В.Д. УВАРОВ

Доктор искусствоведения, профессор, Российский экономический университет им. Плеханова
e-mail: artuwaroff@yandex.ru

А.С. ОВЧИННИКОВА

Магистрант, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: naaastya17@gmail.com

V. D. UVAROV

Doctor of science (Art of history), Professor, Plekhanov Russian University of Economics
e-mail: artuwaroff@yandex.ru

A. S. OVCHINNIKOVA

Master's degree, State University of Russia. AN Kosygin (TECHNOLOGY. DESIGN. ART)
e-mail: naaastya17@gmail.com

ТАПИССЕРИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАПИССЕРИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗНОГО ПРОСТРАНСТВА ИНТЕРЬЕРА

TAPESTRY IN MODERN INTERIOR: THE RELEVANCE OF THE USE OF TAPESTRY IN THE FORMATION OF CREATIVE SPACE OF THE INTERIOR

В статье рассматриваются возможности использования таписсерии как одного из актуальных средств формирования образного пространства современного интерьера. Автор предлагает варианты использования таписсерии в интерьере, приводит в пример некоторые стили и направления в дизайне интерьера, которые подразумевают активное включение текстиля в проектируемое пространство.

This article discusses the possibility of using a tapestry as one of the real means of forming the figurative space of a modern interior. The author offers several options for the use of a tapestry in an interior, and gives an example of some styles and trends in interior design, which imply the active inclusion of textiles in a projected space.

Ключевые слова: интерьер, проектирование интерьера, таписсерия, гобелен, шпалера, настенный ковер.
Keywords: interior, interior design, tapestry.

Рассматривая проектирование интерьеров как важную исследовательскую проблему, мы обращаем внимание на то, что тема гармоничного использования различных текстильных техник в процессе формирования образного пространства интерьера недостаточно раскрывается в научной литературе. В то же время, отдельные исследователи, принимая во внимание то, что художественные и функциональные характеристики текстиля позволяют ему фактически перевернуть представление об интерьере, внести в него наиболее значимые штрихи в образном плане, отмечают, что в процессе проектирования интерьеров важно уметь применять текстиль, исходя из его функциональных, декоративных, функционально-декоративных возможностей [4, с. 89–90].

Использование текстиля в интерьере играет одну из ключевых ролей: фактически, текстиль должен быть неотъемлемой частью проекта, т.к., именно благодаря различным видам текстиля, в интерьере создается ощущение комфорта, соответствия замысла дизайнера тому впечатлению, которого он стремился добиться от интерьера. Декор интерьера при помощи тканей позволяет добиться ощущения завершенности в образе конкретного пространства, меняя концепцию интерьера [1]. Кроме того, немаловажно то, что текстиль, по своей сути, является маркером стиля.

Разнообразие стилей и направлений в дизайне интерьера в последние десятилетия позволяет нам обратить внимание на многообразие текстильных техник, многие из которых еще относительно недавно незаслуженно пребывали в забвении. В данной статье речь идет о таписсерии — искусстве настенного ковра, разнообразие видов и техник которой дает возможность дизайнерам применять ее самыми необычными и выразительными способами как в частных, так и в общественных интерьерах.

Термин «таписсерия» был введен в научный обиход доктором искусствоведения В.Д.Уваровым по причине отсутствия в русском языке адекватного понятия, обозначающего многообразие текстильных техник, связанных с ткачеством. Таписсерию можно определить как изделие, выполненное в различных техниках ткачества, в том числе узлами, трикотажными переплетениями, вышивкой, кружевом, аппликацией, всевозможными авторскими техниками, как плоскостными, так и пространственными [6, с. 22].

Актуальность искусства таписсерии сегодня определяется широкими образными возможностями, ее способностью интегрировать пространство и отдельные элементы интерьера в целостную художественно-образную систему. Возможности таписсерии, связанные с красотой и разнообразием пластических решений, экспрессии фактуры и т.д. позволяют создавать специфические художественные «симбиозы и синтезы, имеющие значительную культурную ценность и представляющие немалые возможности для эстетического моделирования предметно-пространственной среды [5, с. 119].

Таписсерия в интерьере дает огромный простор для творчества и позволяет использовать различные ее виды не только для декоративного решения интерьеров, но и в функциональном плане. Рассмотрим некоторые функциональные и декоративные возможности таписсерии в интерьере.

М.А.Оборина выделяет в качестве главных функций текстиля в интерьере бытовую (утилитарную), эстетическую (художественную) и функцию организации пространства, а также ряд второстепенных функций, включающих в себя социальную, духовную, компенсаторную и обрядовую [3, с. 423].

В своей статье «Текстиль в дизайне интерьера» Р.Ф.Салахов и В.О.Мерзлякова выделяют следующие направления применения текстиля в интерьере:

— декорирование окон;
— обивка и обтяжка текстилем мебели и стен;
— декорирование стен;
— декорирование пола;
— декорирование потолка;
— перегородки [4].

В отношении таписсерии все эти направления можно обобщить с точки зрения их декоративного назначения (декор окон, обивка и об-

тяжка, декор стен, потолка) — в этом случае форма и дизайн изделий согласовываются с ведущим стилевым направлением в интерьере, пластическими мотивами, определяющими характер интерьера, расположением самого изделия в пространстве, а также функционального назначения таписсерии, которое подразумевает создание перегородок и иных объемно-пространственных форм, позволяющих зонировать пространство комнаты и пластически организовывать архитектурное пространство.

Как ранее уже было отмечено, множество различных стилей и направлений в дизайне интерьера активно включают таписсерию как неотъемлемую часть художественного образа проектируемого пространства. Попробуем вкратце описать наиболее актуальные на сегодня интерьерные решения с использованием таписсерии.

Одним из наиболее часто встречающихся видов таписсерии в интерьере является гобелен: в традиционном представлении — безворсовый ковер, выполняющий, в основном, декоративную функцию (реже — гобелен используется в качестве перегородок, занавесов, зонирующих пространство).

Сюжетные гобелены отлично подходят для использования в классических и барочных интерьерах. Гобелены с орнаментальным или абстрактным рисунком востребованы в современных интерьерах: они будут уместны и в суровом лофте, и в изысканном шебби-шике.

При этом традиционное представление о гобелене как о настенном ковре сегодня значительно расширяется смелыми дизайнерскими решениями, в которых гобелен выступает в качестве покрывал, чехлов, материала для декоративных подушек, панно и скатертей. Особенности современного интерьера со свободными пространственно-планировочными решениями и конструктивно и иллюзорно увеличенным пространством позволяет сегодня найти применение более масштабным по размеру текстильным панно, которые выступают не только в качестве настенного декора, но и в роли декоративных перегородок, панно-потолка и т.д. [8, с. 166]. Особенно интересно гобелен выглядит в качестве всевозможных ширм, драпировок для дверных или оконных проемов и т.д.

Интересные примеры решения интерьеров с гобеленом можно найти у таких дизайнеров, как Юлия Соловьева, — частный дом в стиле американской классики в Новой Москве с гобеленами в духе картин эпохи Возрождения в качестве декоративного элемента; Дарья Василькова — интерьер частной квартиры, где оригинальная таписсерия используется

в качестве одного из элементов функциональной перегородки, зонирующей внутреннее пространство комнаты.

Гобелены со стилизованными узбекскими мотивами достаточно смело используются в екатеринбургском ресторане «Ташкент»: они применены в качестве скатертей, салфеток, напольных ковриков, а также в декоре стен, потолка и барной зоны. Многообразие и яркость узоров разбавляется и обобщается деревянными элементами. Отдельный интерес представляет своеобразное деревянное панно в виде решетки с отдельными сегментами, которые заполнены небольшими по размеру гобеленами с аутентичными национальными узорами.

При этом стоит отметить, что традиционное представление о гобелене сегодня меняется за счет многообразия узоров и расцветок, которые используются дизайнерами. Необычные мотивы в гобелене можно встретить в краснодарском ресторане «Pro Sushi»: графичные черно-белые узоры и живописные цветные мотивы гобеленов нашли применение в обивке мебели: геометрические орнаменты, узоры наподобие «куриной лапки» (пье де пуль) удачно сочетаются с минималистичным интерьером.

На выставке коллекционного дизайна PAD Genève, которая дебютировала в феврале 2018 в швейцарских Альпах, интересные интерьерные решения с использованием таписсерии представило французское дизайнерское бюро Chahan Gallery: таписсерии из различных по фактуре материалов были включены в современные интерьеры с использованием натуральных материалов, таких как дерево, кость, мех и т.д.

Американская компания Urban Outfitters, специализирующаяся на одежде и товарах для дома, в одной из своих коллекций представила оригинальную настенную таписсерию из искусственной кожи.

Продвигают идею таписсерии в интерьере итальянские дизайнерские ковры Cc-tapis, которые отличает оригинальная подача и грамотное композиционное решение: смелые идеи, реализованные в духе абстракционизма, отлично вписываются в современные интерьеры.

Еще один распространенный вид таписсерии сегодня — это макраме или узелковое плетение. Для этого вида декоративно-прикладного искусства традиционны ажурные или более оригинальные фактурные решения, исполненные в однотонной или весьма разнообразной цветовой гамме, отлично подходят для использования в таких стилях, как кантри, эко, прованс, минимализм и т.д.

Макраме позволяет не только украсить интерьер оригинальным панно, но и создать его предметное наполнение — зонирующие перегородки, предметы мебели, функциональный декор. Мастера-таписсьеры в своих проектах дают яркое представление об использовании и одной конкретной техники, и искусства ручного плетения и узелкового ткачества в интерьере в целом.

Одним из ярких представителей мира дизайна, который активно использует макраме в своих творческих проектах, является Марсель Вандерс — его текстильные ажурные кресла, выполненные в технологии макраме и обработанные специальным образом эпоксидной смолой, создают прецедент для стирания границ между декором и функцией, позволяя традиционным технологиям иначе работать в пространстве. Аналогично в своих проектах использует узелковое плетение дизайнер Патриция Уркиола, которая, в отличие от Вандерса, оставляет сам материал и технологию неизменной, но активно использует ее для создания функциональных предметов интерьера — кресел, стульев, подвесных конструкций и т.д.

Один из самых популярных дизайнеров интерьеров в сети Instagram, которые используют в своих проектах макраме, — это Эмили Кац. Ее проект Modern Macrame позволяет не только обучиться этой технике, но и показать, насколько оригинальными могут быть интерьерные решения, включающие в себя различные объекты макраме, — от элементов декора (кашпо, абажуров, подушек, настольных дорожек) до мебели и зонирующих пространство перегородок, штор, занавесок.

К таписсерии можно отнести и вышивку, которая так же, как и другие виды ковроткачества и текстильного декора, сегодня нашла несколько иное применение в дизайне интерьера. В частности, одним из самых популярных видов современных вышивок является вышивка по металлической сетке, похожая на флорентийскую технику вышивки по сетке «барджелло», позволяющая создавать объемные изображения (в основном, орнаментального характера). Техника вышивки по металлической сетке позволяет создавать ажурные перегородки и панели в интерьере, зонирующие пространство.

Мастера, занимающиеся вышивкой, фактически могут использовать любой сетчатый предмет мебели, превращая его поверхность в канву для вышивки, — часто интерьерную вышивку можно увидеть на различных предметах мебели, корзинах для хранения и т.д.

Интересен опыт англичанки Клер Коул, которая занимается вышивкой на обоях и интерьерных панелях. Коул сотрудничает с такими известными брендами, как Missoni, Anthroplogie, Paul Smith, Liberty, чьи коллекции отправляются ей на доработку. Работы Клер Коул, вдохновленные старинными таписсериями и тканями, сочетают в себе различные материалы и текстуры.

Дебютировавшая во время выставки Salone Del Mobile на Миланской неделе дизайна, Шарлотта Ланселот со своей серией авторской мебели Canevas Collection, показала, что вышивка с ее традиционными мотивами может быть актуальна в современном интерьере. Ланселот оформила вышивкой крестиком пуфики, диваны, подушки, ковры и таписсерии — для декора использовались традиционные для вышивальщиц всего мира мотивы с цветами роз. Дизайнер использовала специальную перфорированную ткань, которая стала основой для вышивки и впоследствии превратилась в обивку мебели. Современная интерпретация техники, перенос ее на новые поверхности фактически возрождает ее заново и делает новым трендом в современном дизайне интерьеров.

Возросшая значимость текстиля некоторыми авторами отмечается как признак поиска новых средств выразительности и в целом — трансформации роли дизайна в современном мире: при этом очень часто дизайнеры прибегают в своих проектах к традиционным материалам и приемам (кружевоплетению, вышивке, различным видам ткачества и т.д.), которые позволяют «сократить дистанцию между художником, несущим свою идею, и зрителем, который эмоционально откликается на нее» [2, с. 181–182].

Функциональность таписсерии в интерьере определяется сегодня не только ее образными возможностями, но и современными технологиями, которые позволяют расширить сферу применения традиционных «камерных» техник. Своеобразная трансформация таписсерии, макраме, вышивки, кружева из предметов декора в функциональные объекты интерьера позволяет говорить о ее востребованности, а также о возрождении интереса к многообразию приемов и техник классического ручного и машинного ткачества и развитию различных авторских техник создания таписсерии. [7, с. 331–340].

Таким образом, многообразие видов современной таписсерии, которая не ограничивается лишь традиционными приемами ткачества, а позволяет художникам и дизайнерам смело экспериментировать с ма-

териалами, техниками и технологиями, позволяет ей оставаться одним из наиболее востребованных видов текстильного наполнения пространства интерьера.

Исследование искусства таписсерии обладает огромным прикладным потенциалом — данное направление позволит не только обобщить и систематизировать знания и представления о данном виде декоративно-прикладного искусства, но и разработать методические рекомендации для художников и дизайнеров, которые работают над таписсерией и проектами интерьеров, включающими ее как важное средство, организующее образное пространство.

Список литературы:

1. *Иконников А.В.* Поэтика архитектурного пространства / А.В.Иконников // Искусство ансамбля: Художественный предмет. Интерьер. Архитектурная среда: сборник статей / составитель М.А.Некрасова. — Москва: Изобразительное искусство, 1988. — С. 163–204.

2. *Митрофанова Н.Ю.* Современное текстильное искусство в поисках новых форм, смыслов и средств выразительности / Н.Ю.Митрофанова // Вестник Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой. — 2019. — № 1 (60). — С. 176–190.

3. *Оборина М.А.* Декорирование текстилем как средство повышения выразительности в интерьере (на примере частных интерьеров г. Иркутска) / М.А.Оборина // Вестник ИрГТУ. — 2015. — № 4 (99). — С. 422–426.

4. *Салахов Р.Ф., Мерзлякова В.О.* Текстиль в дизайне интерьера / Р.Ф.Салахов, В.О.Мерзлякова // Вестник КазГУКИ. — 2019. — № 1. — С. 89–93.

5. *Уваров В.Д.* Искусство таписсерии // Вестник культурологии. — 2001. — № 2. — С. 118–126. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-tapisserii (дата обращения: 22.11.2019).

6. *Уваров В.Д.* Таписсерия как «модель» общих закономерностей развития мирового искусства / В.Д.Уваров // Дизайн и технологии. — Москва: РГУ, 2017. — № 59 (101). — С. 22–29.

7. *Уваров В.Д., Воякина А.С.* Таписсерия в общественных интерьерах на примере российских мастеров // Вестник славянских культур. — 2019. — Т. 54. — С. 331–340.

8. *Хабибуллина С.К.* Анализ современных тенденций развития авторского текстильного панно / С.К.Хабибуллина // Вестник Челябинского государственного университета. — 2009. — № 39 (177). — С. 165–169.