

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОЙЛОКА В ОБЪЕКТАХ "FIBER ART"

THE USE OF INDUSTRIAL FELT IN FIBER ART OBJECTS

Н.Н. ЦВЕТКОВА

N.N. TSVETKOVA

(Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
имени А. Л. Штиглица)

(Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design)

E-mail: ts_natali@mail.ru

Промышленный войлок – нетрадиционный текстильный материал, который можно применять при создании арт-объектов и инсталляций современного искусства волокна "fiber art". Одним из первых художников, начавших работать с промышленным войлоком, стал Роберт Моррис, творчество которого оказало влияние на развитие новых объемно-пространственных форм текстильного искусства второй половины XX в. Современные художники, работающие в области "fiber art" применяют промышленный войлок для создания выставочных объектов, а также произведений носимого искусства "wearable art".

Industrial felt is a non-traditional textile material that can be used to create art objects and installations of modern fiber art. One of the first artists who start working with industrial felt was Robert Morris, whose creative work influenced the development of new three-dimensional forms of textile art in the second half of the twentieth century. Contemporary artists working in the field of "fiber art" use industrial felt to create exhibition objects, as well as compositions of wearable art.

Ключевые слова: текстильное искусство, искусство "пластического взрыва", промышленный войлок, носимое искусство, "fiber art", "wearable art".

Keywords: textile art, the art of "plastic explosion", industrial felt, wearable art, "fiber art".

Искусство волокна – "fiber art" – термин, который в международной художественной практике в настоящее время заменил словосочетание "текстильное искусство". Крупнейшие выставки, где экспонируется современный художественный текстиль – Биеннале "Из Лозанны в Пекин" (Китай), ставшая преемницей знаменитых Лозаннских Биеннале, проекты, которые организует Европейская Текстильная Сеть (ETN), и многие другие, содержат в своем названии термин "fiber art". Это позволяет художникам, работающим в данной области, свободно относиться к используемому материалу и

выбору техники исполнения своих произведений.

История развития художественного текстиля второй половины XX в., периода так называемого "пластического взрыва", демонстрирует трансформацию плоских форм в объемные, появление "мягкой скульптуры", арт-объектов и инсталляций. Художники экспериментировали с материалами, включая в свои произведения металл, пластик, латекс, резину, использовали техники ткачества, плетения, вязания, применяли текстиль промышленного изготовления (войлок, флисовые материалы).

Искусство художественного текстиля второй половины XX в. представляет собой культурный феномен, который, несмотря на блестящие успехи и внимание со стороны зрителей, критиков, искусствоведов, изучен недостаточно [9, с. 78]. В настоящее время существует мало публикаций на русском языке, где текстильные произведения, созданные в период "пластического взрыва", а также современные объекты "fiber art" рассматривались бы в контексте используемых материалов и технологий. Существуют публикации, где исследуются особенности развития так называемой "новой таписсерии", различных видов плетения и ткачества. Можно отметить работы В. И. Савицкой [1], В. Д. Уварова [2], [3]. Некоторые аспекты, касающиеся данной проблемы, рассматривались в авторских публикациях [4], [7], [8].

Целью настоящей статьи является изучение произведений "fiber art", созданных во второй половине XX-начале XXI в., в которых в качестве основного материала применялся промышленный войлок. Подобных исследований российскими специалистами текстильного искусства не проводилось, в зарубежных публикациях о таких работах упоминалось лишь в контексте общих тенденций развития искусства "fiber art". Однако стоит отметить своеобразную эстетику произведений, созданных из промышленного войлока, что, безусловно, привлекает к ним внимание. В связи с этим тема исследования представляется актуальной. В соответствии с целью можно сформулировать следующие задачи исследования:

- рассмотреть творчество Р. Морриса как наиболее яркого художника второй половины XX в., работавшего с промышленным войлоком;

- выявить стилистические параллели с творчеством Р. Морриса у современных художников "fiber art";

- определить различные способы применения промышленного войлока на примере произведений художников "fiber art" начала XXI в.;

- отдельно рассмотреть объекты носимого искусства (wearable art), созданные с использованием промышленного войлока.

Исследование построено на применении описательно-аналитического метода для анализа художественных произведений. При изучении современных объектов "fiber art" использованы материалы международных художественных выставок, которые автор посещал лично.

Одним из художников-концептуалистов XX в., который работал с пластами промышленного войлока, был Роберт Моррис (США) [10, с. 148, 15]. Будучи скульптором, Р. Моррис использовал этот текстильный материал для создания объемно-пространственных композиций. Художник раскладывал его на полу, делал разрезы, а затем поднимал полученную конструкцию, закрепляя на стене. Подчиняясь силе гравитации, пласты войлока спадали вниз, образуя хаотичные (арт-объект "Без названия" ("Запутанный") 1967 г.) или упорядоченные (работа "Без названия" 1970 г.) складки (рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

В арт-объекте "Запутанный" ленты темно-серого войлока падают вниз, словно бурлящие потоки воды, перекручиваясь между собой и образуя треугольную форму (рис. 1). Произведение "Без названия" 1970 г. также построено на принципе треугольника, но здесь использована зеркальная симметрия, складки строго направлены, упорядочены (рис. 2).

Рис. 3

Пласты войлока напоминают стекающую вулканическую лаву, медленную и тяжелую. Несмотря на то, что Роберт Моррис был концептуальным художником и не принимал участия в текстильных выставках, можно с уверенностью сказать, что стиль его работ повлиял на развитие искусства "fiber art" второй половины XX в. Восприятие ткани, текстильной драпировки с точки зрения ее развития в пространстве можно видеть в работах таких художников-текстильщиков периода "пластического взрыва", как Аурелия Муньос, Рици и Петер Якуби, Джан Стамста и др. [10].

В настоящее время промышленный войлок продолжает пользоваться популярностью в творчестве художников "fiber art". Стилистически связан со скульптурами Р. Морриса арт-объект "Медуза" (2018 г.), автором которого является Гертруда Бартенбергер (Австрия) [13, с. 153] (рис. 3). Художница использовала войлок темного, почти черного цвета, разрезав его на отдель-

ные свисающие полосы. Правда, в отличие от Р. Морриса, часто крепившего свои объекты в одной точке и использовавшего идею гравитации и свободного падения тяжелого материала, Г. Бартенбергер применила округлый каркас, на котором полосы войлока были закреплены. В то время как скульптуры Р. Морриса переменны и могут трансформироваться при изменении условий экспонирования, арт-объект Г. Бартенбергер – это стационарная форма, отражающая задумку автора и не допускающая случайностей.

Среди работ современных художников "fiber art" можно отметить произведение "Коралловый риф" (2016 г.), автором которого является Александра Ричерт (Польша) [11, с. 6]. Арт-объект состоял из двух слоев промышленного войлока (100% полиэстер). Верхний слой бледно-зеленого цвета прорезался на отдельных участках таким образом, чтобы создавалось подобие лепестков цветка, затем эти лепестки отгибались, получалась своеобразная "колючая" фактура поверхности, и становился виден лимонно-желтый нижний слой. Работа имела экологическую направленность, фокусируясь на проблеме исчезновения кораллов.

Панно "Земля. 8.16" (2016 г.) польской художницы Джоанны Русин – еще одна работа экологической направленности, созданная из промышленного войлока [14, с. 148...149]. Произведение составлено из округлых войлочных модулей серого цвета, закрепленных на текстильной основе и образующих подобие земной поверхности. Расположенные под разными углами, эти модули по-разному отражали свет, напоминая каменистый пейзаж.

Пространственная инсталляция "Что нами движет?" (2019 г.) Ренаты Миереллес (Аргентина) представляла собой трехчастную композицию, созданную из двух веретенообразных вертикальных форм и пересекающей их горизонтальной. Каждая часть состояла из округлых элементов, вырезанных из пластов промышленного войлока, соединенных нитями. В вертикальных формах войлочные элементы были одного цвета (черного) и художественная вы-

разительность достигалась за счет ритма расположения этих элементов. Кроме того, пластичность материала позволяла ему изгибаться, превращая правильные круги в живые подвижные структуры, напоминавшие петли и восьмерки. Горизонтальная форма состояла из модулей разных цветов – черного, темно-серого и светло-серого, создавалась благородная колористическая растяжка.

Рассмотрев различные работы "fiber art", созданные из промышленного войлока, можно отметить разницу творческих подходов художников к применению этого материала в своих объектах. Так, Р. Моррис и Г. Бартенбергер работали с большими пластинами материала, рассматривая войлок в качестве основы для скульптур; Р. Миереллес и Дж. Русин вырезали отдельные элементы сравнительно небольшого размера, собирая свои произведения по принципу пазла. А. Ричерт работала с цветным синтетическим материалом, мелко разрабатывая фактуру поверхности текстильного произведения. Общей чертой работ всех отмеченных художников является "скульптурность" их произведений, первичность формы.

Отдельно хотелось бы рассмотреть применение промышленного войлока в текстильных работах, представляющих направление "wearable art" (носимое искусство). Подобные произведения не относятся к объектам традиционной моды, представляя собой самостоятельное направление (костюмную среду), развивающееся в рамках "fiber art".

В 2018-2019 гг. в Санкт-Петербурге в Музее современного искусства Эрарта состоялась выставка "Вау мода!", где были представлены произведения, в разные годы ставшие призерами международного конкурса носимого искусства "World of Wearable Art". Конкурс был организован в 1987 г. Сьюзен Монкриф и до настоящего времени проводится в Новой Зеландии. Идеей этого проекта является создание носимых объектов из нетрадиционных материалов – это могут быть "платья" из дерева, металла, кабельных стяжек, монтажной пены и пр. [5].

На выставке "Вау мода!" были представлены два носимых арт-объекта из промыш-

ленного войлока – "Готика" (2014 г.), автор Линн Крисченсен (США) и "Петли" (2010 г.), создателями которого стали Ягеш Чаудхари и Мана Барве (Индия).

Работа "Петли" представляла собой "костюм", полностью закрывающий тело и лицо человека, оставляя свободными только кисти рук и стопы. Объект состоял из отдельных частей, соединявшихся при помощи крючков и системы петель, вырезанных с использованием технологии лазерной резки. Все детали костюма, включая крючки-застежки, были созданы из белого промышленного войлока. Арт-объект производил впечатление космического скафандра. В авторской статье "Костюмный энвайронмент как часть современного актуального искусства" отмечалось, что "...тенденция сокрытия человеческого тела появилась в костюме с приходом в моду XX в. японских дизайнеров Рэй Кавакубо и Иссея Мияке...". В работе "Петли" "внимание художников сосредоточено на создании выразительного образа через форму и материал. При этом тело человека, надевшего подобный костюм, является второстепенным" [6].

Рис. 4

"Готика", Линн Крисченсен, 2014 г., представляла собой носимый арт-объект, имевший вид старинного собора. Произведение было выполнено из 2300 отдельных частей, скрепленных друг с другом. Основным материалом стал промышленный войлок, обработанный при помощи технологии лазерной гравировки, благодаря которой передавалась текстура кирпича (рис. 4).

Обе рассмотренные работы направления "wearable art" демонстрируют зрителям эстетическую выразительность промышленного войлока и открывают творческие горизонты для современных художников, создающих носимые арт-объекты.

Рассмотрев примеры применения промышленного войлока в произведениях концептуального художника второй половины XX в. Р. Морриса, а также в работах современных авторов, использующих этот материал в произведениях "fiber art", можно сделать следующие выводы:

- промышленный войлок, несмотря на свою кажущуюся непритязательность, представляется материалом, который обладает богатыми эстетическими возможностями: его можно использовать для создания скульптурных форм, работая с большими пластинами или вырезать детали, собирая произведение по принципу пазла; применять одноцветные полотна или "играть" с цветовыми оттенками, а также наносить на текстильную поверхность рисунки при помощи технологий лазерной резки и гравировки;

- художник-концептуалист Р. Моррис применял промышленный войлок для создания скульптур; несмотря на то, что он не работал в области "fiber art", его произведения оказали влияние на формирование этого направления и на развитие объемно-пространственного текстиля периода "пластического взрыва" второй половины XX в.;

- в настоящее время на базе промышленного войлока художниками создаются как произведения "fiber art", предназначенные для экспонирования на художественных выставках или размещения в интерьере (арт-объекты, "мягкая скульптура", инсталляции), так и работы, относящиеся к области носимого искусства ("wearable art");

- рассмотрев произведения, выполненные на основе промышленного войлока, опираясь на опыт современных выставок, можно утверждать, что в настоящее время этот материал является популярным для создания произведений "fiber art" и "wearable art";

- плотная фактура промышленного войлока позволяет текстильным объектам удерживать форму, образовывать складки, а художникам создавать интересные текстуры поверхности своих работ;

- промышленный войлок обладает пластичностью, легко поддается обработке, из него можно создавать сложные геометрические формы, все это позволяет надеяться, что современные художники будут использовать этот материал чаще и многообразнее, применяя его в своих произведениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Савицкая В. И.* Превращения шпалеры. – М.: Галарт, 1995.
2. *Уваров В. Д.* Авторская таписсерия. – М.: МГТУ имени А. Н. Косыгина, 2010.
3. *Уваров В. Д.* Искусство таписсерии // Культурология. – 2001, №2 (18). С. 118...126.
4. *Цветкова Н. Н.* Дух искусства безграничен и волокно объединяет мир // По материалам 9 Биеннале "Из Лозанны в Пекин" // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2018, № 3. С. 253...260.
5. *Цветкова Н. Н.* Костюм как среда. Современные тенденции и типология // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2014, № 4. С. 307...313.
6. *Цветкова Н. Н.* Костюмный энвайронмент как часть современного актуального искусства. // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии // Мат. 15 Междунар. науч. конф. / Под ред. Калашниковой Н. М. – СПб: СПГУТД, 2012. С.236...241.
7. *Цветкова Н. Н.* Художественный текстиль – ремесло или искусство. Развитие "fiber art" во второй половине XX в. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. – 2018, №1. С.50...53.
8. *Цветкова Н. Н.* Текстильный арт-объект в искусстве XX – XXI веков // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Санкт-Петербург). – 2018, № 8. С. 652...660.

9. Cotton G. E., Junet M. From Tapestry to Fiber Art. The Lausanne Biennials 1962-1995. Milano: Skira. Foundation Toms Pauli. – 2017.

10. Fiber: Sculpture 1960–present. / Curator and editor Porter J. Boston: DelMonico Books Prestel and Institute of Contemporary Art Publ., 2014.

11. 9th “From Lausanne to Beijing” International Fiber Art Biennale Catalogue. China Youth Press. – 2016.

12. 10th “From Lausanne to Beijing” International Fiber Art Biennale Catalogue. China Architecture & Building Press – 2018.

13. Garden of Eden: exhibition catalog. Haslach: Textile Kultur Haslach – 2019.

14. Identitāte / Identity. 6th Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle. / 6th Riga International Textile and Fiber Art Triennial. Catalog. Riga: The Latvian Museum of Art. – 2018.

15. Robert Morris/MoMA URL: <https://www.moma.org/artists/4108#works> (дата обращения: 22.12.2021).

REFERENCES

1. Savitskaya V. I. Transformation of tapestries. – M.: Galart, 1995.

2. Uvarov V. D. Author's tapestry. – M.: MSTU named after A. N. Kosygin, 2010.

3. Uvarov V. D. The art of tapestry // *Culturology*. - 2001, No. 2 (18). P. 118...126.

4. Tsvetkova N. N. The spirit of art is limitless and the fiber unites the world // Based on the materials of the 9th Biennale "From Lausanne to Beijing" // *Decorative art and object-spatial environment*. Vestnik MGHPA. - 2018, № 3. P. 253 ... 260.

5. Tsvetkova N. N. Suit as an environment. Modern trends and typology // *Decorative art and object-spatial environment*. Vestnik MGHPA. - 2014, № 4. P.307...313.

6. Tsvetkova N. N. Costume environment as part of modern contemporary art. // *Fashion and design: historical experience - new technologies* // *Mat. 15 Intern. scientific conf.* / Ed. Kalashnikova N. M. - St. Petersburg: SPGUTD, 2012. P. 236 ... 241.

7. Tsvetkova N. N. Artistic textiles - craft or art. The development of "fiber art" in the second half of the twentieth century. // *Bulletin of the St. Petersburg State University of Technology and Design. Series 2. Art history*. - 2018, № 1. P.50...53.

8. Tsvetkova N. N. Textile art object in the art of XX – XXI centuries // *Actual problems of theory and history of art*. St. Petersburg State University, Moscow State University. M.V. Lomonosov (St. Petersburg). - 2018, № 8. . 652 ... 660.

9. Cotton G. E., Junet M. From Tapestry to Fiber Art. The Lausanne Biennials 1962-1995. Milano: Skira. Foundation Toms Pauli. – 2017.

10. Fiber: Sculpture 1960–present. / Curator and editor Porter J. Boston: DelMonico Books Prestel and Institute of Contemporary Art Publ., 2014.

11. 9th “From Lausanne to Beijing” International Fiber Art Biennale Catalogue. China Youth Press. – 2016.

12. 10th “From Lausanne to Beijing” International Fiber Art Biennale Catalogue. China Architecture & Building Press – 2018.

13. Garden of Eden: exhibition catalog. Haslach: Textile Kultur Haslach – 2019.

14. Identitāte / Identity. 6th Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle. / 6th Riga International Textile and Fiber Art Triennial. Catalog. Riga: The Latvian Museum of Art. – 2018.

15. Robert Morris/MoMA URL: <https://www.moma.org/artists/4108#works> (дата обращения: 22.12.2021).

Рекомендована кафедрой художественного текстиля. Поступила 20.01.22.