УДК 745.522.2

Традиционный и «дизайнерский» набивной платок в России в XXI веке

©Н.И. Ковалева, ©М.А. Сорокина

Авторы рассматривают актуальные проблемы производства платков, выполненных по традиционной технологии на Павловопосадской мануфактуре, и работ современных дизайнеров Москвы и Санкт-Петербурга, созданных с применением цифровой печати, характеризуют направления развития платков в XXI веке и своеобразие творческих коллективов и авторской манеры дизайнеров. Представлены и проанализированы дизайнерские малотиражные платки творческих объединений Radical Chic, AGORApro, а также изделия ведущих отечественных художников по текстилю: Кирилла Овчинникова, Анны Толстиковой, Лейлы Кравцовой, Петра Фролова и других. В статье поднимаются важные проблемы влияния методов и технологии печати на современный ассортимент платка промышленного и дизайнерского. С одной стороны, легкость и доступность метода цифровой печати может сказываться на художественном качестве платка. Но, с другой стороны, новые технологии открывают широкий простор для творческой самореализации художников по текстилю. Современные технологии дают новые возможности создания малотиражных и уникальных платков, что не могло не повлиять на развитие новой отрасли платков, авторы которых являются не художниками-текстильщиками, а живописцами, графиками. Павловопосадская мануфактура при этом также не остается в стороне от технических новинок: внедряются современные методы обработки тканей, новейшие технологии печати, ведутся совместные проекты с современными дизайнерами, в частности Александрой Калошиной и Radical Chic. На производстве при этом превалируют традиционные приемы нанесения рисунка на изделия, преимущество отдается традиционным «павловским» узорам и орнаментам. Таким образом, сегодня в сегменте платка современные технологии и творческие искания в области дизайна идут рука об руку с богатейшим художественным и технологическим наследием текстильной отечественной промышленности XIX–XX вв.

Ключевые слова: набивные платки; фотофильмопечать; цифровая печать; дизайн платков; Павловопосадская платочная мануфактура.

В XIX веке Россия была крупнейшим производителем набивных платков – шерстяных, шелковых, ситцевых. Десятки предприятий в Москве и Подмосковье, Владимирской, Калужской, Петербургской губерниях выпускали шали и платки, используя традиционную технику ручной набойки, затем – гравированные металлические валы.

На Павловопосадской платочной мануфактуре, история которой насчитывает более 200 лет, при огромных тиражах платков сохранились, принципы традиционной технологии печати [1, С. 172–183; 2]: современная фотофильмопечать по своей сути и подходам к разработке цветового строя изделия – это по сути древняя техника ручной печати, где набивные доски были заменены капроновыми ситами, а набивные столы промышленным конвейером. Поэтому, вполне логично рассматривать традиционные приемы набивки платков именно на примере Павловопосадской платочной мануфактуре, тем более, что на сегодняшний день это единственное производство, поддерживающее эти традиции (ил. 1).

В XIX столетии орнамент платка печатали ручным способом с помощью досок двух типов. Узор наносили на ткань деревянными досками – «манерами» и «цветками». С помощью

© Наталья Ивановна Ковалева, научный сотрудник, Государственный Русский музей, (Санкт Петербург, Россия); e-mail: kovaljova_n_i@mail.ru

© Марина Александровна Сорокина, ведущий научный сотрудник, Государственный Русский музей; доцент, Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при РАХ, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт Петербург, Россия); e-mail: sorokinama@mail.ru

«манер» создавался контур рисунка, а «цветки» наполняли его цветом. Сколько оттенков было в узоре, столько «цветок» и использовал мастер. Такая технология практиковалась на Павловопосадской мануфактуре[1] с самого начала ее существования как платочно-набивного производства. Но к 1970 году большинство досок из-за постоянных ремонтов пришло в негодность. И уже с 1960-х на фабрике появилось новое оборудование. Платки стали печатать способом ручной печати по шаблону.

Шаблон, называемый «фильма», представляет собой капроновое «сито», в котором прорезаны контуры орнамента или предполагаемые цветовые пятна. Как и в случае с набивными досками, количество «сит» обусловлено количеством цветов в рисунке изделия. Краска наливается на рамку с ситом и протирается специальным бруском «раклей» по всей его ширине. Попадая сквозь отверстия, краска оставляет на ткани рисунок в нужных местах. Этот прием появился в стране в 1930-е гг., однако в промышленных масштабах до 1960-х гг. не применялся. Он называется «фотофильмопечать» или «шелкография» и используется на предприятии в настоящее время. Введение этого способа печати повлияло и на особенности передачи рисунка: орнамент платков стал менее детализированным, а его контуры жестче (ил. 2).

Ил. 1. Ирина Додонова. Шаль «Русская красавица» (деталь),1985.Фабрика им. X-ой годовщины Красной Армии. Павловский Посад, Московская обл. (шерсть, печать, шерстяная бахрома. 146 х 146).

Figure 1. Irina Dodonova. Shawl "Russian beauty" (detail). 1985. Factory named after the 10th anniversary of the Red Army. Pavlovsky Posad, Moscow Region (wool, print, woolen fringe. 146 x 146).

Ил. 2. Елена Фаворитова. Крок (эскиз платка «Василиса»), 2010. Павловопосадская платочная мануфактура. Павловский Посад (бумага, гуашь. 75х75).

Figure 2. Elena Favoritova. Croc (sketch of the "Vasilisa" scarf), 2010. Pavlovo Posad Shawl Manufactory, Moscow region (paper, gouache. 75x75).

Технология фотофильмопечати требует от художника, создающего рисунок, уже на этапе разработки орнамента четко рассчитать количество цветовых сочетаний в будущем изделии. Художник, таким образом, должен держать в голове не только образ платка, но и цветовые слои. Такая послойная работа очень трудоемка. Отметим, что ни в советское время, ни тем более сейчас, такой технологии не обучают ни в одном учебном заведении. Художники постигают эти приемы непосредственно на производстве. Вполне вероятно, что с течением времени эту сложнейшую старинную технику, к сожалению, сменят более новые цифровые технологии.

Но Павловопосадская мануфактура при этом не остается в стороне от технических новинок. В частности, предприятие первым в мире внедрило плазмохимическую обработку ткани перед печатью взамен экологически вредного хлорирования, использовавшегося еще с конца XVIII века [3]. Это нововведение позволило Павловопосадской мануфактуре на много лет опередить другие предприятия, лишь сегодня начинающие осознавать все преимущества данного

[1] До 1995 года носила название «Фабрика им. X-ой годовщины Красной Армии».

метода. При этом на сегодняшний день только на производственных линиях мануфактуры возможна многоцветная печать на чистошерстяных тканях.

За последнее десятилетие ассортимент значительно расширился, и сейчас ежегодно Павловопосадская платочная мануфактура выпускает около 1000 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка, шелка, льна. Производство шелковых набивных платков началось еще в 2000-х годах. Первое время на шелке печатали, как правило, тематические памятные и юбилейные платки, но со временем ситуация коренным образом изменилась.

Несколько лет назад на Павловопосадской мануфактуре была установлена новая итальянская машина Gianni для печати на шелке, единственная в нашей стране. Ведущие художники предприятия активно приспосабливаются к новым технологиям, тканям и требованиям рынка. Шелк – исторически не типичный для Павловского Посада материал, однако изделия, напечатанные на атласе, крепдешине, шифоне уже вошли в постоянный ассортимент предприятия. Это изделия, созданные по рисункам Елены Фаворитовой и Елены Жуковой (ил. 3). На шелке печатают и привычные глазу цветочные композиции, которые воспринимаются по-новому, будучи помещёнными на гладкую поверхность шелка.

В дополнение к этому был запущен проект «Палитра», в рамках которого выпускаются изделия с принципиально новыми, не типичными для классического павловского платка композициями [4]. Они нередко асимметричны, с использованием растительных элементов сложных фантазийных форм, геометрических орнаментов, или наоборот предельно фотореалистичны (ил. 4). Некоторые дизайны были разработаны компанией Radical Chic.

Ил.3. Елена Жукова. Платок «Королевский бал», 2012. Павловопосадская платочная мануфактура. Павловский Посад, Московская обл. (атлас, печать. 130х130).
Figure 3. Elena Zhukova. Royal Ball scarf, 2012. Pavlovo Posad shawl manufactory. Moscow region (atlas, print, 130x130).

Ил. 4. Платок. Проект «Палитра». Павловопосадская платочная мануфактура. Павловский Посад, Московская обл. (атлас, печать. 89х89).

Figure 4. Headscarf. Palette project. Pavlovo Posad shawl manufactory. Pavlovsky Posad, Moscow region (atlas, print, 89x89).

Изучение современного дизайнерского платка, выполненного в технике цифровой печати, заставило задуматься о целом ряде проблем современного текстиля в России и мире, главная из которых связана с технологией производства.

До недавнего времени можно было с сожалением говорить о том, что отечественная легкая промышленность находится в упадке, поскольку практически все крупные фабрики были ликвидированы в 1990-е годы, только единицы сумели сохранить производственные площади, штат сотрудников и собрания эталонных образцов. Пережившие кризис фабрики выпускают, как правило, бытовой текстиль, платки же в их ассортимент не входят. Однако, в последние годы в России ситуация начинает коренным образом меняться: в текстильной отрасли происходит новая «промышленная революция».

В 2013 году в России не было ни одного производства, которое, пользуясь современными технологиями, качественно наносило рисунок на натуральную шелковую ткань; отечественные платки и другие виды текстиля изготовляли методом цифровой печати по шелку на итальянских фабриках Fasac и Ratti. В последние годы в Москве начали создаваться технопарки или технополисы[2]. В начале 2015 года по распоряжению правительства Москвы был открыт технопарк «Калибр», который стал седьмым по счету. На площадках «Калибра» создается современный текстильный кластер[3], который будет включать пространства разработки текстильных дизайн-проектов, производственные площади, торговые зоны[4].

В ноябре 2018 года на территории «Калибра» открылось новое производство с мощностью только одной линии 800 000 погонных метров в год. Владельцем этой линии является группа текстильных компаний SolStudio, созданная почти 20 лет назад[5]. SolStudio занимается не только разработкой дизайнов для текстиля, но и выполняет заказы на печать на всех видах ткани.

Создатель и владелец SolStudio Александра Калошина в 2013 году создала бренд Radical Chic [6], основное направление деятельности которого – создание платков и аксессуаров. Изделия этого бренда продаются почти в 30 странах мира. Название бренда, по словам самой Калошиной, произошло от идей миланских модников 1970-х, где одним из лидеров была Миучча Прада: «Они еще тогда носили смокинг с кедами, а шубу с авоськой. Это были буржуа, которые прекрасно знали общественные правила, но не соблюдали их и делали это совершенно естественно, с иронией, озорством. Мы выросли отсюда и пошли дальше» [7].

Работа над первой коллекцией платков Radical Chic, включавшей 60 рисунков, заняла около шести месяцев. Было выпущено по 20–30 платков 90х90 см каждого вида. Все платки были изготовлены методом цифровой печати по шелку на итальянской фабрике Fasac.

Несколько лет подряд платки Radical Chic принимают участие в престижной международной текстильной выставке Premiere Vision в Париже [6]. В 2014 году рисунок «Рентген цветка» был признан лучшим дизайном сезона осень-зима 2015–2016. Позже он стал основой рисунка для платка «Капри». В 2018 году шесть рисунков студии были отобраны на главный стенд выставки, а один из них вошел в подборку семи опубликованных мировых трендов в официальном каталоге.

В художественном отношении платки Radical Chic стилистически разнообразны. Идеи рисунков Калошина придумывает сама: «Я смотрю, что происходит на ярмарках, обращаю внимание, что закупают музеи, как меняются обложки музыкальных дисков, захожу на невероятное количество сайтов молодых художников» [8].

Александра Калошина называет свои платки летописью жизни большого города. Тем более, что тема города и городского пейзажа очень популярна и часто используется при создании аксессуаров Radical Chic. В разные годы были созданы, платки, посвященные разным уголкам и памятникам столицы: «Патриаршие пруды», «Рабочий и колхозница» (ил. 5).

Помимо платков с цветочными и абстрактно геометрическими принтами есть изделия «с озорством»: «Спаниель напал на след ежа», «Все на матч». Героями забавных жанровых сценок

---

[2] Технополисы – специализированные имущественно-земельные комплексы на территории города, которые предоставляют выгодные условия ведения научно-производственной и инновационной деятельности для своих резидентов. Целью создания технопарков является предоставление возможности участия в федеральных и муниципальных целевых программах поддержки бизнеса, создание на его территории необходимой для развития инновационных компаний инфраструктуры, предоставление резидентам технопарка широкого спектра услуг, позволяющего сосредоточиться на повышении эффективности бизнеса, а также развитие приоритетных инновационных направлений, способствующих росту новых высококвалифицированных рабочих мест. Резиденты технопарков имеют возможность арендовать помещения по привлекательным ценам, получить налоговые льготы, получить доступ к оборудованию и услугам, а также консультационную помощь. Каждый технопарк имеет отраслевую специализацию: микроэлектроника, IT, машиностроение, электротехника, биотехнологии, нанотехнологии и др. (https://www.kalibroao.ru/about)

[3] Промышленный кластер – сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций (компаний).

[4] Руководитель Технопарка «Калибр» Кристина Зарубина анонсировала планы по созданию полноценной образовательной программы для молодых дизайнеров совместно с резидентами и партнерами. https://www.kalibroao.ru/novosti/rezident-tehnoparka-kalibr-solstudio-textile-group-diktuet-mirovye-trendy-na-ezhegodnoy

здесь стали коты, ежи, собаки. По заказу Третьяковской галереи выполнена коллекция шелковых платков по мотивам русской живописи из собрания музея: Васнецов, Бакст, Лентулов, Филонов, Кандинский. Дизайнеры Radical Chic обращались и к образам популярного сейчас искусства советского времени: основой рисунка платка Avant-garde стала настенная роспись, обнаруженная в заброшенном клубе ткацкой фабрике под Владимиром.

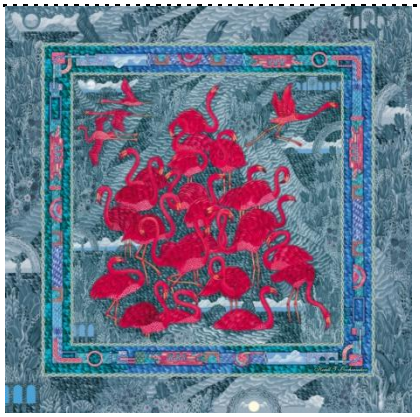
Художники и дизайнеры Radical Chic[5] разрабатывают текстильные коллекции на несколько сезонов вперед. Таких крупных брендов сейчас в стране, наверно, больше нет. Но есть маленькие фирмы, иногда состоящие из одного человека, но также с собственным лицом, даже более узнаваемым, чем платки Radical Chic.

В сегменте дизайнерского платка сегодня работает немало талантливых художников, создающих поистине высокохудожественные предметы. Есть много примеров, когда авторы платков начинали творческий путь со станковой живописи, перенеся на текстильный предмет свои художественные авторские приемы. Обычно художники занимаются не только платками, у них более широкие интересы в дизайне: от мебели и обоев до обуви, зонтов и дождевиков. Многие художники – владельцы собственных дизайнерских линий сегодня начинают свое производство именно с платков, поскольку этот предмет наиболее доступен и с производственной точки зрения, и с позиций покупателя.

Петербургский дизайнер Кирилл Овчинников – потомственный живописец (ил. 6). Получив образование по специальности дизайнер-график, Кирилл Овчинников долгое время занимался рекламным дизайном – оформлением журналов, книг, магазинов. 8 лет назад он создал свой многогранный и интересный бренд, ориентированный на создание предметов одежды и домашнего интерьера [9].

Ил. 5. Radical Chic. Платок Avant-garde (Авангард). Москва (шелк твил, цифровая печать, 90x90).
Figure 5. Radical Chic. Avant-garde scarf (Vanguard). Moscow (silk twill, digital printing, 90x90).

Ил.6. Кирилл Овчинников. Платок «Ледяные фламинго», 2015. Санкт-Петербург (шелк, цифровая печать, 90x90).
Figure 6. Kirill Ovchinnikov. Ice Flamingos shawl. 2015. St. Petersburg (silk, digital printing, 90x90).the caption.

В каждом проекте Овчинникова – от коллекции мужских карманных платков – «паше» – до предметов интерьера преобладающие темы – экзотика дальних стран, редкие образцы тропической и морской фауны, фантастические растения. Флагманское направление развития бренда все же женские платки. Рисунок каждого делается художником вручную, поэтому работа над прорисовкой мельчайших деталей может занимать около года. Характерный рисунок, точно найденные и интересно варьируемые детали оформления каймы, своеобразие колористической гаммы делают платки Овчинникова не просто узнаваемыми, но уникальными. Тем более что изделия выпускаются тиражом не более 10 штук.

Несколько лет назад по заказу музея Фаберже художник разработал серию из трех платков по мотивам работ знаменитого ювелира. На создание этой серии его вдохновило знаменитое пасхальное яйцо «Ландыши». Оно и стало ключевым образом платочной серии.

[5] Штат Radical Chic достаточно велик, помимо самой Калошиной – журналиста по образованию, в компании восемь постоянных дизайнеров и еще 20 на фрилансе.

Еще одним дизайнером, начавшим свой путь как живописец-станковист, является московская художница Лейла Кравцова [10]. Она занимается проектированием интерьеров и преподаванием. Лейла Кравцова изучала фотографию, историю моды, дизайн и конструирование одежды. Так же, как и Кирилл Овчинников, она работает в одиночку – сама рисует, шьет, сама становится и моделью, и фотографом. Декоративная манера Кравцовой всегда узнаваема. В 2016 году художница провела персональную выставку «Позитивное искусство» в Центральном Доме художников. Тогда и началась работа над текстилем – платьями и футболками, повторяющими композиции и колорит живописных произведений. Шёлковые платки – это творческая реплика картин художницы, они создаются на заказ малым тиражом. Лейла Кравцова во всех видах творчества использует жизнерадостные сочные цвета. Частые мотивы на картинах художницы – улитки, бабочки, коробочки лотоса. Намеренно укрупненные цветы, плоды, живые существа заполняют плоскости ее декоративных панно – картин, и, применяя эти же мотивы в декоре платков, она их не уменьшает, а подчеркивает, выделяет объемность семян в коробочках лотоса, расцвечивает клетками и полосками тела животных и моллюсков.

Из петербургских дизайнеров нельзя не отметить Петра Фролова [11]. Он известен как книжный иллюстратор, живописец, дизайнер, владелец сети авторских галерей «Tamburinn»[6]. Графический стиль Петра Фролова безошибочно узнаваем, а его фантастическая реальность такова, что в нее хочется верить. Каждая работа Петра Фролова – эта целая история: персонажи, предметы, детали – множество нюансов составляют сюжет, оживающий в нашем воображении. В живописные и графических произведения художника можно найти следы множества влияний, от Мухи до Бердслея и от Билибина до Филонова.

Совместно с дизайнером Павлом Палеем Петр Фролов создает линию платков «от Passe-partout Frolov». В настоящее время выпущено две коллекции: «Круговорот» и «Landmarks». В их основе известные работы Петра Фролова из разных серий: «Азбука», «Сбежавшие предметы», «Роскошь» и др.

В последние годы Петр Фролов сотрудничает с Radical Chic. Серия платков, основой которых стали картины художника, выполнена по мотивам двух картин: «Ах, вот как устроен Уральский завод» и «Царица Цветочного Царства». В этой коллекции художник в полной мере реализовал свою сказочно-повествовательную графическую манеру передачи реальности.

Сложность его художественного метода создает проблемы и при создании платка: как отмечает Александра Калошина, «работы Фролова нужно было переосмысливать «под платок». Была задача не убить особую манеру Петра, но нужно было сделать каждый рисунок более однородным. Не каждый художник готов участвовать в подобных коллаборациях» [12]. В итоге эти шелковые платки по своему содержанию относятся больше к коллекционным моделям, при этом, не теряя своего практического смысла, что в прочем как раз полностью характеризует в целом шелковый платок как предмет – маленькое произведение искусства, которое может быть полезным каждый день.

Levadnaja details – российская марка одежды и украшений, созданная дизайнером Светланой Левадной в 2005 году, «чтобы совместить богатые русские традиции с современным контекстом», они демонстрируют, по отзывам критиков, истинный вкус и высокий стиль. Вещи от Levadnaja Details делают только из натуральных тканей (из шелка, кашемира и итальянского льна) и на каждой есть вышивка бисером и полудрагоценными камнями, на которую уходит не меньше месяца ручной работы.

Начав делать платки, Левадная за основу их орнамента взяла традиционную вышивку двусторонним швом, в сдержанной цветовой гамме. Как отмечалось в представлении платков Levadnaja Details на форуме «Площадь платка», это именно программа, нацеленная на своего рода пропаганду крестьянской вышивки, что, безусловно, является благородным делом. Однако образцы платков с изображениями двуглавых орлов, всадников и женских фигур, повторяющие вышивки на полотенцах и подзорах кажутся подчас раскрашенной схемой для вышивки крестиком. Ушла характерная фактура швов, исчезла торжественная праздничность красно-белого шитья.

[6] На данный момент работают три галереи: в Москве, в Перми и в Новокузнецке, на ближайшее время намечено открытие галереи «Tamburinn Novosibirsk», также планируется открыть галереи в Сочи, Санкт Петербурге и Париже. http://tamburinn.com/

Московская художница Ольга Никич – основатель бренда Olganikich [14] создает совместные проекты с крупными музеями столиц (ил. 7). Для государственного Исторического музея Москвы она создала серию платков «Ордена Наполеоновской эпохи»; коллекция платков «Пишущие машинки и писатели» была разработана по мотивам экспонатов выставки «200 ударов в минуту» в Московском музее современного искусства.

В 2019 году платок Ольги Никич «Трактористка» победил в конкурсе российских дизайнеров «Придумано и сделано в России», в категории «Аксессуар» (ил.8). По словам самой художницы, ее вдохновила выставка «100% Иваново. Агитационные ткани и эскизы текстильных рисунков 1920–1930-х годов» из собраний музеев Москвы и Иваново, которая проходила в Музее современной истории России в 2011 году. В собрании Русского музея хранится платок, послуживший прообразом «Трактористки». Платок «Звезды Москвы», также участвовавший в конкурсе дизайнеров, сочетает в композиции плакатное изображение поезда и классические павловопосадские розы. «Меня поразила легкость художников, которые сочетали, казалось бы, несочетаемые вещи в одной композиции. Самолеты и цветы, шестеренки и лампы. И агитация расцветает розами, и примиряет два мира - старый и новый» – вспоминает художница о выставке ивановского текстиля [15]. Ольга Никич, кроме цифровой печати, пользуется методом фотофильмопечати.

Ил.7. Ольга Никич. Платок «Орден Золотого руна», 2012. Москва (шелк твил, фотофильмопечать, 90х90).

Figure 7. Olga Nikich. Scarf "Order of the Golden Fleece", 2012. Moscow (silk twill, photo film printing, 90x90).

Ил.8. Ольга Никич. Платок «Трактористка», 2012. Москва (шелк твил, фотофильмопечать, 90х90).

Figure 8. Olga Nikich. "Tractor driver" scarf, 2012. Moscow (silk twill, photo film printing, 90x90).

Текстильный бренд «Anna Tolstikova» является частью Творческого объединения AGORApro, существующего с 2011 года. Его концепция – объединить на одной площадке мастеров, дизайнеров, творческих людей для проведения культурно-просветительских проектов, которые строятся вокруг платка.

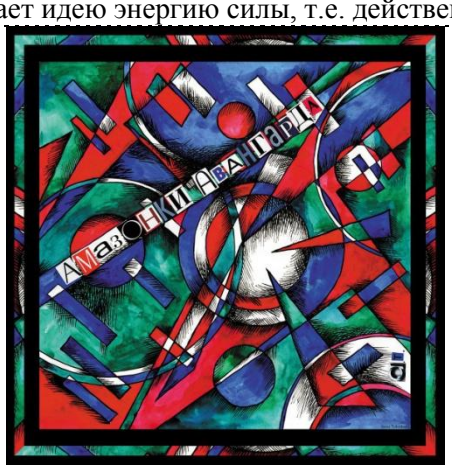
Анна Толстикова разработала несколько коллекций платков, объединенных темой фольклора – от русского до древневосточного. Она находит художественные приемы выполнения платков, соответствующие теме – в платках из серии «Гильгамеш»[7] – это мозаичный фон, лазурь и перламутр. В платках «Сказки Пушкина», «Коза-дереза» и в коллекции «Золотой петушок» использованы мотивы и образы традиционного лубка, орнаментика нео-русского стиля и народное узорочье… Коллекция "Амазонки авангарда" посвящена женщинам-художникам XX

[7] Гильгаме́ш - правитель шумерского города Урука, правил в конце XXVII–начале XXVI в. до н. э. Стал персонажем шумерских сказаний и аккадского эпоса, одного из величайших произведений литературы Древнего Востока.

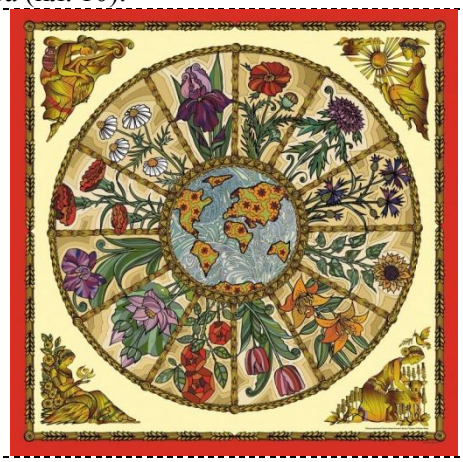
века: Варваре Степановой, Любови Поповой, Наталье Гончаровой, Александре Экстер, Ольге Розановой, оказавшим влияние на современное искусство[8] (ил. 9).

Летом 2019 года в Ботаническом саду Московского государственного университета проходила выставка «Все цветы радуги», которую организовало «Русское общество любителей ботанической иллюстрации». Ботанические акварели современных художников на экспозиции были дополнены предметами декоративно-прикладного искусства. В частности, Анна Толстикова представила коллекцию платков на цветочно-растительную тематику. Каждый платок выполнен в своей цветовой гамме: изумрудно-зеленая «Крапива», нежно-оранжевый «Физалис», голубая «Синюха», лиловый «Чертополох» и др. Детализация и проработка мельчайших деталей каждого платка действительно напоминает тщательность и предельный натурализм ботанической акварели.

«Платок Мира» был создан для Международного Благотворительного Фонда «Подари Любовь Миру». В его рисунке продумана каждая мелочь и каждая деталь: в центре земной шар, вокруг него расположился хоровод из цветов, являющихся символами разных стран: России – ромашка, Украина – василек, мак – Бельгия и Польша и т.д. В сюжете использованы 12 цветов, которые заключены в круг, который символизирует и карту земли, и год (12 месяцев), и колесо Судьбы. По углам от цветочного «Колеса фортуны» четыре аллегорические фигуры: Доброта, Забота, Любовь и Милосердие. Кайма состоит из стилизованных колосьев пшеницы, символа плодородия, возрождения, божественного дара жизни. По словам художницы, композиция платка посредством аллегорических символов олицетворяет идею объединения разных людей для благих дел, отражает идею энергию силы, т.е. действенного добра (ил. 10).

Ил.9. Анна Толстикова. Платок «Амазонки авангарда», 2017, Москва (шелк, цифровая печать. 70х70).
Figure 9. Anna Tolstikova. "Amazon Avant-garde" scarf, 2017, Moscow (silk, digital printing, 70x70).

Ил. 10. Анна Толстикова. «Платок Мира», 2016. Москва (шелк, цифровая печать. 90х90).
Figure 10. Anna Tolstikova. "Scarf of Peace", 2016, Moscow (silk, digital printing, 90x90).

Анна Толстикова – думающий, размышляющий художник, с широкими знаниями в разных областях искусства, с разнообразными интересами. Увлеченный человек, который кроме собственного творчества озабочен проблемами развития платка как важной сферы современного дизайна. Именно она организовала форум «Площадь платка», объединивший значительную часть дизайнеров Москвы и Петербурга в 2019 году, где они представляли свои работы и рассказывали о себе и своих работах.

Сегодня в России печать на ткани выделилась в отдельную отрасль возрождающейся легкой промышленности, что отмечалось участниками и организаторами «Российской недели

[8] Первый платок серии, давшей ей название «Амазонки авангарда» является частью проекта «Пионеры супрематизма. «Вербовка – 100». Проект был посвящен воссозданию коллекций прикладных вещей по эскизам русских супрематистов, по аналогу коллекции 1915–1917 гг., которая была создана в артели "Вербовка" под патронажем Натальи Михайловны Давыдовой и в настоящее время полностью утеряна. Основной задачей стало – показать, как супрематизм прекрасно работает в утилитарных вещах, восстановить пробелы в отечественной истории прикладного искусства для широкой публики. Коллекция создана силами добровольных участников: 50 предметов, 32 участника, 3 страны, 6 городов.

текстильной и легкой промышленности» [17]. Она проходит ежегодно, начиная с 2016 года, и представляет достижения в области легкой промышленности как у нас в стране, так и во всем мире.

Возможности новой техники привлекают в сегмент платка художников, которые не знакомы со спецификой текстильного производства прошлого, что, несомненно, имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, легкость и доступность метода цифровой печати может сказываться на художественном качестве платка. Слова Александры Калошиной заставляют об этом серьезно задуматься. В одном из своих интервью она утверждает: «Мир идет к тому, что каждый из нас сможет утром проснуться, взять понравившуюся открытку или что-то нарисовать, пойти на фабрику и получить свои пятнадцать метров ткани» [7]. Упрощение технологии производства грозит навсегда потерять традиционную технологию производства и искусство разработки платка, которая сейчас в промышленных масштабах практикуется только в Павловском Посаде. Но, с другой стороны, новые технологии открывают широкий простор для творческой самореализации художников по текстилю. Современные технологии дают новые возможности создания малотиражных и уникальных платков, что не могло не повлиять на развитие новой отрасли платков, авторы которых являются не художниками-текстильщиками, а живописцами, графиками.

Цифровая печать дает возможность выполнять изделия любой сложности с использованием неограниченного количества цветов, при этом позволяет сделать за очень короткий промежуток времени ткань с любым рисунком, что дает возможность невероятной кастомизации, то есть индивидуализации продукции под заказы конкретных потребителей[9].

Авторский платок гораздо ярче, чем в XX веке, демонстрирует индивидуальность творчества художника. Изделия Кирилла Овчинникова, Светланы Левадной, Лейлы Кравцовой узнаваемы, имеют свои неповторимые черты, художественные приемы. Сейчас стало возможным размещение на платке личной подписи автора или марки бренда, которую иногда заменяет изобразительная деталь, являющаяся своеобразным именным знаком, например, старинная лупа, укрупняющая деталь узора в платках Ольги Аладьевой (Москва).

При всех технических усовершенствованиях и нововведениях платок в России в XXI веке развивается и как сугубо традиционный предмет, в котором бережно сохраняются наследие прошлых веков; и как своего рода широкая ретроспекция достижений всех художественных и культурных проявлений – от древних цивилизаций до авангарда.

Список литературы

1. Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Платки и шали в России XVIII–XXI вв. в собрании Русского музея. СПб.: Palace Editions, 2018. – 216 с.

2. Ковалева Н.И. Продолжатели традиций: платки фабрик Павловского Посада (из собрания ГРМ и ППМ) на выставке в русском музее // Платки и шали в России XVIII– начала XXI веков в собрании Русского музея. Материалы и исследования. – СПб., 2018. – С. 152–172.

3. Павловопосадская платочная мануфактура: Официальный сайт. URL: https://platki.ru/about/manufactory/ (дата обращения 24.01.2020).

4. Проект «Палитра» // Официальный сайт Павловопосадской платочной мануфактуры. URL: https://platki.ru/about/artists/palitra/(дата обращения 30.01.2020).

5. SolStudio: Официальный сайт. URL: https://solstudio.ru/ (дата обращения 25.01.2020).

6. Radical Chic: Официальный сайт бренда Radical Chic. URL: https://radicalchic.ru/brand-radical-chic/ (дата обращения 25.01.2020).

7. Как москвичке Александре Калошиной удалось стать мировым трендсеттером в рисунках по ткани: Интервью Александры Калошиной // Официальный сайт журнала Vogue. URL: https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_moskvichke_aleksandre_kaloshinoy_udalos_stat_mirovym_trendsetterom_v_risunkakh_po_tkani/ (дата обращения 24.01.2020).

8. Русский шик: как заработать миллионы на дизайне текстиля. Интервью Александры Калошиной: Телеканал РБК. URL:

[9] Сейчас среднестатистический цифровой принтер производит 300 метров ткани в час, а принтеры «Lario», производят в час 4500 метров, таких в мире всего 12.

https://www.rbc.ru/ins/own_business/29/09/2015/56092ab59a794782f1ea28ac (дата обращения 19.01.2020).

9. Kirill Ovchinnikov – шелковый платок как искусство: Официальный сайт бренда Kirill Ovchinnikov. URL: https://www.ko-gallery.com/ (дата обращения 24.01.2020).

10. Художник Лейла Кравцова: Официальный сайт. URL: http://artley.ru/ (дата обращения 25.01.2020).

11. Галерея Петра Фролова: Официальный сайт. URL: http://tamburinn.com/(дата обращения 24.01.2020).

12. Знакомство с коллекцией платков Radical Chic & Петр Фролов: Официальная страница Radical Chic на Facebook. URL: https:// www.facebook.com/media/set/?set=a.514864271991548.1073741871.266986643445980 (дата обращения 20.01.2020).

13. Levadnaja Details – российская марка одежды: Официальный сайт Светланы Левадной. URL: http://levadnajadetails.com (дата обращения 24.01.2020).

14. Silk scarf art-gift design платки OlgaNikich: Официальный сайт Ольги Никич. URL: https://www.olganikich.com/ (дата обращения 24.01.2020)/

15. Платок «Трактористка». Интервью с победителем конкурса «Придумано и сделано в России» Ольгой Никич: Портал Basic Dekor Design: URL: https://designbd.ru/article/i-olga-nikich/ (дата обращения 12.04.2019).

16. Авторские работы художников: Официальный сайт творческого объединения AgorApro. URL: http://www.agorapro.ru/ (дата обращения 20.01.2020).

17. Российская неделя текстильной и легкой промышленности: Портал «Сделано в России». URL: https://madeinrussia.ru/ru/news/630 (дата обращения 24.01.2020).

Article Summary ***Design. Art. Industry*, 2020, Issue 7**

Traditsionnyi i «dizainerskiI» nabivnoi platok v Rossii v XXI veke [Traditional and «designer» printed scarves in Russia in the XXI century]

Abstract:

The authors examine current issues in the production of shawls made according to traditional technology at the Pavlovo Posad manufactory, and the work of contemporary designers of Moscow and St. Petersburg, created using digital printing, characterize the directions of development of the shawls in the 21st century and the originality of art centers and the author's manner designers. The author presents and analyzes designer short-run scarves of the creative associations Radical Chic, AGORApro, as well as products of leading Russian textile artists: Kirill Ovchinnikov, Anna Tolstikova, Leila Kravtsova, Peter Frolov and others. The paper deals with important issues of the influence of printing methods and technology on the modern range of industrial and design shawls. On the one hand, the ease and accessibility of digital printing can affect the artistic quality of the handkerchief. But, on the other hand, new technologies open up a wide scope for creative self-realization of textile artists. Modern technologies provide new opportunities for creating small-scale and unique shawls, which could not but affect the development of a new industry of shawls, the authors of which are not textile artists, but painters and graphic artists. At the same time, the pavlovoposadskaya manufactory does not remain aloof from technical innovations: modern methods of fabric processing, the latest printing technologies are being introduced, and joint projects are being conducted with modern designers, in particular Alexandra Kaloshina and Radical Chic. The traditional methods of drawing on products prevail in production, and the advantage is given to traditional «Pavlovian» patterns and ornaments. Thus, today in the shawl segment, modern technologies and creative search in the field of design go hand in hand with the rich artistic and technological heritage of the domestic textile industry of the XIX–XX centuries.

Key words: printed shawl, photofilm printing, digital printing, design of scarves, Pavlovo Posad manufactory.

*Author*s: **Natalija I Kovaleva,** State Russian Museum, Chief Researcher, Department of Folk Art (St. Petersburg, Russia); e-mail: kovaljova_n_i@mail.ru; **Marina A. Sorokina,** Ph. D. of Art Criticism State Russian Museum, St. Petersburg State Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after I.E. Repin at the Russian Academy of Arts, Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia); e-mail: sorokinama@mail.ru

References

1. Kovaleva N.I., Sorokina M.A. *Platki i shali v Rossii XVIII–XXI v. v sobranii Russkogo muzeja*. SPb, Palace Editions, 2018, 216 p (in Russian).
2. Kovaleva N.I. Prodolzhateli tradicij: platki fabrik Pavlovskogo Posada (iz sobranija GRM i PPM) na vystavke v russkom muzee [Continuing traditions: scarves from Pavlovsky Posad factories (from the collection of the State Russian Museum and the Russian Museum) at an exhibition in the Russian Museum] *Platki i shali v Rossii XVIII – nachala XXI vekov v sobranii Russkogo muzeja. Materialy i issledovanija* [Scarves and shawls in Russia in the 18th-early 21st centuries in the collection of the Russian Museum. Materials and research]. SPb, 2018, pp 152–172 (in Russian).
3. *Pavlovoposadskaya platochnaya manufaktura: Oficial'nyj sajt* [Pavlovo Posad Shawl Manufactory: Official website of Pavlovo Posad Shawl Manufactory] URL: https://platki.ru/about/manufactory/ (visit date 24.01.2020).
4. *Proekt «Palitra»*: *Oficial'nyj sajt Pavlovoposadskoy platochnoy manufaktury* [Project "Palette" Official site of Pavlovo Posad shawl manufactory] URL: https://platki.ru/about/artists/palitra/ (visit date 30.01.2020).
5. *SolStudio*: *Oficial'nyj sajt studii Solstudio* [Solstudio: Official website of the Solstudio studio] URL: https://solstudio.ru/(visit date 25.01.2020).
6. *Radical Chic*: *Oficial'nyj sajt* [Radical Chic: Official site of the Radical Chic brand] URL: https://radicalchic.ru/brand-radical-chic/(visit date 25.01.2020).
7. *Kak moskvichke Aleksandre Kaloshinoj udalos' stat' mirovym trendsetterom v risunkah po tkani* [How Muscovite Alexandra Kaloshina managed to become a global trendsetter in textile designs. Interview with Alexandra Kaloshina] Interv'ju Aleksandry Kaloshinoj dlja zhurnala Vogue [Vogue magazine official website] URL: https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_moskvichke_aleksandre_kaloshinoy_udalos_stat_mirovym_trendsetterom_v_risunkakh_po_tkani/(visit date 24.01.2020).
8. Russkij shik: kak zarabotat' milliony na dizajne tekstilja. Interv'ju Aleksandry Kaloshinoj [Russian chic: how to make millions from textile design. Interview with Alexandra Kaloshina] *dlja RBK* [RBC TV] URL: https://www.rbc.ru/ins/own_business/29/09/2015/56092ab59a794782f1ea28ac(visit date 19.01.2020).
9. Kirill Ovchinnikov – shelkovyj platok kak iskusstvo [Kirill Ovchinnikov – silk scarf as art] *Oficial'nyj sajt brenda Kirill Ovchinnikov* [Kirill Ovchinnikov official website] URL: https://www.ko-gallery.com/ (visit date 24.01.2020).
10. Hudozhnik Lejla Kravczova [Artist Leila Kravtsova] Oficial'nyj sajt *Lejly` Kravczovoj* [Leila Kravtsova's official website] URL: http://artley.ru/ (visit date 25.01.2020).
11. Galereja Petra Frolova [Pyotr Frolov Gallery] *Oficial'nyj sajt galerei Petra Frolova* [The official website of the Petr Frolov Gallery] URL: http://tamburinn.com/(visit date 24.01.2020).
12. Znakomstvo s kollekciej platkov Radical Chic & Petr Frolov [Acquaintance with the collection of scarves Radical Chic & Petr Frolov] *Oficial'naja stranica Radical Chic na Facebook* [The official Radical Chic Facebook page] URL: https:// www.facebook.com/media/set/?set=a.514864271991548.1073741871.266986643445980 (visit date 24.01.2020).
13. levadnaja Details – rossiyskaja marka odezhdy [Levadnaja Details – Russian clothing brand] Oficial'nyj sajt Svetlany` Levadnoj [Official website of Svetlana Levadnaya] URL: http://levadnaja details.com (visit date 20.01.2020).
14. Silk scarf art-gift design Olganikich *Oficial'nyj sajt Ol`gi Nikich* [Olga Nikich's official website] URL: https://www.olganikich.com/(visit date 24.01.2020).
15. *Platok «Traktoristka».* Interv'ju s pobeditelem konkursa «Pridumano i sdelano v Rossii» Ol'goj Nikich [«Tractor driver» scarf. Interview with the winner of the competition «Invented and Made in Russia» Olga Nikich]. *Portal Basic Dekor Design.* URL: https://designbd.ru/article/i-olga-nikich/ (visit date 12.04.2019).

16. Avtorskie raboty hudozhnikov [Author's works of artists] Official website of the creative association AGORApro URL: http://www.agorapro.ru/ (visit date 20.01.2020).

17. Rossijskaja nedelya tekstil'noj i legkoj promyshlennosti [Russian week of textile and light industry] Portal «Sdelano v Rossii» [Portal «Made in Russia»] URL: https://madeinrussia.ru/ru/news/630 (visit date 24.01.2020).

For Citation

Kovaleva Natalija I., Sorokina Marina A. Traditional and «designer» printed scarves in Russia in the XXI century *Design. Art. Industry: International Journal of Scientific Research* Editor in chief N M Shabalina. Chelyabinsk: Tekhne Publishing House, 2020, Issue 7, pp 57–68 (in Russian).

Образец цитирования

Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Традиционный и «дизайнерский» набивной платок в России в XXI веке // Дизайн. Искусство. Промышленность: Международный журнал научных исследований / гл. ред. д.-р. иск. Н. М. Шабалина. – Челябинск: Издательский Дом Технэ, 2020. – Выпуск 7. – С. 57–68.