Н.Н. ЦВЕТКОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Художественный текстиль» Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица
e-mail: ts_natali@mail.ru

N.N. TSVETKOVA
PhD (Art History), Associate professor in Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design (Textile Department)
e-mail: ts_natali@mail.ru

ОБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ МИНИАТЮРЫ. ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВОК. 2013–2019 гг.

OBJECTS OF MODERN TEXTILE MINIATURES. ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE EXHIBITIONS. 2013–2019

Статья посвящена интересному явлению современного искусства волокна «fiber art» текстильной миниатюре. Мини-текстиль — это та область, где художники активно экспериментируют. Основываясь на материале международных выставок 2013–2019 гг., автор сделал попытку выявить основные темы современных объектов мини-текстиля.

The article is devoted to an interesting phenomenon of modern fiber art — textile miniature. Mini-textiles are an area where artists actively experiment. Based on the material of international exhibitions in 2013–2019, an attempt is made to identify the main themes of modern objects of mini-textiles.

Ключевые слова: мини-текстиль, текстильная миниатюра, искусство волокна, «fiber art», искусство текстиля.
Keywords: mini-textiles, textile miniature, «fiber art», textile art.

Искусство текстильной миниатюры, возникшее в 1970-х гг. как «мини-эксперимент и мини-лаборатория для будущих замыслов» [1, с. 40] больших работ, быстро обрело самостоятельность и в настоящее

время представляет собой интересное явление в области искусства волокна «fiber art». Название «fiber art» наиболее полно характеризует те произведения, которые можно видеть на современных международных выставках художественного текстиля. Свобода в работе с материалами, применение разнообразных нетрадиционных волокон, таких как металл, дерево, стекло, керамика и т.д., не всегда позволяет называть представленные объекты текстилем, требуя более общего наименования.

В настоящее время текстильная миниатюра, безусловно, должна рассматриваться как самостоятельное художественное направление, что отмечается исследователями «fiber art». Так, доктор искусствоведения В.Д.Уваров, занимающийся изучением современного художественного текстиля, предложил классификацию всех существующих объектов, где произведения «fiber art» подразделялись на три типа:

— настенные;

— пространственные;

— миниатюра [2, с. 182].

На основании исследования мини-текстиля В.Д.Уваров сделал вывод, что «в текстильных миниатюрах получили свое воплощение текстильная пластика, так называемая мягкая скульптура, и ассамбляж, мини-инсталляция и обже-труве, миксед-медиа и поп-арт, гиперреализм и концептуализм» [2, с. 122, 203–204]. Современные выставки текстильной миниатюры представляют объекты, иллюстрирующие все эти направления. Единственным ограничением при создании текстильной миниатюры остается размер, который не должен превышать 20 см по каждой из сторон. Все остальное — результат творческой фантазии автора.

В настоящее время большинство международных проектов «fiber art» включает произведения текстильной миниатюры. В некоторых случаях они могут экспонироваться вместе с объектами «большого текстиля», иногда делается отдельная выставка работ мини-формата. Кроме того, существуют проекты, посвященные только мини-текстилю.

Одним из таких проектов является ежегодная выставка «Miniartextil», проходящая в итальянском городе Комо с 1991 г. Организатором этого события стал итальянский архитектор Миммо Тотаро. Каждый год художникам задается определенная тема выставки, и объявляется открытый конкурс, по результатам которого жюри выбирает 54 работы. Темы, объявляемые организаторами, часто являются реакцией на проблемы современного общества. Так, в 2004 г. выставка называлась

«Сеть», что было продиктовано обеспокоенностью, которую вызывала усиливающаяся киберзависимость человечества. Острые проблемы экологии нашли свое выражение в 2008 и 2011 г., когда художники работали над темами «Матрица природы» и «Энергия». Реакцией на недостаточное количество продуктов питания — проблему, с которой сталкиваются многие страны, стала выставка 2015 г. под девизом «Все за стол».

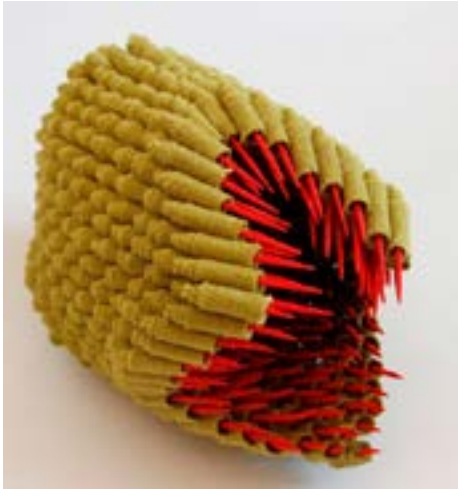

Рис. 1. «Капкан» Хенрика Заремба (Польша)

Неожиданной, на первый взгляд, стала тема 2013 г. «Эрос». Организаторы просили рассматривать ее как идею победы жизни над смертью — бога Эроса над богом Танатосом. В авторской статье «До и после конца света. Тема апокалипсиса в искусстве “fiber art”. По материалам выставок 2011–2014 гг.» рассматривались объекты искусства волокна, созданные в 2011–2012 гг., и было отмечено, что многие из них, так или иначе, связаны с идеей ожидаемого в 2012 г. конца света, тогда как 2013 г. — первый «постапокалиптический» год ознаменован идеями возрождения [3, с. 92, 97]. Таким образом, обращение к теме любви и победы жизни над смертью представляется символичным.

На выставке 2013 г. премией была отмечена работа Ричарда Суинней (Великобритания) «Объятия». Обращаясь к классификации В.Д.Уварова, этот арт-объект можно отнести к категории «мягкая скульптура». Выполненная в авторской технике ручного формования с применением адгезива, эта работа создает впечатление воздушности — это словно оживший материализовавшийся ветер, закручивающий зрителя в своих объятиях.

«Мягкими скульптурами» могут быть названы работы «Нить чувств» Каори Накано (Япония), «Жаркий сон» Кэти Гест (США), «Жизненная энергия» Дангуоле Качавициене (Литва), «Капкан» Хенрики Заремба (Польша) (ил. 1), авторский проект «Сила жизни» (Россия). В этих арт-объектах комбинируются проволока, бумага, нити, ткани, но их объединяет тот факт, что все они трехмерны и текстильны.

Композиция «Море любви» Джоанны Свиержевска (Польша), составленная из бумажных корабликов, представляет собой пример ассамбляжа — комбинации различных предметов, закрепленных на плоскости.

Интересной работой, которую можно назвать инсталляцией, стала «Неожиданность» Агнешки Копес (Польша), где два влюбленных стула кокетливо сцепились ножками.

Многие из представленных на выставке 2013 г. работ можно отнести к категории обже-труве, когда в арт-объект включаются случайные, «найденные» вещи. Например, ржавый ключ в арт-объекте «Weneedto» Джованны Дель Гранде (Италия); губка для мытья посуды в «Эросе» Анники Стиернлоф (Швеция); колючки в работе «Сердца к телам» Гислайн Берлиер Гарсиа (Франция).

Арт-объект «Поцелуй» Марии Ортеги Галвез (Испания) служит примером гиперреализма в мини-текстиле. Работа представляет собой барельеф губ, выдавленный на проволочной сетке.

Темой выставки 2014 г. стала «Земля». Организаторы отмечали, что первый человек был создан Богом из глины, т.е. из земли. На наш взгляд, в этом продолжают развиваться идеи постапокалиптического возрождения человечества. Эта мысль может быть проиллюстрирована мягкой скульптурой Иоланды Касари (Италия) «Куклы 3 — Земля», которая представляет собой антропоморфную фигуру, находящуюся как бы в процессе творения, созданную из глины, клея и хлопковых волокон. Продолжением темы является работа «Венера» Раны Фегнали (Ливан), где изображен образ палеолитической женщины-матери, ассоциирующийся с плодородной Землей.

Тема Земли продолжается в мифах… В миниатюрном панно «Гея» Стефани Гейгер (Германия) можно видеть изображение дочери Хаоса богини Геи, представляющей собой душу Земли.

Земля — это не только планета, но и все ее обитатели — каждая травинка, каждая букашка — достойны найти свое воплощение в работах художников. В этой связи хотелось бы отметить представленные на выставке миниатюрные текстильные инсталляции. В работе «Мечта божьей коровки» автор Сильвие Хенот (Франция), несмотря на небольшой размер, сумела представить целый мир — лужайку с цветами, сухим деревом и черепом птицы. Инсталляция «Диалог между садами» Кристины Гамез (Испания) была размещена в стеклянном кубе. Отдельные плоские объекты — деревья, созданные из войлока, и вытканный уголок сада — вместе организовывали пространство.

Выставка 2015 г. «Все за стол» продемонстрировала интересные объекты, которые могут быть отнесены к направлениям «поп-арт» и «миксед-медиа». Поп-арт в области текстильной миниатюры представляет работа, «Яблоко из проводов» Стефано Калдерара (Италия), частью которой стала пластиковая посуда. Произведением миксед-медиа является «Мировой продукт: мяч из спагетти» Евы Волпони (Италия), в котором применены световые эффекты.

Одним из крупнейших событий в области современного искусства «fiber art» являются биеннале «Из Лозанны в Пекин», ставшие преемниками знаменитых Лозаннских Биеннале.

В 2016 г. в китайском городе Шеньчжень прошла Девятая биеннале. Несмотря на то, что объекты текстильной миниатюры не выделялись здесь в отдельную категорию и были представлены в рамках общей выставки, следует отметить, что их было достаточно много. Можно отметить серию концептуальных арт-объектов «Скрученные мысли» Герды Рицман (Швейцария), созданных из страниц книг и журналов. Это произведение можно считать символом современного информационного потока, настолько мощного и концентрированного, что человек не успевает понять и обдумать все те идеи, которые обрушиваются на него ежедневно.

Интересной работой стала инсталляция «Судьба, Предназначение и Самоопределение», созданная Лин Дюфур (Канада). Строго говоря, это произведение нельзя назвать мини-текстилем, инсталляция занимала всю стену выставочного зала. Но идея автора состояла в том, чтобы художники из разных стран присылали ей сотканные миниатюрные фрагменты. Соединив их, автор символически соединяет художников-текстильщиков всего мира. Инсталляция включает уже несколько сотен текстильных миниатюр и продолжает пополняться. При этом Лин Дюфур отмечает «географию» каждой работы, указывая автора и страну.

В 2017 г. заметным событием в области современного искусства волокна стала Шестая Триеннале Гобелена в г. Нови Сад, Сербия. Здесь объекты текстильной миниатюры также были представлены в общей экспозиции. Философскую идею времени выразила в своих панно Нарциса Сенич (Босния и Герцоговина). Названия «Гнездо времени» и «Сотканное время» заставляют вспомнить мифы, в которых фигурируют нить жизни, нить судьбы, ткань мира. Возможно, именно в гнезде времени могло лежать мировое яйцо, встречающееся в легендах разных

народов мира. А затем Творец упорядочил хаотичное плетение гнезда, создав ткань мира, соткав время.

В 2018 г. в Риге в выставочном зале «Арсенал» состоялась Шестая Международная Триеннале Искусства текстиля и волокна, темой которой стала «Идентичность». Среди представленных здесь произведений текстильной миниатюры можно отметить серию концептуальных объектов «Компаньоны Леди» Люси Браун (Великобритания). Необычность этих работ состоит в том, что они были созданы из человеческих волос. Сакральное значение человеческих, особенно женских, волос отмечалось этнографами, культурологами, историками. Комбинируя в своих арт-объектах миниатюрные предметы женского рукоделия — иглу, наперстки с прядями собственных волос, автор хотела выразить собственную женскую идентичность.

В рамках Триеннале проходили параллельные выставки художников Латвии, в частности, персональная экспозиция Евы Крумине. Работы Евы — это ее собственная миниатюрная текстильная Вселенная, где бабочки-шелкопряды летают, унося с собой недостроенную Вавилонскую башню, дом, конную статую или становятся половинкой незаконченного персидского ковра, где в одном жесте маленьких ладошек, ухватившихся за палец взрослой ладони, можно зашифровать всю человеческую жизнь.

В 2019 г. состоялись две крупные выставки современного искусства волокна, инициаторами которых стали крупнейшие в настоящее время международные организации художественного текстиля — Европейская Текстильная Сеть (ETN) и Международное Искусство Текстиля (WTA).

В августе 2019 г. в австрийском городе Хаслах состоялась Международная конференция, посвященная развитию искусства волокна, организованная ETN, а также выставка «Эдемский сад», размещенная в интерьерах старинного замка Нойхаус.

Среди представленных работ, показанных в замке Нойхаус, хотелось бы отметить серию миниатюрных арт-объектов «Все виды животных» Сюзанн Хейндл (Австрия). В соответствии с концепцией выставки, автор хотела создать «все виды странных животных в раю, в воде, на земле и под землей» [4, p. 49]. Каждое «животное» было соткано автором из металлической проволоки.

Интересной показалась инсталляция «Текстильный сад» Арпада Пулай (Сербия). Здесь из миниатюрных «модулей» красного цвета, символизирующих некие растительные элементы, была сформирована

большая композиция, располагающаяся на участке настоящей земли и создающая иллюзию прорастания.

Аналогичная идея — создание большой инсталляции из миниатюрных объектов — была использована в работе «Уносящиеся крылья» Исабель Мейсоннев (Франция). Созданные в традиционной японской технике шибори миниатюрные «крылья» автор называет «текстильными скульптурами света и движения, улетающими из комнаты подобно дыханию» [4, p. 74].

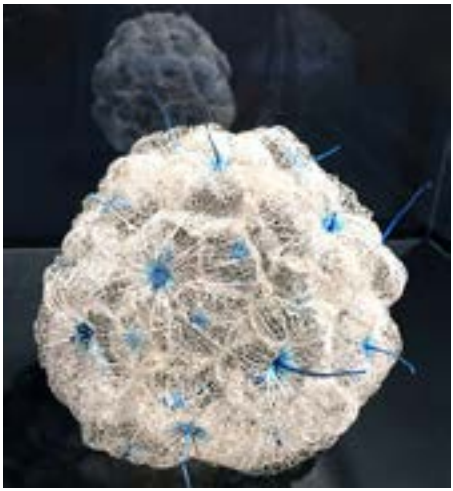

Рис. 2. «Плывущий оазис» Макики Вакисака (Япония)

В сентябре 2019 г. состоялась Восьмая Биеннале WTA, темой которой стал «Экологичный город». Организация WTA впервые провела биеннале в Европе, ранее все выставки имели место в США и странах Латинской Америки. Проект 2019 г. состоялся в Мадриде. На выставках WTA традиционно присутствовало разделение работ по разным выставочным залам, так называемым «салонам». Так, в 2019 г. работы художников были представлены в Салоне больших форм, Салоне видео- и фото текстиля, Салоне текстильных инсталляций на открытом воздухе и Салоне текстильной миниатюры.

В Салоне текстильной миниатюры были показаны интересные экспериментальные работы, демонстрирующие огромные возможности этого направления.

Работы японских художников отличались лаконизмом, чувством меры и традиционно внимательным отношением к природе. «Трава» Минако Ватанабе и «Семя» Тошие Такахаши демонстрировали способность художника увидеть глубокий смысл мироздания в простых миниатюрных объектах, на которые обычно не обращают внимания в повседневной жизни.

Формат текстильной миниатюры позволяет художникам свободно экспериментировать с очень хрупкими материалами, такими, на-

пример, как высушенные соцветия растений. Совершенно невесомой и нереальной выглядела работа «Плывущий оазис» Макики Вакисака (Япония) (ил. 2), которую можно отнести к категории обже-труве. Интересно, что на конференции Европейской текстильной сети в Австрии один из докладов был посвящен творчеству художника Кристиан Лер, которая также работает с органическими материалами, создавая миниатюрные скульптуры из колючек репейника, а также соцветий одуванчиков. На одной из выставок Кристиан Лер соцветия одуванчиков были размещены на потолке художественной галереи еще нераскрывшимися, а затем они распустились, образовав пушистый ковер-облако.

Рис. 3. «Захват» Габриэль Вермейер (Германия)

Многие участники Биеннале WTA попытались отразить в миниатюрном объекте глобальные понятия. Так, в инсталляции «Вавилония» Сесиль Мераглиа (Бельгия) можно видеть призрачные цветущие деревья. Небоскребы современного мегаполиса и загруженные машинами улицы города изобразила Тереза Абано (Бразилия) в работе «До скольки?». Толпа людей представлена в композиции Джун Ли (Южная Корея) «Зрители». Архитектурное сооружение с многочисленными колоннами можно видеть в объекте «Стабильность» Кристин Руммель (Германия). Символическую лесную поляну — в произведении «Территория» Лусианы Рабих (Аргентина). В своих работах авторы комбинировали разные материалы — бумагу, проволоку, резину, пластик с текстильными волокнами.

Многие миниатюрные арт-объекты, представленные на выставке, затрагивали тему социальных проблем. Ассамбляж «Фриз для образования» Эстеллы Халперт (Аргентина) поднимал острую проблему свободы выбора и возможностей получения образования в современном мире. Коллаж «О чем я говорю, когда говорю “экологичный”?» Каролины Раджио (Чили) был посвящен идеям зависимости от брендов в

обществе потребления. Арт-объект «Найденный и потерянный в городе» Лауры Табакман (США) затрагивал проблему социальной разобщенности современных людей.

В соответствии с темой мадридской Биеннале «Экологичный город», многие художники текстильной миниатюры обратились к теме природы — «Мы будем созвучны с чистой водой» Мария Хосе Антело (Аргентина), «Электрический пейзаж» Франческа ди Джироламо (Чили), «Био Футуро» Фоебе Ванг (Гонконг), «Зародыш жизни» Марсела Гутиеррез Аррегуин (Мексика), «Источник» София Анна Ромирез Техеда (Перу).

Неоднозначные ассоциации вызвала концептуальная работа «Захват» Габриэль Вермейер (Германия), где каменная плита разрушается за счет прорастающего сквозь нее живого организма неясной природы (ил. 3).

Искусство текстильной миниатюры на протяжении уже почти полувека существования доказывает свою ценность именно как самостоятельный вид «fiber art». Объекты небольшого формата позволяют художникам активно экспериментировать в области материалов. Размер не ограничивает творческую фантазию современных художников, позволяя им затрагивать в своих работах глобальные проблемы современного общества.

Список литературы:

1. *Савицкая В.И.* Превращения шпалеры. — Москва: Галарт, 1995. — 87 с.

2. *Уваров В.Д.* Авторская таписсерия: монография. — Москва: ГОУВПО «МГТУ им. А. Н. Косыгина», 2010. — 325 с.

3. *Цветкова Н.Н.* До и после конца света. Тема апокалипсиса в искусстве «fiber art». По материалам выставок 2011–2014 гг. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2015. — № 4. — С. 92–99.

4. Catalogue to the exhibition Garden of Eden. Textile art at Neuhaus Castle — 100 works from 34 nations. Textile Kultur Haslach in collaboration with ETN (European Textile Network). — Haslach: Textile Kultur Haslach, 2019. — 182 p., англ. / нем. яз.

5. VIII Bienal de Arte Textil Contemporáneo — WTA. Ciudad Sostenible. Madrid. Del 17 deseptiembre al 3 noviembre de 2019 // Catalogo. — Madrid, 2019. — 181 p., англ. / исп. яз.