

ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА – ТАПИСЕРИЯХ

© 2015 Е.Г.Столярова, Л.В.Гаврилова

Самарский государственный институт культуры

Статья поступила в редакцию 14.09.2015

Статья посвящена исследованию приемов композиции в произведениях ручного ткачества – таписериях. В статье дается классификация ручного ткачества. Представляются особенности композиционных решений декоративной композиции таписерий. Уделено внимание описанию приема обобщения, стилизации и трансформации изображения с целью создания наиболее выразительного художественного образа в декоративной композиции. Описываются современные тенденции развития таписерий на примере работ мастерской «Переплетение» при кафедре декоративно-прикладного творчества в Самарском государственном институте культуры.

Ключевые слова: Композиционные приемы, ручное ткачество, автор, художник, научно-исследовательская работа.

Ручное ткачество является одним из древнейших ремёсел, и его история насчитывает многие тысячи лет. Согласно определению Н.И.Лебедевой, «ткачеством называется такой способ получения материи или тесьмы, при котором имеются налицо два признака: 1) разделение ниток на две группы – основу и уток; 2) механическое чередование зева – нити основы»¹.

На основании реконструкции и изучения традиционных техник ткачества, исследователями были выделены способы получения ткани, которые предшествовали ткачеству. К ним относятся наиболее древние техники – витьё и плетение, затем – полутканье, примитивное тканье и разбитое тканье.

За продолжительную историю развития шпалерного искусства их название неоднократно меняется, ковры называли мильфлеры (в переводе с французского «тысяча цветов»); arrasами (названия города Arras) – это очень декоративные, яркие, построенные на контрасте цветов, с использованием золотых и серебряных нитей шпалеры. Новым этапом в развитии шпалерного искусства можно считать вердюры (в переводе с французского означает «зелень, растительность») – ковры, целиком посвященные пейзажу.

С XVI века вандтапейты (с голландского – гладкий настенный ковер) становятся самыми популярными по всей Европе, а в период перехода стиля Возрождения к стилю барокко пришелся на расцвет английских шпалер, в дальнейшем названные теписерии (гобелен – фр.gobelin) по имени мануфактуры братьев Гобеленов.

Взлеты и падения шпалерного искусства продолжались на протяжении XVIII – XX вв. В России шпалерное дело развивалось гораздо позже, чем в странах Европы, и долгое время оставалось невостребованным. Расцвет гобеленовой мануфактуры в России приходится на середину XVIII века, при правлении Екатерины II. Русские шпалерные мастера как и западные, следили за изменениями в моде, отражая в гобеленах стиль барокко, рококо. С 70-х годов XVIII столетия в шпалерном ткачестве ощущается влияние нового стиля – классицизма, а затем ампира.

XX век стал веком нового расцвета этого вида декоративно-прикладного искусства. Во второй половине XX столетия интерес к гобеленам вырос настолько, что заниматься ткачеством начали сами художники, поэтому гобелен стал трансформироваться из плоского ковра в рельефный, а иногда и со скульптурными формами.

В настоящее время искусство ручного ткачества вновь переживает расцвет: ежегодные выставки гобеленов в различных городах, «Реформы ремесла» в Самаре, российское триеннале по гобелену в Москве и т.д. Необходимо сказать что, все эти мероприятия обращают наше внимание не только на востребованность этого искусства, но и на новые, экспериментальные, необычные композиционные решения в современных таписериях.

⁰ Столярова Елена Георгиевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой декоративно-прикладного творчества E-mail: st998707@mail.ru
Гаврилова Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного творчества E-mail: gavrilovalyudmila@list.ru

¹ Лебедева, Н.И. Прядение и ткачество восточных славян / Н.И.Лебедева // Восточнославянский этнографический сборник. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 499 – 500.

сериях (фр. *tapiserie* – обивка стены – ковровые изделия, гобелены, ковры)².

Сегодня существует столько разновидностей гобеленов, что некоторые из них можно назвать таковыми весьма условно. Иногда за оригинальным внешним видом очень трудно распознать гобеленовую основу. Современные гобеленовые полотна порой представляют собой сложные пространственные структуры. В Москве в музее Царицыно проходят международные выставки триеннале, на которых представлены большая часть работ московских и петербургских школ, а также школ Екатеринбурга, Саратова, Самары, Саранска и Ростова-на-Дону.

Во многом композиционные решения современных таписерий остались неизменными, но некоторые из них несколько видоизменились. В современном гобелене можно выделить два основных направления ткачества: «декоративное» и «концептуальное». Декоративное направление связано с созданием традиционных шпалер, а концептуальное направление представляет собой эксперименты с текстильными волокнами, трансформации текстильной поверхности из двухмерной плоскости в трёхмерную. В современном художественном текстиле выделяют несколько видов: 1) Плоскостные (висящие на стене); 2) Пространственные или 3D, которые можно обойти вокруг; 3) Энвайронмент, представляющие собой окружающую (пространственную) среду.

Концептуальная идея энвайронмента заключается в вовлечении зрителя в арт-пространство, в слиянии окружающей среды с художественным образом. Основная задача энвайронментального искусства – в изучении взаимосвязи между объектом и окружающим его пространством.

Любое художественное произведение характеризуется несколькими критериями: концепция, творческая интерпретация, композиционное и колористическое решение, эстетические характеристики, техника художественного исполнения. В данной работе нас интересует критерий композиционного решения художественного произведения.

Наукой искусствоведения определены законы композиции в пластических искусствах. Есть абсолютно общие приемы создания композиции, они относятся как к изобразительным искусствам, так и неизобразительным. Перечисление всех законов и приемов композиционного решения не стоит задачей данной статьи, выделим лишь основные, которые могут быть применены

² Словарь иностранных слов / под ред. Н.Г.Комлева. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. – 1308 с.

в современных гобеленах. Гобелен – таписерия произведение декоративно-прикладного искусства, поэтому здесь применимы приемы условной передачи художественного образа.

Композицией мы можем назвать структурную организацию элементов художественного произведения, создающую единство, целостность и соподчиненность элементов материального воплощения концепции автора. Она делится на станковую, декоративную, монументально-декоративную, архитектурную.

Таписерии относятся к произведениям декоративно-прикладного искусства. В Популярной художественной энциклопедии под редакцией В.М.Полевой дается следующее определение: декоративное искусство – область пластических искусств, произведения которой наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду, вносят в нее эстетическое идейно-образное начало³.

Под декоративностью мы понимаем определенную степень обобщающего видения, полученного совокупностью художественных средств, достигающего эмоциональной выразительности за счет приемов стилизации и трансформации «реальной картинки», создавая тем самым новую действительность, несущую в себе определенные символические коды.

При создании произведения декоративно-прикладного творчества обобщение, стилизация и трансформация являются наиболее плодотворными приемами в передаче художественного образа. Авторская интерпретация эмоционально отражает чувственное восприятие художника. Отказываясь от достоверной, реалистичной трактовки действительности, возможно раскрыть основную сущность явления или художественно-творческой идеи.

О.Л.Голубева в «Основах композиции» дает определение стилизации как «одного из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета». Прием трансформации объясняется как «изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д.»⁴.

³ Полевая, В.М. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / В.М.Полевая; под ред. В.М.Поленовой. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – Т. 1. – 476 с. – Т. 2. – 464 с.

⁴ Голубева, О.Л. Основы композиции / О.Л.Голубева. – М.: «Искусство», 2004. – 144 с. – С.10.

Работая с формой, цветом и фактурой художник достигает задуманной выразительности. Форма может быть угловатой и пластичной, контрастной и нюансной плоской и объемной. Причем объем всегда на зрителя действует сильнее, активней, эмоциональней. Все цветовые сочетания делятся на контрастные, нюансные и многоцветные композиции. Фактура подчеркивает характер создаваемой художником поверхности.

Знание композиционных приемов и средств, техник ручного ткачества, креативное мышление дают широкие возможности художникам создавать новые современные произведения декоративно-прикладного искусства.

Искусство ручного ткачества постигается молодыми художниками Самары в Самарском государственном институте культуры. При кафедре декоративно-прикладного творчества организована мастерская «Переплетение». Ведущими преподавателями кафедры созданы условия для исследовательских лабораторных работ в области современного гобелена-таписерии. Мастерская начала формироваться с момента учреждения самой кафедры в 2001 году. От простого к сложному, используя методические и научно-исследовательские разработки в данной области, студенты на практических занятиях и выпуск-

ных квалификационных работах создают произведения декоративно-прикладного искусства, фронтальные, объемные и объемно-пространственные таписерии. Стилистические характеристики формируются в процессе вариации технических возможностей современного гобелена, выходящего в пространство с новыми материалами, создавая концептуальные произведения искусства. Работы мастерской «Переплетение» участвуют в городских и областных выставках, регулярных вернисажах Творческого союза художников, занимают призовые места на московском Триеннале по гобелену.

Исследования гобелена-таписерии представляют особый интерес в области современного искусства. В сентябре 2015 года в Самарском областном художественном музее проходит выставка гобеленов Олега Николаевича Емельянова, доцента СГИК и его учеников Буренковой Оксаны, Горюновой Марии, Глуховой Ольги, Зотовой Маргариты, Емельяновой Ольги, Киселевой Екатерины и еще ряда студентов. Всех авторов объединяет интерес к современным таписериям, их широким художественно-творческим возможностям, возможностям экспериментировать в этом виде прикладного искусства.

TECHNIQUES OF COMPOSITIONAL SOLUTION IN CONTEMPORARY WORKS OF HAND WEAVING – THE TAPISERIYA

© 2015 E.G.Stolyarova, L.V.Gavrilova^o

Samara State Institute of Culture

The article deals with the research of compositional techniques in works of hand weaving – tapiseriya. The classification of the hand weaving is given in the article. Features of compositional solutions of decorative composition of tapiseriya are presented. Special attention is given to the description of such techniques as generalization, stylization and transformation of image with the purpose of creating the most expressive image in decorative composition. Modern trends of tapiseriya development are described on the example of works of workshop "Interlacing" at the department of the decorative and applied arts in Samara state institute of culture.

Keywords: compositional techniques, hand weaving, author, artist, research work.

^o Elena Georgievna Stolyarova, Candidate of art criticism, Associate professor, Head of Department of decorative and applied arts. E-mail: st998707@mail.ru
Lyudmila Vladimirovna Gavrilova, Candidate of pedagogical sciences, Associate professor of Department of decorative and applied arts. E-mail: gavrilovalyudmila@list.ru