ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ НАЧАЛА XXI ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ТЕКСТИЛЯ WTA

Высоцкая Христина Игоревна

аспирант, Белорусская государственная академия искусств, Республика Беларусь, г. Минск

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF TEXTILE ART AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY ON THE EXAMPLE OF THE WINNERS OF THE 8TH WTA INTERNATIONAL BIENNIAL OF CONTEMPORARY TEXTILE ART

Khrystsina Vysotskaya

Postgraduate student, Belarusian State Academy of Arts, Belarus, Minsk

Аннотация. Данная статья рассматривает характерные особенности развития современного художественного текстиля на материалах VIII Международной биеннале современного искусства текстиля WTA, проходившей в Мадриде (Испания) с 17 сентября по 3 ноября 2019 года. Анализ произведений победителей данного международного проекта-конкурса позволяет проследить мировые тенденции и перспективы развития профессионального художественного текстиля в начале XXI века.

Abstract. The article examines the characteristic features of the development of contemporary textile art based on the materials of The 8th WTA International Biennial of Contemporary Textile Art, held in Madrid (Spain) from September 17 to November 3, 2019. Analysis of the winners' works of this international project-competition allows tracing global trends and prospects for the professional textile art development at the beginning of the XXI century.

Ключевые слова: художественный текстиль, современное искусство, международная биеннале.

Keywords: textile art, contemporary art, international biennial.

Художественный текстиль – это разносторонее направление современного пластического искусства. В западно-европейском художественном пространстве искусствоведы разделяют это направление на «искусство волокна» (англ. «fiber art») и «искусство ткани» (англ. «fabric art»). Одним из ключевых моментов в современной истории искусства текстиля стала организация и проведение легендарной Международной текстильной биеннале в Лозанне (1962 – 1995, Швецария). С этого момента художественный текстиль начинает постепенно уходить от чисто прикладного предназначения и приобретает междисциплинарный характер. В последствии мы наблюдаем организацию текстильных биеннале и триеннале международного значения во многих странах мира, в том числе в Польше, Франции, Италии, США, Китае, Японии и других. Проведение подобных мероприятий способствует развитию и

актуализации данного направления искусства на локальном и мировом уровне. Один из таких проектов – Международная биеннале современного текстиля WTA.

Мировая ассоциация искусства текстиля (англ. «World Textile Art Association», сокращенно WTA) – это международная организация современного искусства текстиля мирового значения. Ассоциация основанна в 1997 году колумбийской художницей Пилар Тобон (Pilar Tobon) в Майами (США). На данный момент, сфера влияния этой организации распространяется на страны Центральной и Латинской Америки, Западную Европу и другие регионы [2]. За прошедшее время состоялось восемь Международных биеннале современного искусства текстиля WTA, которые проходили в США, Венесуэле, Коста-Рике, Аргентине, Мексике, Уругвае и Испании.

Изучение материалов международных биеннале, проводимых организациями подобного уровня, необходимо для понимания характерных особеннностей и перспектив развития современного искусства текстиля в мире. Это может послужить толчком для дальнейшего развития данного направления на локальном уровне.

Остановимся подробнее на результатах VIII-й Международной биеннале современного искусства текстиля WTA 2019 года, которая проходила в Мадриде (Испания). Организаторы предложили в качестве основной концепции биеннале тему «Устойчивый город» (англ. «The Sustainable City») [1, с. 15]. Для ответа на заданную тему данный проект не ограничивает авторов в выборе художественных средств выразительности в текстильном произведении. Однако, большое значение уделяется самой идее присутствия волокна или ткани в работе. Эта позиция характерна для многих ведущих международных конкурсов современного художественного текстиля.

Рассмотрим произведения победителей конкурсной программы VIII-й Биеннале. Произведения из номинации «экстерьерный художественный текстиль большого формата» экспонировались в Королевском ботаническом саду Альфонсо XIII. Первое место в данной номинации досталось испанской художнице Лучии Лорен (Lucia Loren). Она представила инсталляцию «Водная Матрица» (2019), состоящую из серии трубовидных модулей, выполненных в технике радиального плетения из лозы. Минималистические и абстрактные формы, а также натуральные материалы отсылают зрителя к древним архаическим культурам (ил. 1). В то же время, работа наводит на ассоциации о воронках, что создает образ фантазийных приёмников для воды, которые глубоко уходят в землю. В данном случае мы можем проследить тему необходимости защиты окружающей среды.

Второе место заняла литовская художница Грета Кардисюте (Greta Kardisiute), представившая инсталляцию «Бесконечный мотив» (2019, 340 х 700 см). Эта сложная пространственная композиция (ил. 2) состоит из нескольких тысяч тонких деревянных палочек высотой 10 см, выстроенных на траве друг за другом в определенной последовательности, в результате чего складывается рельефное полупрозрачное изображение витиеватого орнаментального мотива. Этот художесивенный приём как нельзя лучше демонстрирует один из ключевых принципов современного искусства текстиля, где идея орнамента, а значит и темы текстиля сохраняется, но решается нетрадиционным приёмом.

Третье место у Кармен Имбак Ригос (Karmen Imbach Rigos), Аргентина-Уругвай. Её экспрессивная инсталляция «Пейзаж отсутствующих тел» (2019, 170 х 190 х 6 см) представляет собой серию их трёх лежащих на траве полотен красного белого и черного колорита. Это плоские силуэты условных платьев, выполненные в авторской технике плетения. Любопытны материалы, используемые художником – биоразлагаемая ткань, шелковые и хлопковые нити, натуральные красители. Очевидно, выбором в пользу натуральных материалов автор подчеркивает концепцию круговорота веществ, того, что всё подлежит распаду и слиянию с природой.

Особое упоминание жюри получила инсталляция испанки Рут Пеше (Ruth Peche) «Большой коммерческий барьерный риф». Рельефное произведение в форме морских кораллов глубокого синего и зеленого цветов выполнено в технике авторского вязания крючком из выброшенных пластиковых пакетов. Работа несет недвусмысленный посыл об экологических проблемах планеты.

Также в Ботаническом саду были представлены внеконкурсные произведения специально приглашенных художников. Одной из центральных работ была инсталляция Натальи Цветковой «Эффект бабочки» (2017, 170 х 180 х 2 см, 180 х 210 х 2 см, 178 х 233 х 2 см, 162 х 233 х 2 см), состоящая из четырех объемно-пространственных полотен в форме бабочек, выполненных в технике ручного гладкого ткачества из полиэтилена и пластика.

Темы экологии в той или иной мере затрагивают многие авторы, представленные на Биеннале. Изабел Дитоне (Isabel Ditone, Испания) в работе «Еще один плащ» (2018, 160 х 180 см) создаёт полотно произведения исключительно из использованных алюминиевых баночек от кофе, соединенных между собой металлической проволокой.

Мария Ортега (Maria Ortega, Испания, куратор VIII-й Биеннале WTA) представила на поверхности пруда Ботанического сада инсталляцию «Лотос» (2019, 500 х 200 см, коллаж, вышивка), состоящую из плоскостных модулей в форме листьев лотоса. В данном случае основную концептуальную роль играют материалы, подчеркивающие контраст искусственного вторжения в природную среду: пластик, переработанная пластиковая сетка, рыболовная сеть, синтетическая нить.

Пилар Тобос (Pilar Tobos, Колумбия, основатель и директор WTA) в инсталляции «Поток предков» (2018-2019, 30 х 400 см) проводит тонкую связь между темой архаики и современностью. Десять длинных узких полотен в динамической композиции визуально устремляются в одном направлении на лужайке Ботанического сада, они выполнены в технике полотняного переплетения из широких (до 5 см) листов медной фольги, бронзы и алюминия, с использованием нейлоновой нити.

Следующая номинация конкурса – «интерьерный текстиль большого формата». Выставка проходила в Центре современного искусства «C arte C». Первое место в данной номинации было присуждено художнику из Швейцарии Мало Зрид (Malou Zryd) «Без названия» (2017/2019, 160 х 150 см.). Плоскостное произведение, выполненное в технике нанесения рисунка машинной строчкой по переработанному текстилю, с использованием нитей из металла и полиэстера, представляет собой экспрессивную абстрактную композицию в золотисто-коричневом колорите.

Второе место было присуждено колумбийской художнице Сечи Аранго (Ceci Arango), создавшей инсталляцию «BasurOro» (2017, 280 х 200 х 80 см.). Название работы «BasurOro» является игрой слов, так как в переводе с испанского «basurero» − «свалка мусора», в то время как «oro» − золото. Фирменным стилем автора является использование металлических материалов для создания текстильных произведений. В данном случае художник работает с переработанными алюминиевыми банками, из которых она создаёт длинное тканое металлическое полотно, конец которого переходит в гору разбросанных бутылок (ил. 3).

Третье место получила украинская художница Анастасия Подервянская за работу «Идеальный день» (2019, 150 х 90 см), выполненную в технике авторской текстильной аппликации. В своём произведении автор сталкивает между собой различные изобразительные мотивы и архитипы украинской культуры, используя элементы традиционного текстиля и реалии современного мира, начиная от условной советской архитектуры и космонавтов и заканчивая символами современной популярной культуры. Так формируется сложный эклектичный образ городской жизни с элементами китча. Данная работа является примером постмодернизма в искусстве текстиля.

Первое упоминание жюри досталось Елене Мартинес Болио (Elena Martinez Bolio) из Мексики. Её работа «Непрерывное знание» (2019, 150 х 70 см.) является еще одним примером постмодернизма в текстиле. Инсталляция состоит из полотна в форме простой безрукавной туники с пришитым к подолу промышленным кружевом, которая экспонируется на тонкой деревянной палке, напоминающей по форме две маленькие детские ручки. Туника декорирована вышитыми вручную иллюстрациями из повседневной жизни в сельской местности. Инсталляция сочетает в себе традиции наивного искусства, реди-мейда, ассамбляжа и имеет эклектичный характер.

Второе упоминание жюри получил мексиканский художник Хуан де ла Круз Санчес (Juan de la

Cruz Sanchez) за произведение «Городская ткань» (2018/2019, 225 х 120 см, акрил, шерсть, хлопок). Его гладкотканый гобелен с применением ворсового ткачества представляет собой сложную плоскостную формально-фигуративную композицию. Экспрессивный красно-черно-белый колорит передаёт напряженную атмосферу городской жизни.

Третьим упоминанием жюри была отмечена работа эстонской художницы Кристы Лееси (Krista Leesi). Текстильная инсталляция «Ёлочка / Вода – сущность жизни» (2018, 145 х 250 х 10 см) представляет собой плоскостную симметричную композицию, состоящую из фонового полотна на подобии театрального «задника» и закрытого купального костюма на белой вешалке. На оба полотна нанесен бело-синий орнамент «ёлочка» цифровой печатью по ткани. Мотив орнамента – реалистическое изображение океанической сельди. Примечательно, что костюм практически сливается с фоном полотна, а мотив «ёлочка» создаёт визуальный эффект пульсации, в результате чего возникают ассоциации с поверхностью воды. Минималистическая и красноречивая игра образов выделяет данную работу на фоне остальных произведений.

Произведения номинации «Интерьерный художественный текстиль маленького формата» экспонировались в Музее Истории. Отметим, что принципиальное отличие этой номинации – это ограничение размера произведения. Работа не должна превышать 20 х 20 х 20 см. Первое место было присуждено японке Макико Вакисака (Makiko Wakisaka). Её произведение «Плавающий оазис» (2018, 20 х 20 х 17 см) – это яркий примером современной японской текстильной школы. Объемная композиция в форме сферы собрана из сухих цветов физалиса. Эта тончайшая работа бело-синего колорита отсылает нас к японским традиционным шелковым тканям, окрашенным натуральным красителем индиго в технике «сибори». Произведение наполнено настроением японского созидания и любования природой (ил. 4).

Второе место заняла художник Лаура Табакман (Laura Tabakman) из США за работу «Найдено и потеряно в городе» (2019, 19 х 19 х 19 см). Данное произведение является абсолютной противоположностью работы Макико Вакисака. Работа представляет собой куб, все стороны которого – графические черно-белые гротескные иллюстрации, выполненные в эстетике стрит-арта и нанесенные на ткань при помощи цифровой сублимационной печати.

Третье место досталось немецкой художнице Габриэле Вермейер (Gabriele Wehrmeyer) за объемную композицию «Захват» (2019, 20 х 20 х 20 см). Произведение представляет собой полый полуразрушенный бетонный куб, свободные полости которого занимает белая биоморфная модульная структура, выполненная в технике валяния. Художник обращает наше внимание на натуральные текстильные материалы, использованные при валянии: индийский шелк, шелк Тусса (дикий шелк), мериносовая шерсть, ангорская шерсть. Таким образом создаётся образ природы, пробивающейся через любые препятствия.

Первое упоминание жюри в номинации досталось Ельк Халс (Elke Hulse) из Бразилии. Произведение «Тканые стены и пол» (2017, 20 х 20 х 20 см.) состоит из трех квадратных гладкотканых гобеленовых полотен (хлопок, шерсть), составленных в форме трех сторон куба. Таким образом формируется условный пол и две стены, на которых изображены два женских портрета. Данная работа – это своего рода оммаж Гунте Штёльцль (Gunta Stölzl) и Энни Альберс (Anni Albers) – выпускницам школы Баухаус и пионерам западноевропейского авангардного текстиля 1920-х годов. В 2019 году отмечалось столетие со дня основания этой знаменитой школы дизайна, поэтому данная тема была особенно актуальна.

Второе упоминание жюри получила Кеньи Сато (Kenji Sato) из Японии за объемную композицию «Имена Людей» (2018, 20 х 20 х 5 см). Произведение состоит из трёх условных свитков, каждый из которых соткан полотняным переплетением из полос пергаментной бумаги. На каждой бумажной полосе цифровой печатью нанесены мелкие японские иероглифы, таким образом в тканом полотне все знаки пересекаются и создается эффект бесконечной матрицы символов.

Третье упоминание жюри – Анджелина Воскопулу (Angelina Voskopoulou) из Греции. Она представила произведение «Отголоски в материи» (20 х 20 х 20 см), включающую объемные текстильные манипуляции, а также аудио- и видео-арт. В квадратном кубе из оргстекла находились абстрактные биоморфные полупрозрачные элементы, на которые проецировался

абстрактный видеоряд с звуковым сопровождением. Это было самое мульти-дисциплинарное произведение в рамках конкурсной программы VIII-й Биеннале.

На примере VIII-й Международной биеннале современного искусства текстиля WTA мы наблюдаем широкие возможности для развития мирового художественного текстиля. Предложенная тема «Устойчивый город» раскрывается авторами неожиданными и разносторонними решениями. Затрагиваются темы глобализации и роста городов, экологических проблем и ресайклинга, жизни и смерти, взаимоотношений между людьми. Многие авторы стремятся передать особенности культуры своей страны.

Мы видим, что современный художественный текстиль представлен плоскостными и объемно-пространственными произведениями. Появляются произведения с включением таких новых медиа, как аудио- и видео- арт. Что касается стилистических подходов, то мы наблюдаем различные сочетания таких направлений, как минимализм, абстракционизм, экспрессионизм, примитивизм, поп-арт, сюрреализм и другие. Довольно часто встречается и смешение нескольких стилей, что характерно для искусства постмодернизма в целом.

В современном искусстве текстиля выбор материала и техники исполнения чрезвычайно важен. Во многом от этого зависит и концептуальный посыл в произведении. Материалы, используемые для создания работы всё реже чисто текстильного проихождения. Авторы комбинируют с натуральными текстильными волокнами, например с шерстью, шелком и льном, такие не текстильные материалы как пластик, металл, дерево, бетон, бумагу и другие. Не редко художники и вовсе отказываются от текстильных материалов, сохраняя при этом идею присутствия текстильного характера произведения, например, за счет текстильной техники исполнения. Произведения создаются как к традиционных техниках, например, это может быть гобеленовое и ремизное ткачество, пэчворк, вязание, войлоковаляние, так и с применением современных технологий – сублимационная печать на ткани, машинное ткачество и вышивка. Многие художники включают в произведения авторские техники и подходы, комбинируют различные неожиданные приёмы, могут вводить элементы трэш-арта и ассамбляжа.

Очевидно, что в начале XXI века художественный текстиль выходит за рамки традиционной привязки к материалу или технике. Современное искусство текстиля стремится расширить свои привычные границы, не теряя при этом «философию текстиля». Это может проявляться в передаче образа таких основополагающих для текстиля позиций, как волокно, нить, узел, переплетение, орнамент, ткань, костюм и прочее. Однако, не смотря на выше перечисленные уходы от традиционного видения искусства текстиля, наблюдается и тема сохранения чистоты техники исполнения. Мы можем предположить, что в будущем идея размытия текстильных границ будет увеличиваться, но в то же время и тяготеть к возврату к идее сохранения традиций.

Список литературы:

1. VIII Bienal de Arte Textile Contemporaneo WTA : Ciudad Sostenible / Textos Roman Fernandez-Baca Casares, Isabel Garcia Fernandez, Pilar Tobos, Amalia Campos, Maria Ortega Galvez. - Madrid : Volumen Produccion S.L, 2019. – 180 p.

2. World Textile Art [Электронный ресурс] / World Textile Art Organization. – 2020. - Режим доступа: http://www.wta-online.org. - Дата доступа: 27.07.2020.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Иллюстрация 1. Лучиа Лорен (Lucia Loren, Испания). Инсталляция «Водная Матрица», 2019. [фото Х.И. Высоцкой]

Иллюстрация 2. Грета Кардисюте (Greta Kardisiute, Литва). Инсталляция «Бесконечный мотив», 2019. [фото Х.И. Высоцкой]

Иллюстрация 3. Сечи Аранго (Cecí Arango, Колумбия). Инсталляция «BasurOro», 2017 [фото Х.И. Высоцкой]

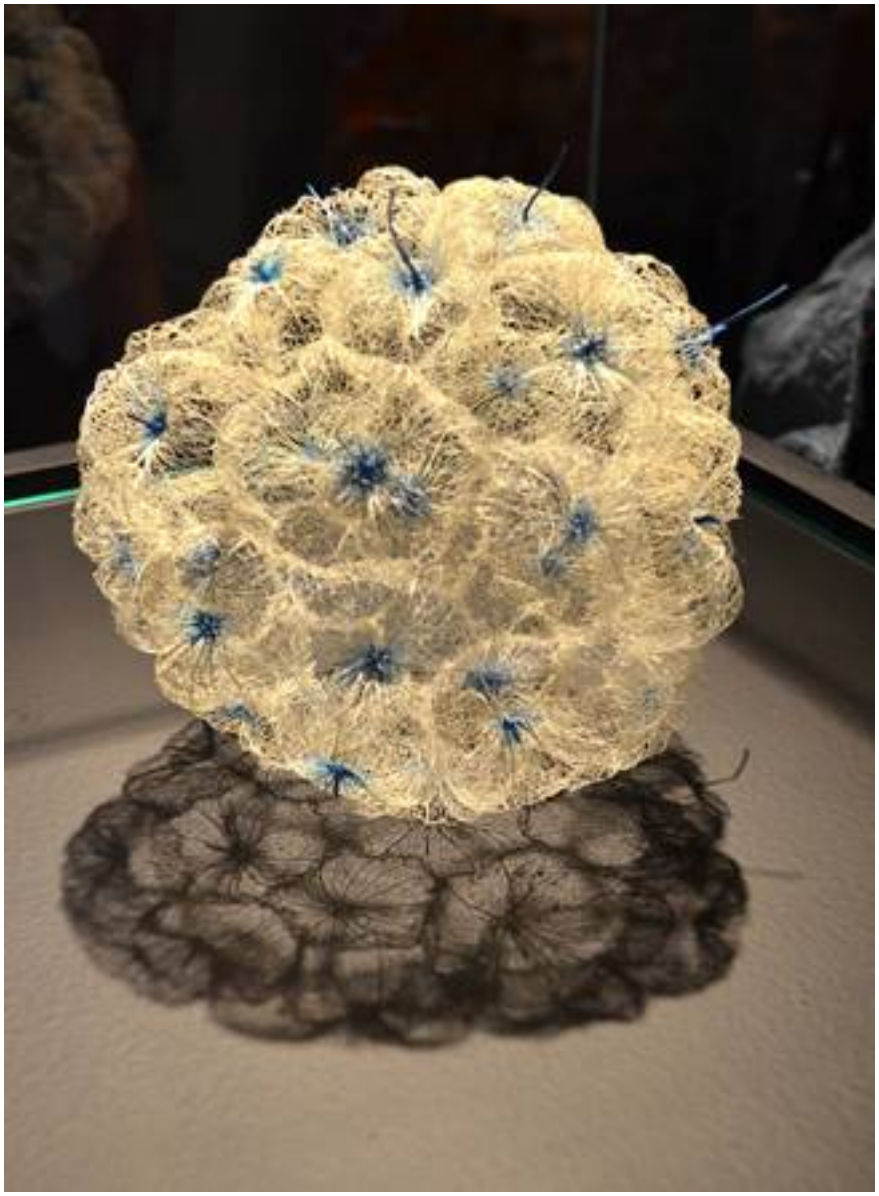

Иллюстрация 4. Макико Вакисака (Makiko Wakisaka, Япония). «Плавающий оазис», 2018. [фото Х.И. Высоцкой]