

ТРАДИЦИОННЫЙ ОРЕНБУРГСКИЙ ПЛАТОК КАК ПРОТОТИП ДИЗАЙНА В ИЗДЕЛИЯХ ЗАО «ФАБРИКА ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ ПЛАТКОВ»

Васильченко А.А.

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург

Оренбургский пуховый платок – уникальный образец народного творчества, наполненный особой эстетикой (этноса, региона). Традиционные канонические основы пуховязания – композиция, мотивы и узоры орнамента, материал (козий пух) – стали прототипом функциональной, смысловой, художественной составляющей дизайна изделий ЗАО «Фабрика оренбургских пуховых платков». В связи с этим актуальной представляется проблема преемственности традиционных принципов ручного исполнения платков в дизайне их машинного производства.

Сложившиеся художественно-технологические основы народного искусства и художественных ремесел не существуют вне времени и пространства, они развиваются в соответствии и с учетом современных требований к технологичности изготовления, структурно-композиционным и орнаментальным составляющим объектов предметного творчества, в том числе изготовленных путем механизации и автоматизации производства.

Постепенная реконструкция Оренбургского пуховязального промысла началась с 30-х годов прошлого столетия и привела к уникальной организационно-технологической структуре промысла, успешно сочетающей ручное и машинное производство пуховых платков. Как и прежде, платки в Оренбуржье вручную вяжут мастерицы-надомницы; частично объединенные предприятием «Комбинат Оренбургских пуховых платков». Их машинное производство осуществляет ЗАО «Фабрика оренбургских пуховых платков». Это предприятие по изготовлению пуховых изделий, расположенное и действующее на территории города Оренбурга – центра пуховязального промысла – не имеет аналогов в России, однако относится к предприятиям легкой промышленности [1].

Внедрение машинного производства в пуховязальный промысел Оренбуржья было вызвано социально-экономическими факторами и означало новый этап развития пуховязального промысла Оренбуржья, существенное изменение его социально-экономической роли. Машинное производство позволило освободить работников от самых трудоемких и тяжелых операций по обработке пуха и изготовлению пуховой пряжи, повысило его производительность. Низкая стоимость, большие тиражи пуховых изделий сделали их доступными всем слоям общества. С 2005 по 2011 г. на предприятии производилось масштабное техническое перевооружение. Высокопроизводительное, экологичное оборудование последних поколений ведущих мировых производителей обусловило более тесное *взаимодействие* принципов ручного пуховязания и машинного производства платков.

Наличие таких свойств традиционного пухового платка, как функциональность, слитая с декоративностью, конструктивность и геометричность, стилизованный характер форм орнамента, симметрия и ритм, цветовая палитра, построенная на ахроматических отношениях, изначально обусловили возможность рассматривать традиционный платок как *прототип* для применения в

серийном автоматизированном пуховязальном производстве с сохранением всех аспектов функциональной, смысловой, художественной составляющих.

Машинный способ производства ажурных платков содержит признаки художественного предметного творчества, ориентированного на *дизайн*. Дизайн, в свою очередь, как деятельность, осуществляемая в сфере серийного производства, способствует внедрению новых технологических процессов, заимствованных, в том числе, в народном искусстве и художественных ремеслах, и является способом эстетизации и улучшения художественно-функциональных свойств изделий, отвечающих эстетическим, экономическим и социальным требованиям.

Машинное производство вязаных платков — это особая, основанная на методологии дизайна форма деятельности, которая заключается в машинном способе *целостного формирования художественно-технологической системы ажурного пухового платка на основе прототипа - приёмов и элементов традиционной художественно-технологической системы ручного пуховязания*.

Интеграция приемов ручного ремесла и автоматизированного пуховязального производства способствует комплексному, эстетическо-функциональному решению задач. Изделие в этом случае может содержать элементы *эklekтики* как своеобразного творческого приёма, который чаще всего носит *экспериментальный* характер. «Эксперимент в предметном творчестве может быть связан с технологией производства, с открытием новой функцией вещи, но он особенно важен и ценен тогда, когда касается концепции формы» [2, с.189.].

Эксперимент в машинном производстве платков основан на методах и средствах машинного производства и использует художественно-технологическую систему прототипа в целом или его отдельные элементы. Содержание и форма платка ручной работы в этом случае может подвергаться обновлению и изменению в процессе его машинного производства.

Работа с прототипом начинается на начальном этапе пуховязального производства, в котором в соответствии с *целями, задачами, методами и средствами дизайнерской деятельности* предусматривается наличие *проекта платка*, созданного в соответствии с прототипом и *стандартом* технических условий. Стандарт, несовместимый, казалось бы, с ручным ремеслом, в прототипе — ажурном платке — является своеобразным инструментом сохранения и развития традиции пуховязания.

Известная оренбургская пуховязальщица О.А. Федорова, в свое время работающая в должности главного художника Комбината оренбургских пуховых платков, сказала по этому поводу: «Глядите, какая аккуратная, неторопливая работа. Эти платки по ГОСТу и новой технологии связаны. Каждая кустарка порозному расчесывает пух, прядет и сучит. От этого платки получаются разнородными по качеству, величине, весу. Без определенного стандарта комбинату трудно было бы вести учет, оценку и оплату труда. При этом мотив, рисунок, орнамент вязальщица выбирает по своему вкусу» [3, с.51]. То есть, стандарт является средством, определяющим технические характеристики даже в прототипе — платке ручного исполнения.

Прототип — орнамент оренбургского ажурного платка — это, своего рода, *канон и стандарт*, дающие возможность тиражирования его машинным способом. Стандарт является необходимым элементом производственного процесса и

инструментом его совершенствования, художественной выразительности и разнообразия изделий за счет вариантности, взаимозаменяемости стандартных элементов.

Из набора стандартных элементов лучших образцов платков ручной работы, как прототипа с *исходными данными*, первоначально создается нестандартная уникальная композиция – *проект платка*, продуманного и зафиксированного на бумаге расчета орнамента для его тиражирования в массовом производстве.

Следующим этапом работы с прототипом является деятельность мастера-технолога, которая заключается в дизайнерской компоновке художественно-технологических принципов ручного платка-прототипа и способов его машинного воспроизведения. Дизайнерский поиск при этом осуществляется в работе над формой как основы художественной выразительности композиции платка.

Ажурный платок, связанный на машине, не был вначале в полном смысле «паутинкой» и существенно отличался от прототипа. Разнообразие элементов орнамента, сходная ажурная фактура достигались за счет вариантов соединения только двух петель – одиночных простых и накидов, из которых выстраивались формы простейшего геометрического орнамента. Способы машинного выполнения традиционных мотивов и воздушных узоров «пухового кружева» прототипа совершенствовались постепенно. Со временем появились ряды зигзага, квадраты и небольшие ромбы, создавая подобие традиционных мотивов – «косорядки», «гороха» на сплошном фоне – орнаментальные элементы, заимствованные из набора ручного пуховязания.

В этих элементах просматривается дизайнерский эксперимент, имитация традиционных элементов орнамента, *визуальное подобие* традиционных мотивов. Только гораздо позже, с применением более усовершенствованного оборудования (Shima Seiki), удалось создать технологические приемы узоробразования, напоминающие традиционные приемы прототипа–ажурного платка Оренбуржья (рисунок 1).

а)

б)

Рисунок 1 –Г. Оренбург. ЗАО «Фабрика оренбургских пуховых платков».

а)Паутинка. Середина сплошная с раппортным узором «клетка с листком»из мотива «бисерные цепочки». Кайма – авторский узор «федоровские елочки» с мотивом «бисерные цепочки».

б) Паутинка. Визуальное подобие основных мотивов оренбургского пуховязания. Середина пятиугольная. Кайма содержит ажурные ромбы на ажурном фоне

В соответствии с прототипом, в машинном производстве платков менялись дизайнерские принципы соотношения ажурных элементов и простой вязки. Соотношение плотного и редкого ажюра выдерживалось по традиционному принципу – ажурные элементы чередовались с участками более плотной вязки, крупные элементы с мелкими, ромбы середины повторялись в орнаменте каймы. То-есть, прототип в дизайне платков машинного производства просматривается не только визуально, но и в комплексе средств и приемов, эмпирически выработанных в процессе исторического развития традиции пуховязания. При этом применение средств машинного производства изделий, соотносящихся с общей художественной концепцией традиционного ажурного платка ручного исполнения, означало принципиально иной вид изделий по сравнению с изделиями ручного труда. Благодаря упорядоченной, «машинной» организации формы, структура и фактура платка в машинном исполнении воспринимается по-новому (рисунок 2).

Рисунок 2 – Г. Оренбург. ЗАО «Фабрика оренбургских пуховых платков».Пончо. Паутинка..Середина - ажурная сетка из мотива «косорядки».Узор

по сарматским мотивам, выполненный плотной вязкой на ажурном фоне. Элементы декора пончо – зигзаг, расположенный по краям вместо каймы

Взаимосвязь принципов ручного ремесла, как прототипа, и машинного производства платков отражает двойственный характер процесса развития оренбургского пуховязального промысла: с одной стороны, в ручном исполнении сохраняется и развивается каноническая система оренбургского ажурного платка (материал, структура композиции, элементы узора).

С другой стороны, автоматизированное производство, беря за основу традиционный платок как прототип, сохраняет и пропагандирует путем тиражирования самобытность и уникальность регионального художественного ремесла.

Повышение уровня механизированного оснащения предприятия влечет за собой улучшение художественно-функциональных качеств платков машинного производства. Наибольшее соответствие их прототипу – уникальной традиции ажурного пуховязания, наглядно демонстрирует художественно-функциональную ценность традиционного изделия, отраженное в своеобразии и специфике машинного исполнения .

Платок машинного производства, как объект дизайна, должен отвечать вкусам покупателей и требованиям моды, в условиях стандарта быть художественно разнообразным и по возможности малотиражным. С другой стороны, производство должно обеспечивать стабильность сложившихся технологических приемов и экономическую эффективность продукции, расширять творческий эксперимент и обновление ассортимента изделий. В связи с этим машинное производство платков, как и любого изделия художественной промышленности, можно рассматривать как «сферу творчества, определяющую художественный тип массовой продукции» [4, с.142],

Однако, при всех положительных характеристиках и социальной значимости, платок машинного серийного производства не может сравниться по многообразию и орнаментальной вариативности с платком ручного исполнения как эксклюзивного изделия и прототипа дизайна изделий Фабрики оренбургских пуховых платков

Современная экономика требует индивидуализации и разнообразия, экологичности промышленной продукции и производства. В свете этих требований оренбургский пуховый платок сегодня – уникальный пример экологичности изделий, прототип современного дизайна в оптимальной интеграции ручного ремесла и промышленного производства.

Литература

1. Федеральный закон от 6 января 1999г. № 7- ФЗ «О народных художественных промыслах». Принят Государственной думой 9 декабря 1998 года. Одобрен Советом Федерации 24 декабря 1998 года.

2 Николаева, Н. Стилизация и эксперимент // Советское декоративное искусство: сборник статей. – М.: «Советский художник». – 1975. – № 73/74. – 247с.

3. Уханов, И.С. Оренбургский платок / И.С. Уханов. – Издательство «Советская Россия». – М., 1976. – 96 с.

4. Казакова, Л. Машина и ручной труд в художественной промышленности / Л. Казакова // Человек, предмет, среда: сборник статей / сост. В.Н. Толстой. – М.: Изобразительное искусство. – 1980. – 256с., 56 илл.