

II ТРИЕННАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Яковец И. А., доцент кафедры дизайна

Черкасский государственный технологический университет

Аннотация. На примере работ, представленных на II триеннале текстиля, в статье рассмотрены современные подходы к созданию новых форм в отечественном искусстве текстиля.

Ключевые слова: II триеннале, художественный текстиль, современное искусство, традиционная техника, новый подход.

Анотація. Яковець І. О. II триєннале художнього текстилю в контексті сучасного професійного мистецтва. На прикладі робіт, що представлені на II триєннале текстилю, в статті розглянуто сучасні підходи до створення нових форм у вітчизняному мистецтві текстилю.

Ключові слова: II триєннале, художній текстиль, сучасне мистецтво, традиційна техніка, новий підхід.

Annotation. Yakovets I. A. The 2-nd Triennale of artistic textile in the context of modern professional art. Modern approaches to the creation of new forms in the domestic textile art on the basis of works represented at the 2-nd textile Triennale are considered in the article.

Keywords: 2-nd triennale, artistic textile, modern art, traditional technique, new approach.

Постановка проблемы и анализ последних исследований. На разных этапах истории художники находили новые пути, искали разнообразные способы художественной и эмоциональной выразительности, решали общие формально-художественные задания пластических искусств: новаторское формообразование, взаимодействие с окружающей средой, обращение к новейшим технологиям. Украинское искусство текстиля всегда отвечало социальным требованиям времени, развивалось от материально-практической сферы к духовно-культурной, сохраняя при этом взаимодействие с общей проблематикой и стилевым направлением всего изобразительного искусства.

Тенденции времени (начиная с 1990-х гг.) разрушали традиционное представление о видах искусства. Так, в художественном текстиле новые находки пластических эффектов обусловили появление разнообразия техник.

Художников захватила возможность раскрытия самой сущности текстиля в его разновидностях, неограниченные вариации колористических и фактурных нюансов, сочетание разных по структуре волокон, переплетений. Поверхность гобелена или текстильного панно будто ожила, стала своеобразным рельефом, который приобрел большую эмоциональную силу, взаимодействуя с пространством. Таким образом, объемные формы, которые возникли еще в 80-х годах XX века, но не приобрели в то время значительного распространения, теперь нашли свое логическое продолжение в другой ипостаси, в других путях формообразования [1].

Если народный мастер не должен выходить за пределы традиционной системы видения, то для художника-профессионала это невозможно: повтор или копирование лишают его возможности сказать свое новое слово, откликнуться на требования времени. Поэтому в произведениях профессионального искусства и дизайна (как актуальной формы жизни современного искусства [2]), в частности текстильного, основными критериями являются оригинальность образно-пластического решения, в корне новый подход к материалу, авторское открытие и новаторство [3]. Именно такой подход к созданию представленных для участия в выставке работ был продемонстрирован участниками на II триеннале.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры дизайна Черкасского государственного технологического университета.

Связь работы с научными программами. Исследование проведено в рамках научно исследовательских разработок, которые реализуются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 1997 года № 37 „О первоочередных мероприятиях относительно развития национальной системы дизайна и эргономики и внедрение их достижений в промышленном комплексе, объектах жилой, производственной и социально-культурной сфер”.

Цель исследования. Учитывая актуальность Всеукраинской триеннале художественного текстиля на современном этапе развития отечественного искусства и дизайна и значение проблем, поднятых на ней, а также резонанс, который произвела выставка, и проявленный к экспонируемым произведениям интерес профессиональных художников, искусствоведов, дизайнеров, данное явление требует научного обоснования. Целью статьи является авторская попытка рассмотреть данное явление в контексте современного искусства.

Результаты работы. II триеннале художественного текстиля (официальное название – „Вторая триеннале текстиля”) проходила в Киеве с 9 до 18 ноября 2007 года в выставочных залах Национального союза художников Украины. Были представлены работы в основном украинских авторов, несколько работ из Польши и США. Текстильные работы разместились в трех залах, специально для этого предназначенных: и свет,

и расположение подвесок, и достаточная площадь для организации экспозиции. На этой выставке были работы, выполненные в разных жанрах и техниках, но в качестве материалов допускался только текстиль: гобелены, фелтинг, пэчворк, текстильные инсталляции, ткачество и вышивка.

По мнению **Зои Чегусовой, искусствоведа, президента украинской секции Международной ассоциации арт-критиков, куратора триеннале художественного текстиля „От традиций к современным новациям”**, текстиль был выбран не случайно. Почему не керамика, не стекло? Потому что текстиль – самый мобильный вид искусства. Он впитывает в себя новшества, быстро реагирует на все современные тенденции contemporary art. И в то же время – это тот вид искусства, который больше чем другие сохраняет черты национального искусства, его глубинные символы. Вместе с сокуратором триеннале Тамилей Печенюк (доцент Львовской национальной академии искусств, преподаватель кафедры художественного текстиля) была разработана концепция этой триеннале, и, в соответствии с концепцией, дано название: **„От давних традиций к современным новациям”**. Именно стремлением к переосмыслению наследия народного искусства и его влияния на профессиональное искусство рубежа столетий Всеукраинская триеннале отличается от подобных европейских выставок, которые носят наднациональный характер. Наследование традиций – не основной критерий оценки произведений, экспонирующихся в Европе. Главное в них – поиск, эксперимент и его уровень. Характерной же чертой украинских художников является то, что, как правило, они не пренебрегают отечественным культурным наследием. И именно в искусстве текстиля это проявляется наиболее отчетливо. В представленной экспозиции текстиль доказывает, что может демонстрировать свое совершенство как в традиционных утилитарных вещах, так и может гармонично входить в современную архитектурно-пространственную среду.

Как известно, на протяжении всей истории развития человечества текстиль был неотъемлемой частью архитектуры: с одной стороны, нес утилитарную функцию утепления каменных стен, с другой – эстетическую функцию. В Париже, в музее Клюни залы переполнены шедеврами средневекового гобелена, в Мадриде, в Музее Средневекового искусства тоже много текстильных работ, на рассматриваемой нами триеннале – 180 работ (отобраны из 500 предоставленных произведений). Они гармонично вписываются в выставочное пространство и в то же время могут выступать организаторами архитектурного пространства, его необходимым элементом.

На нынешней триеннале каждый заинтересованный зритель мог быть и в роли заказчика художественных произведений для интерьера (дома или офиса). По мнению организаторов проекта, для того чтобы продемонстрировать универсальность художественного текстиля, его образно-пластическое и технологическое многообразие, и организована эта выставка. Данная

Рис.1. Фрагмент
експозиції

Рис.2. Бринцева О., г. Херсон
“Ветром желала б я бытъ”

Рис.3. Нагорная Л., Костецкая Н., Тимченко В.,
г. Киев, “Ноша. Украинский сон”

Рис.4. “Подушка-шутка”

Рис.5. Бутковская С., г. Тернополь
“Солнце ниже линии горизонта”

Рис.5(а). Бутковская С. “Солнце ниже
линии горизонта” (фрагмент)

экспозиция доказывает, что текстиль – это отнюдь не ремесло, а истинно серьезное искусство, хотя и нередко воспринимается как игра воображения – радостная, фантазийная. Текстиль обладает настоящей магией, захватывает и влюбляет в себя [4].

Современный художественный текстиль – разнообразный и яркий мир, в котором находится место для самых неожиданных идей и вещей. Вместе с традиционными нитками используется совершенно разнообразный материал: бамбуковые палочки, пуговицы, металлические элементы, целлофановые пакеты или CD и пр. Однако, несмотря на такой ультрасовременный подход, мастера текстиля продолжают обращаться к традиционным техникам. На нынешней триеннале появились работы в технике ремизного ткачества – до недавнего времени практически забытой. В экспозиции среди традиционных (речь идет о технике, а не о форме) гобеленов и вышивки, имеется пэчворк, до последнего времени относящийся к рукоделию .

Мастера переосмысливают знакомые с древности техники и дают им новое, часто неожиданное звучание как, например, вышивка. Мелкие стежки чередуются с крупными, одни накладываются на другие, приветствуется хаотичный порядок, неровный шов, где-то нитка стянута, а где-то, наоборот, висит. Сегодня такие подходы к созданию новых форм в исполнении художников-текстильщиков становятся эффектными современными средствами художественной выразительности.

Тенденция вольной трактовки традиций просматривается не только в вышивке. Текстиль дает художнику несчетное количество возможностей проявить свое творческое начало. Поэтому техники смешиваются, перестраиваются на новый лад, различные виды текстиля прочтываются по-новому. Карпатские лыжники превращаются в интерьерные настенные ковры. Из войлока создаются не валенки и утепленные шляпы, а яркие панно. А из ткани, украшенной портретами Тараса Шевченко (рис. 1), шьется плащ – молодежный вариант. Поверх гобелена пускается вышивка, а сам гобелен ткется из фасонных ниток, на ткани нашиваются объемные элементы (рис. 2), а иногда по поверхности разбрызгивается густая краска (рис. 3). Учитывая такое обилие оригинальных элементов, под большей частью работ имеется надпись „авторская техника”. При всей оригинальности показанных на триеннале работ, они очень практичны и по-настоящему декоративны. Даже такие вещи как „Подушка-шутка” (рис. 4), по виду больше напоминающая мягкий шланг, вполне впишутся в домашний интерьер.

Следует отметить, что когда речь идет о современном арт-текстиле в интерьере, то такие противоположные по сути понятия как „авангард” и „традиционализм” тесно переплетаются между собой и взаимодополняют друг друга. Традиции использования художественного текстиля в украинском интерьере давние и богатые: благодаря своеобразному географическому положению страны наши предки усвоили сразу две концепции декора:

Рис.6. Темник О., г. Львов, "Плахта"

Рис.7. Фрагмент експозиції

Рис.8. Роенок-Симпсон В., "Миграції",
Каліфорнія, США

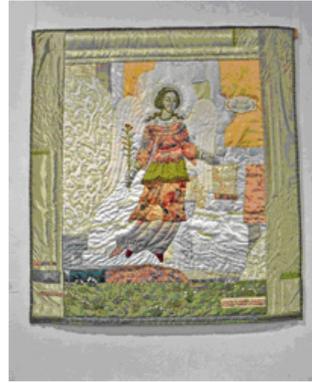

Рис.9. Шуміліна Е., г. Харків
"Зелений ангел надії"

Рис.10. Фрагмент експозиції

Рис.11. Шилимова-Ганзенко Л., Шилимов С.,
г. Черкаси "Мала планета України"

европейскую – с гобеленами на стенах и в качестве мобильных перегородок, и азиатскую – с коврами на полу и на лавках (для создания национального интерьера – использование в нем вышитых рушников).

Современная европейская интерьерная мода настоятельно требует украсить жилье произведениями текстильного искусства и дизайна. Работы ткачей сегодня трактуются как произведения актуального искусства, и подходить к их выбору следует именно с этой, уже привычной для многих точки зрения. Современные ткани, из чего бы они ни были сделаны (возможны варианты от традиционной шерсти до пластика и металла), стоят ближе всего к картинам и объектам, они дают практически безграничные возможности моделирования пространства интерьера любой площади. Например, столь любимые в последнее время художниками длинные горизонтальные работы (на триеннале таких было изрядное количество (например, рис. 3), могут организовать просторную гостиную, „улегшись” фризом вдоль стены. Ковер в деревенской технике пэчворк (из лоскутов) или вышитое панно успешно дополнит интерьер в стиле лоу-тек с его нарочито состаренной мебелью и ржавым металлом. С хай-теком или индастриалом вполне может сочетаться холодноватый, не имеющий выраженной фактуры батик, либо работа в смешанной технике с вплетенными в структуру ткани металлическими элементами (рис. 5а). А экспериментальные работы, вроде тканых из полиэтиленовых пакетов занавесей (рис. 6) или свисающих с потолка шелковых „канатов” (рис. 7), предназначены, вероятно, для заказчиков-экспериментаторов, желающих сделать свой интерьер оригинальным, нестандартным и современным.

Следует отметить, что хотя авангардные работы (рис. 1-рис. 11) многим нравятся (позитивную оценку дают именно профессиональные художники, дизайнеры, искусствоведы), то неподготовленный зритель пока к восприятию таких произведений не готов. В Европе и в Америке такие работы широко используются в интерьерах. Украинский же покупатель (в своем большинстве) интересуется тем, что точно апробировано, ясно и понятно, и тем, что стоит очень дорого (цена как показатель качества). Самое большое количество положительных отзывов получают росписи по шелку. Обыватель интересуется работами, в которых есть часть природы, что-то стабильное, спокойное, теплое, доброе.

Однако, не смотря на сложившуюся ситуацию, следует отметить, что жизнь меняется достаточно быстро, и вкусы, безусловно, улучшаются, особенно у молодежи. Они путешествуют, смотрят мир, развиваются, что дает им возможность почувствовать и увидеть настоящее, зарождающееся новое в современных произведениях уже и отечественного искусства, ярким примером которого являются работы, представленные на II триеннале художественного текстиля в Киеве.

Лучшей работой II Всеукраинской триеннале жюри признало выполненное в технике ремизного ткачества произведение «Решето

Вселенной» львовской художницы Ольги Паруты-Витрук. Второе место – Александр Ковач, третья – Наталья Борисенко.

Выводы.

1. II триеннале Художественного текстиля показала то, что отечественное искусство текстиля – это современные и оригинальные на грани эпатажа произведения, продолжающие исполнять свои уже не только прикладные функции, но и способны взять на себя роль организатора разных зон в интерьерах или стать доминантой в формировании гармоничной современной предметно-пространственной среды.

2. Разнообразие техник и материалов, нестандартность цветов, форм, использование нетекстильных включений, глубина философских подтекстов и т. д. при высоком профессиональном качестве исполнения работ, представленных на триеннале, меняет стандартное утилитарное восприятие понятия „текстиль”.

Ориентация на разнообразие формообразующих решений, расширение границ формотворчества требуют **дальнейшего исследования** в контексте как развития культуры Украины, так и в контексте мировых художественных явлений.

Литература:

1. Кара-Васильева Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках „великого стилю”. – К.: Либідь, 2005. – 280 с.
2. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др. – М.: Архитектура-С, 2004. – 288 с.
3. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учеб. Для вузов / С. А. Васин, А. Ю. Талащук, В. Г. Бандорин, Ю. А. Грабовенко, Л. А. Морозова, В. А. Редько. – М.: Машиностроение-1, 2004. – 692 с.
4. <http://24.ua/news/show/id/20755.htm>

Надійшла до редакції 26.03.2008