Н.Н. Цветкова

ПЕРФОРМАНС В ИСКУССТВЕ «FIBER ART». ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Перформанс представляет собой интересное направление современного творчества, в том числе и в области «fiber art» — искусства волокна. В данной статье предпринята попытка проанализировать историю появления и развития текстильного перформанса.

Performance is an interesting direction of modern art, including in the field of «fiber art» — contemporary textile art. This article attempts to analyze the history of the emergence and development of textile performance.

Ключевые слова: ткань, искусство текстиля, искусство волокна, перформанс, арт-объект.

Keywords: fabric, art textiles, fiber art, performance, art object.

Перформанс, один из популярных видов современного искусства, связан с действием, представлением. Искусствовед В.Г.Власов определяет перформанс или акционизм как «новейшую модификацию абстрактного экспрессионизма, … “живописи действия”, получившую распространение в 1970-х гг.» Он отмечает, что здесь «соединились абстрактная живопись, скульптура… с демонстрациями действия самого художника, театром абсурда и уличными действами…» [1]. Фактически, перформанс является междисциплинарной формой художественного творчества, объединяющей изобразительное искусство и театр.

Истоки идеи перформанса следует искать в творческих экспериментах конца XIX — начала XX вв. В середине XIX в. композитор Рихард Вагнер говорил о синтезе искусств и ввел в

обращение термин «гезамкунстверк» — совокупное художественное произведение, слияние искусств. Выражением этого слияния Вагнер считал драму. «Художественное произведение будущего … может быть рождено лишь общей потребностью. Эта потребность … практически мыслима лишь в содружествах всех художников; эти же содружества представляют собой объединение всех художников в данное время и в данном месте ради одной определенной цели. Целью этой является драма...» [2]. Идею синтеза искусств поддерживал В.Кандинский. Его постановка «Желтый звук» (1914 г.) должны была соединить светоцветовые эффекты с музыкальным сопровождением и пантомимой [3].

Известный исследователь современного искусства текстиля В.Д.Уваров связывает развитие перформанса с творческими поисками художников-авангардистов. В статье «Текстильный перформанс — взаимодействие искусств» отмечается: «Преодоление иллюзорности картинного пространства и выход к трехмерным конструкциям — основная тенденция живописного авангарда начала XX в., спровоцировавшая появление перформанса» [4].

Многочисленные эксперименты художников начала XX в., ярко иллюстрирующие выход в пространство живописных авангардных тенденций, были реализованы в театральных постановках.

«Рождением новой театральности» называли спектакль 1916 г. «Фамира Кифаред», в оформлении которого принимала участие А.Экстер. В этой постановке впервые были использованы объемные и световые декорации, которые стали воплощением идей кубизма на театральной сцене [5].

Эскизы декораций, созданные А.Весниным, напоминали его живописные полотна. «Неоклассикой кубизма называют его оформление спектакля «Федра» (1922 г.), где «цветные полотнища… создавали абрисы парусов, канатов и носа греческого корабля» [6]. Интересно отметить также костюмы А.Веснина для спектакля «Жемчужина Адальмины» (1921 г., Московский театр для детей): «они… занимали очень много местабархат, жесть, клей, парча, холст, картон, стальная проволока давали им удивительно выразительную форму» [7].

Эскизы костюмов Малевича к опере «Победа над солнцем» (1913 г.) представляют собой выход в пространство театра тенденций супрематизма.

Театральные декорации, созданные художниками конструктивистами, так называемые «установки», способствовали развитию идеи выхода спектакля из стен театрального зала на улицу.

Интересно, что в 2017 г. в рамках Международного фестиваля «Императорские сады России» в Михайловском саду г. Санкт-Петербурга был представлен перформанс на воде — постановка сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези». Перформанс представлял собой синтез звука, танца, огня и воды. Действие параллельно развивалось на двух берегах пруда, на сцене, размещенной в воде, а также на перемещающихся по водной глади плотах с героями перформанса.

В искусстве современного текстиля «fiber art» форма перформанса развивается и приобретает все большую популярность. На наш взгляд, искусство именно текстильного перформанса нельзя связывать только с художественными экспериментами конца XIX — начала XX вв. Этот вид искусства имеет более глубокие корни, и истоки текстильного перформанса можно увидеть в многочисленных ритуалах и традициях, где «действующим лицом» являлась ткань.

Одним из примеров текстильного перформанса можно считать ритуал коллективного изготовления ткани с последующим ее сожжением. «Девушки со всего села собирались в одну избу… Они пряли, сновали, ткали, сохраняя глубокое молчание… Когда холст был изготовлен, девушки несли его над головой, обойдя так все село. Выходили все жители…, разжигали костер из щепок, принесенных из каждого дома. Все проходили под холстом через огонь, перенося детей и больных, затем холст тут же сжигали». Вместе со сжигаемой материей уничтожались разнообразные невзгоды и болезни [8].

Еще одним примером действа, связанного с изготовлением ткани, является так называемый «живой стан», впервые описанный Б.Н.Гвоздевым [9]. Здесь в процессе слаженной работы группы женщин создавалась ритуальная материя; важным являлся не только результат, но и сам процесс ткачества (рис. 1).

Рисунок 1. Н.Цветкова. Перформанс «Живой стан». 2009 г., г. Петрозаводск, Россия

На основании техники, описанной Б.Н. Гвоздевым, были созданы авторские перформансы для детей и взрослых, которые демонстрировались в рамках современных арт-проектов. В процессе перформанса участники становились как бы частями ткацкого станка. Они вставали друг напротив друга, каждому на руки надевались нити, составлявшие основу будущей ткани. По команде нужно было поднять поочередно правые или левые руки и в образовавшееся пространство между основой продеть цветные нити утка. Древняя ассоциация ткани с жизненным путем человека, его судьбой, позволяет рассматривать данный перформанс как символ творения жизни.

Коллективный текстильный перформанс, названный «Собственное время» проводился шведской художницей Керстин Линдстрём. Его суть состояла в одновременном вязании на спицах шарфов. В перформансе принимали участие 83 человека, каждый из которых работал со своим образцом. Люди стояли в круге, довольно близко друг к другу. Идея автора состояла в том, чтобы каждый участник не только работал сам, но и подстраивался под скорость своих соседей справа и слева, т.е. чтобы все действовали более-менее синхронно. Интересно, что перформанс проводился в разных странах, в

Рисунок 2. К.Линдстрём. Перформанс «Собственное время». 2016 г., г. Оттава, Канада

каждой из которых участники вязали нитями разных цветов. Перед началом работы К.Линдстрём рассказывала идею перформанса и его «географию» по цветным полоскам (рис. 2).

В 2011 г. китайская художница Бейли Лю представила текстильный перформанс «Починка». Сидя под многочисленными свисающими с потолка ножницами, она сшивала вместе лоскуты ткани. Эти текстильные фрагменты зрители предварительно отрезали от большого полотна, расположенного у входа в зал, и приносили художнице. Ножницы, подвешенные к потолку олицетворяли разнообразные невзгоды. В соответствии с распространенным в Китае суеверием, если на человека показать остриями ножниц, его ждет несчастье. Перформанс Бейли Лю символизировал неотступное стремление к поставленной цели через преодоление всех препятствий [10].

Приведенные примеры текстильных перформансов созданы на базе различных текстильных процессов – ткачество, вязание, шитье.

Другим вариантов организации перформанса является «игра» с арт-объектами текстильного искусства. В статье «Костюм как среда. Современные тенденции и типология» описывался так называемый «статичный перформанс» «Clothing Enigma», созданный

американской художницей Мариан Шоеттл, где человек оказывался пленником надетой на него одежды, сшитой таким образом, что юбка одного платья переходила в юбку другого.

Перформанс итальянских художников Джемиса Люциани и Софии Ванини «Устройство для пространственного форматирования тела», напротив, не сковывал человека, не ограничивал его свободу, а демонстрировал сопротивление надетому арт-объекту.

Авторский перформанс 2008 г. «Трансформер» был создан как игра с одним текстильным модулем, цельнотканой трубой-коконом, который можно было надевать по-разному в зависимости от настроения участника процесса.

Интересной формой современного перформанса в искусстве «fiber art» является проведение различных акций, главным образом, экологической направленности, основанных на использовании огня, воды, воздуха и т.д. Так, в перформансе японского художника Хидео Танака «Опаляемая Земля» ткань, разостланная по полю, поджигалась. В работе Диего Маттхаи (Мексика) «Воздушное окно» ветер, раздувавший текстильные занавески, помогал автору раскрыть тему биеннале 2011, где это произведение было представлено. Биеннале называлась «Воздух», и главной идеей выставки стало привлечение внимания к загрязнению окружающей среды.

Перформанс Бейли Лю «Ди-Да» был основан на звуке падающих капель. «Ди-да» по-китайски означает звук капания воды, а также звук тиканья часов. В процессе демонстрации перформанса соленая вода медленно стекала вниз по виниловым пластинам, как бы проходя через время, испаряясь и оставляя следы — кристаллы соли.

Авторский перформанс «Мечта о крыльях» также имел экологическую направленность и был посвящен тутовому шелкопряду, благодаря которому существуют шелковые ткани. По преданию, разводить шелковичных червей, обрабатывать шелк и ткать китайских женщин научила супруга легендарного императора Циньши Хуан Ди, царствовавшего более чем за две с половиной тысячи лет до нашей эры. Легенда гласит, что императрица пила чай, сидя под шелковичным деревом, и ей в чашку упал кокон тутового шелкопряда. В горячей воде нити кокона разделились, и императрица

увидела, какие они тонкие и нежные. Этот факт считается началом развития шелкоткачества. Процесс получения шелковой нити путем вываривания коконов тутового шелкопряда применяется до настоящего времени, в результате чего гусеница насекомого погибает, не успев стать бабочкой. В процессе проведения перформанса танцор тянулся к полупрозрачным крыльям, созданным из металлической сетки, вышитой полиэтиленовыми волокнами, но крылья слишком высоко, они не достижимы. Гусенице шелкопряда не суждено стать бабочкой, ее мечта о крыльях так и остается мечтой, ускользающим сном, разбивающимся о жестокую реальность.

Интересным видом современного текстильного перформанса можно считать фильмы, где показан процесс создания текстильного произведения. Немецкие художники Барбара Эссер и Вольфганг Хорн в 2012 г. в рамках Международной биеннале «Contextile» (Португалия) представили фильм «Иди вперед», результатом которого стало создание антропоморфного арт-объекта, в который медленно втыкались длинные красные иглы. Согласно концепции авторов, подобная акция символизирует защиту человека от негативных внешних воздействий.

Фильм «Все для любви», посвященный созданию текстильного арт-объекта из волос, был представлен на выставке «Эрос», проходившей в 2013 г. в Италии. Автором перформанса стала Фиона Керквуд — художница из Южной Африки.

Следует отметить, что текстильные перформансы, представляющие собой демонстрацию процесса создания художественного произведения, становятся настолько популярными, что в условиях участия в биеннале «fiber art» 2017, которая пройдет в октябре в г. Монтевидео, Уругвай, «video textile art» был выделен в отдельную самостоятельную конкурсную номинацию.

В заключение хотелось бы отметить, что текстильный перформанс — интересное направление «fiber art», которое требует серьезного изучения. Символическое восприятие ткани как образа жизненного пути человека позволяет художникам, работающим в области «fiber art», выражать серьезные философские проблемы, используя средства и методы современного текстильного искусства.

Примечания:

1. *Власов В.Г.* Стили в искусстве. Словарь, Т. 1. СПб.: Кольна, 1995. — С. 44.

2. *Рихард Вагнер.* Произведение искусства будущего. 1849. — [Электронный ресурс]. — URL: http://teatr-lib.ru/Library/Wagner/Izbr/#_Toc212715558 (дата обращения: 23.07.2017).

3. Василий Кандинский — Гезамкунстверк. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.wassilykandinsky.ru/gesamtkunstwerk.php (дата обращения: 20.05.2017).

4. *Бобровская А.А., Уваров В.Д.* Текстильный перформанс — взаимодействие искусств. Проблемы современного гуманитарного образования глазами молодежи // Сборник материалов второй всероссийской конференции молодых исследователей. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет дизайна и технологии». 2014. — С. 309.

5. *Хан-Магомедов С.О.* Пионеры советского дизайна. — М.: Галарт. 1995. — С. 212. Цит. по: *Эфрос А*. Камерный театр и его художники. — М., 1934. — С. 22–24.

6. Там же. — С. 214. Цит. по: *Эфрос А*. Камерный театр и его художники. — М., 1934. — С. 23–24.

7. Там же. — С. 212. Цит. по: *Сац Наталия*. Дети приходят в театр. Страницы воспоминаний. — М., 1961. — С. 121–123.

8. *Лысенко О.В., Комарова С.В.* Ткань. Ритуал. Человек. Традиции ткачества славян Восточной Европы. — СПб.: Астур, 1992. — С. 6.

9. *Лебедева Н.И.* Прядение и ткачество восточных славян // Восточнославянский этнографический сборник. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — С. 509.

10. *Susan Taber Avila.* Beili Liu Poetry in Space. Surface Design Journal. Fall 2012. — P. 38–41. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.beililiu.com/VIDEO-1 (дата обращения: 22.05.2017).

Библиография:

1. *Бобровская А.А., Уваров В.Д.* Текстильный перформанс — взаимодействие искусств. Проблемы современного гуманитарного образования глазами молодежи // Сборник материалов второй всероссийской конференции молодых исследователей. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет дизайна и технологии». 2014. — С. 308–311.

2. *Лысенко О.В., Комарова С.В.* Ткань. Ритуал. Человек. Традиции ткачества славян Восточной Европы. — СПб.: Астур, 1992. — 48 с.

3. *Хан-Магомедов С.О.* Пионеры советского дизайна. — М.: Галарт. 1995. — 424 с.

4. *Цветкова Н.Н.* Древние текстильные техники и дети нового века // Рынок лёгкой промышленности. — СПб., 2005. — № 46. — С. 44–45.

5. *Цветкова Н.Н.* Костюм как среда. Современные тенденции и типология // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова. — 2014. — № 4. — С. 307–313.

6. Contextile 2012. Trienal de Arte Textil Contemporanea 01 Set/14 Out Guimaraes, Portugal. Contemporary Textile Art Triennal 1 Sep/14 Oct. Catalog. — 147 p., англ., португал. яз.

7. Eros 2013. Miniarttextile Como XXIII Mostra International di Arte Contemporanea. Catalog. — 144 p., англ., итал., франц. яз.

8. *Schoeser Mary*. International Textile Design. — London: Laurence King Publishing, 1995. — 191 p., англ. яз.