнены обмеры всех изобразительных элементов. Далее, в графическом редакторе Adobe Photoshop выполнена графическая прорисовка всех элементов орнаментальной композиции с сохранением натуральных размеров и пропорций (рис. 3б). После этого был определен раппорт орнамента и выполнен повтор обеих орнаментальных композиций 2, 3 и 4 раза (рис. 4). На прорисовке орнаментов видно, что при увеличении количества повторов увеличивается и разница в длинах каймы, что не соответствует условиям, которые были упомянуты выше. Наибольшее соответствие в длинах того и другого орнамента достигается при количестве раппортов равное 2 (погрешность составляет 1–2 мм). Композиция платка подразумевает равенство ширины и высоты изделия, поэтому по другой стороне также будет два раппорта. Таким образом, основываясь на графической прорисовке, можно сделать вывод, что данное изделие имело 2 раппорта рисунка по каждой стороне.

Ориентируясь на обмеры орнаментальной композиции, произведенные перед началом работы, можно вычислить размеры орнаментальной композиции (36,5 см) и общие размеры изделия (42,5 см). Данное изделие было атрибутировано как «детский платок», что может объяснить такие относительно небольшие размеры.

Основываясь на полученных данных, в рамках исследования были воссозданы орнаментальные композиции данных платков, которые могут являться теоретической базой при их воссоздании в материале (рис. 5).

Таким образом, применение метода графической реконструкции ткани средствами компьютерного моделирования позволяет воссоздавать исторические орнаменты по фрагменту. В дальнейшем имеется возможность на основе данной прорисовки выполнить натурную реконструкцию или реплику исторического образца в различных техниках декорирования текстиля при помощи современных технологий. Основываясь на проведен-

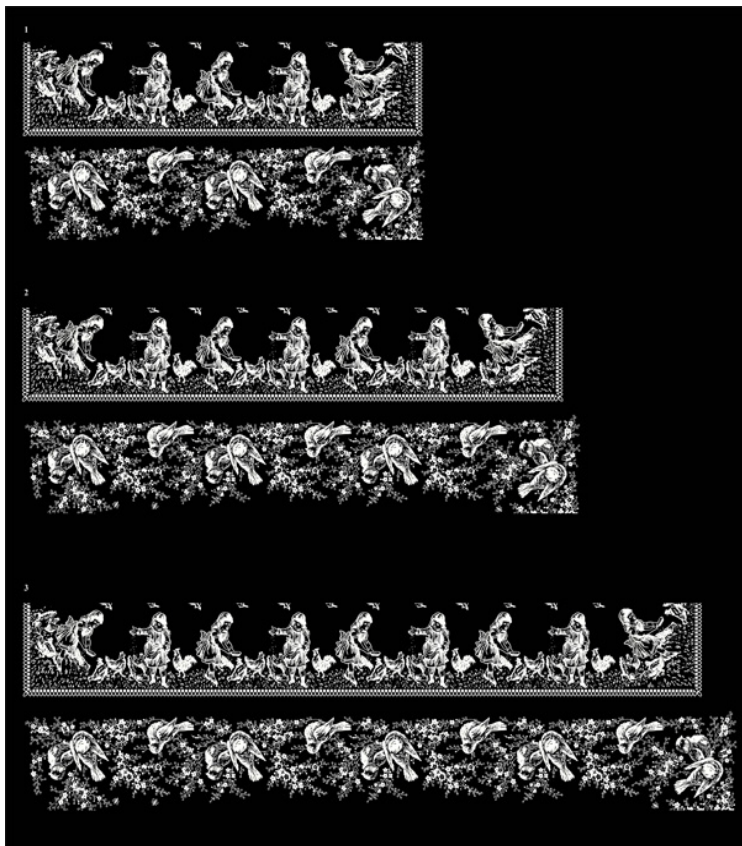

Рис. 4. Повтор элементов орнаментальных композиции 2, 3 и 4 раза

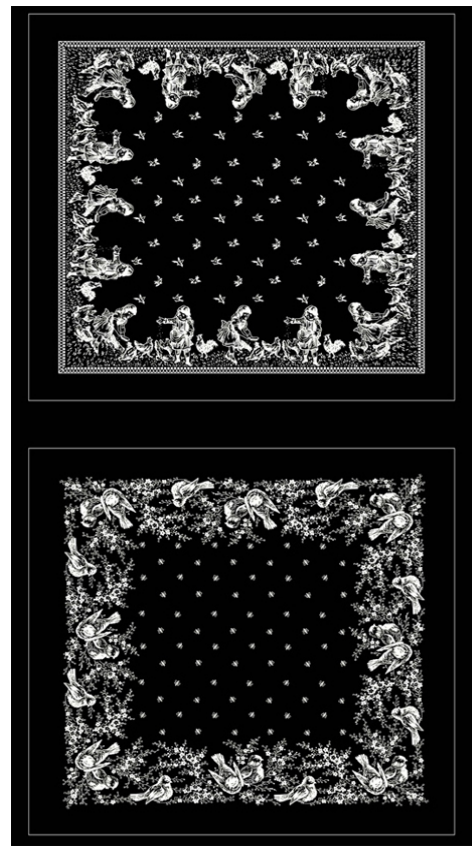

Рис. 5. Графическая реконструкция текстильного образца головного детского платка. XIX – начало XX в., х/б ткань, механическая печать. 24,5х30 см. Россия, Шлиссельбург. Музей прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица. ТК-525. Фото автора

ной работе, можно утверждать, что описанный способ графической реконструкции текстильных орнаментов по фрагменту позволяет точно определить размеры оригинального изделия и произвести натурную реконструкцию с сохранением художественно-пластического строя орнаментальной композиции. Конечно, данный способ не является универсальным и подходит только для замкнутых орнаментальных композиций, которые состоят из различных по размеру декоративных элементов. Тем не менее, если принять во внимание относительно большое количество подобных орнаментов, произведенных на Санкт-Петербургских ситценабивных производствах второй половины XVIII – начала XX в., данный метод является перспективным и позволяет воссоздать некоторые изделия, основываясь на орнаментальном фрагменте.

Примечание

*Здесь и далее обозначение текстильных образцов приводится в соответствии с каталожными данными Музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бесчастнов, Н.П. Художественный язык орнамента: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «дизайн» / Н.П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 335 с.
2. Галкин, А.В., Кирсанова, Е.А. Технологические аспекты воссоздания исторического текстильного объекта / А. В. Галкин, Е. А. Кирсанова // Дизайн и технологии. – 2019. – № 73(115). – С. 42–45.
3. Ёлкина, И.И. Археологический текстиль Москвы как источник реконструкции средневековой традиционной русской одежды / И.И. Ёлкина // Современное состояние и перспективные подходы к реставрации и консервации художественных произведений : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), Москва, 25–27 мая 2022 года. – М.: Рос. гос. ун-т им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2022. – С. 116–122.
4. Кудрявцева, Е.А. Цифровая реставрация и компьютерное моделирование узорных тканей средствами информационных технологий / Е.А. Кудрявцева, О. С. Кононова, С.С. Юхин // Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 4(55). – С. 13.
5. Кумпан, Е.В., Камалетдинова А.И. Основные причины разрушения музейного текстиля / Е.В. Кумпан, А.И. Камалетдинова // Вестн Казан. технол. ун-та. – 2013. – Т. 16. – № 9. – С. 80–82.
6. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 144 с.
7. Николаева, Н.А. Музейная реконструкция как форма представления региональных особенностей «северного модерна» : автореф. дис. ... канд. культурологии / Наталия Анатольевна Николаева. – СПб., 2016. – 22 с.
8. Подготовка специалистов в области реставрации в искусстве текстиля / В. В. Сафонов, А. Е. Третьякова, Н. П. Бесчастнов, М. Б. Дмитриева // Дизайн и технологии. – 2015. – № 50(92). – С. 107–111.
9. Сафонов, В.В. Подготовка реставраторов в области художественного текстиля в РГУ им. А. Н. Косыгина / В.В. Сафонов, А.Е. Третьякова, Н.П. Бесчастнов // Материал-технология-форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве : мат-лы Междунар. науч. конф. Москва, 18 мая 2018 года. – М.: Московская гос. худож.-пром. академия им. С.Г. Строганова, 2018. – С. 427–432.
10. Семечкина, Е.В. Применение цифровой печати для создания копии – реконструкции утраченной ткани при реставрации обивок мебельного гарнитура. Методика реставрации / Е. В. Семечкина // Современное состояние и перспективные подходы к реставрации и консервации художественных произведений : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), Москва, 25–27 мая 2022 года. – М.: Рос. гос. ун-т им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2022. – С. 20–26.
11. Тхапа, Л.Р. Опыт применения метода музейной реконструкции в российских и зарубежных дворцах-музеях / Л.Р. Тхапа // Музей. Памятник. Наследие. – 2020. – № 2(8). – С. 104–114.

REFERENCES

1. Beschastnov, N.P. (2010) Artistic language of ornament. Moscow: VLADOS.
2. Galkin, A.V., Kirsanova, E.A. (2019) Technological aspects of the reconstruction of a historical textile object. Design and Technologies, No. 73(115), pp. 42–45.
3. Elkina, I.I. (2022) Archaeological textiles of Moscow as a source of reconstruction of medieval traditional Russian clothing. Current state and promising approaches to the restoration and conservation of works of art: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference (with international participation). Moscow: A. Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), pp. 116–122.
4. Kudryavtseva, E.A. (2019) Digital restoration and computer modeling of patterned fabrics by means of information technology. Engineering Bulletin of the Don, No. 4 (55), pp. 13.
5. Kumpan, E.V., Kamaletdinova, A.I. (2013) The main causes of museum textile decay. Bulletin of the Kazan Technological University, vol. 16, No. 9, pp. 80–82.

6. Logvinenko, G.M. (2012) *Decorative Composition*. Moscow: VLADOS.
7. Nikolaeva, N.A. (2016) *Museum reconstruction as a form of representation of the regional features of "Northern Modern"*. Abstract of Kandidat of Cultural Studies dissertation. St. Petersburg.
8. Safonov, V.V., Tretyakova, A.E., Beschastnov, N.P., Dmitrieva, M.B. (2015) *Training of restoration specialists for textile art*. *Design and Technologies*, No. 50(92), pp. 107–111.
9. Safonov, V.V., Tretyakova, A.E., Beschastnov, N.P. (2018) *Training of textile artwork restorers at the A.Kosygin State University. Material-technology-form as a universal triad in design, architecture, fine and decorative arts: Proceedings of the international scientific conference*. Moscow: S. Stroganov State Academy of Art and Design. pp. 427–432.
10. Semechkina, E.V. (2022) *The use of digital printing to create a copy - reconstruction of the lost fabric during the restoration of upholstery of a furniture set. Restoration methodology. Current state and promising approaches to the restoration and conservation of works of art: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference (with international participation)*. Moscow: A. Kosygin State University (Technology. Design. Art), pp. 20–26.
11. Tkhaпa, L.R. (2020) *Experiences in the use of the method of museum reconstruction in Russian and foreign museum palaces*. *Museum. Monument. Heritage*, No. 2(8), pp. 104–114.

© Романов Д. В., 2023

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons

"Attribution-ShareAlike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная

Дата поступления: 09.02.2023