МОМИН САДИА РОЛАН

Аспирант 3 курса. «Искусствоведение». Российский Государственный Университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

e-mail: sadiaroland@inbox.ru

В.Д. УВАРОВ

Д-р искусствоведения, проф. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

e-mail: artuwaroff@yandex.ru

MOMINE SADIA ROLAND

Third year PhD student in Art, Russian State University A.N. Kosygin (Technologies-Design-Art)

e-mail: sadiaroland@inbox.ru

V.D. UVAROV

Doctor of art. Professor of the Plekhanov Russian University of Economics

e-mail: artuwaroff@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РУЧНОЙ ТАПИССЕРИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОЛОС

ARTISTIC DESIGN OF HANDMADE TAPESTRY MADE OF ALUMINUM STRIPS

Статья посвящена художественному проектированию металлических таписсерий из переработанных алюминиевых банок как исходных материалов для художественного творчества. Выбор алюминиевых полос для ткачества был сделан из-за их долговечности, насыщенности цветов и гибкости. Переработанный материал позволяет придать таписсерии адекватные формы, использовать требуемый контраст цветов при создании арт-объектов. Использование переработанных банок в качестве предпочтительного художественного материала может стать преимуществом в борьбе с деградацией современной эко-системы.

Авторы статьи приняли во внимание международный тренд на ресайкл и апсайкл. Они анализируют использование переработанных банок в дизайне металлических таписсерий, колористической структуре композиции, во взаимовлиянии и, наконец, предлагают осуществить идею введения нового направления в искусстве таписсерии в систему образования.

The article is devoted to the artistic design of metal tapestrys from recycled aluminum cans as raw materials for artistic creativity. The choice of aluminum strips for weaving was made because of their durability, color saturation and flexibility. The recycled material allows you to give tapestry adequate forms, use the required color contrast when creating art objects. The use of recycled cans as the preferred artistic material can be an advantage in combating the degradation of the modern eco-system. The authors of the article took into account the international trend for recycling and upsycling. They analyze the use of recycled cans in the design of metal tapestry, the color structure of the composition, in the mutual influence and, finally, propose to implement the idea of introducing a new direction in the art of tapestry in the education system.

Ключевые слова: металлическая таписсерия, алюминиевые ленты, гармонизация цвета, цветовой контраст, искусство из отходов, арт-объекты таписсерии, трансформация, инновационная техника, ресайкл и апсайкл.
Keywords: metal tapestry, aluminum tapes, color harmonization, color contrast, art from waste, tapestry, art objects, transformation, innovative technology, recycling and upsycling.

В начале XX века возник вопрос, волнующий все население мира: защита окружающей среды. Таким образом, переработка отходов стала важным подходом к решению этой проблемы, который необходимо принять для спасения планеты. С этой точки зрения, отходы больше не рассматриваются как объект с истекшим сроком службы, предназначенный для утилизации, а скорее, как ресурс или даже сырье, позволяющее создавать продукты, предназначенные для более осознанного потребления [1]. Таписсерия обращается к природе как неиссякаемому

источнику познаний о структуре, пропорциях, логике развития биологических форм, а свойства текстильных материалов – их мягкость, гибкость, упругость позволяют передать бионическую структуру в произведениях искусства. Поэтому именно в этом духе некоторые современные художники, осознающие чрезвычайно драматическую экологическую ситуацию, создают новые формы выражения, вторя экологическому движению. Их работы стали объектами утверждения, пробуждая символику борьбы за идеологию, этику, художественное творчество и научные исследования. XX век открывает человечеству искусство утилизации отходов. Дадаизм освящает новое искусство, построенное из отходов цивилизации. Первым художником, использовавшим технику переработки отходов в искусстве, стал Марсель Дюшан с его работой под названием «Фонтан», созданной в 1917 году, концепцией которой является «найденный объект» (ready-made) [2]. Кубисты, такие как Пабло Пикассо включают в картину «Натюрморт с тростниковым стулом» переработанные материалы: дерево, клееную бумагу, кусочки холста. Поп-арт 1960-х годов стал отражать предметы современности. Коллажи, собрания найденных предметов, столь же разнообразных, как кусочки металла, фрагменты одежды, газеты из повседневной жизни, образуют эмблему и идеологию этого современного искусства [3]. В 60-х гг. XX века возник новый подъем в искусстве плетения таписерии. Так как в эти годы сами авторы выполняли свои таписерии, то они и ввели новые материалы (особенно новейшую синтетику) и приемы, использовали древние способы ткачества и вязания (например, макраме или плетение корзин) и безгранично увлекались техническими экспериментами. Они неизмеримо обогатили образно-пластический язык [4]. Художники искали новые структуры и фактуры, помимо извечных ткацких материалов, таких как шерсть, лен, конопля, шелк стали использовать сизаль (волокно агавы), кожу, овечье руно, конские волосы, проволоку, всевозможные шнуры. Они модернизировали и саму технологию ткачества: сочетали классические методы, скрывающие основу, и пробовали вводить более свободную систему переплетения, обнажающую саму структуру ткани, перемежая грубые стежки с мелкими, ажурное плетение с плотной тканью [5]. В конце 1960-х начале 1970-х гг., в пору, когда исключительное значение получило активное вторжение в пространство, таписсерия характеризующаяся монументальностью и декоративностью образного языка обнаружила тенденцию к слишком очевидному уподоблению

Рис. 1, 2, 3. Монументальные металлические таписсерии из Ганы, Эл Анацуи (El Anastsui), 2009

монументальной живописи [6]. В настоящее время, когда широко распространена интеграция художественных средств различных видов искусства, установились чрезвычайно тесные связи между монументальными, станковыми и прикладными формами творчества. Таписсерия в результате интеграционного взаимодействия с различными видами творчества ассимилировала изобразительные приемы и знаковые системы новейших авангардных течений [7].

Таписсерия монументальных форм, интегрируя живописно-пластические средства, присущие мозаике и фреске, активно участвует в моделировании архитектурного пространства интерьера. Эту чрезвычайно продуктивную форму текстильного искусства наиболее часто применяют архитекторы-проектировщики для создания духовно-поэтического облика современного интерьера [8].

Если термин «сеть» в каком-то смысле относится к расположению взаимосвязанных тканей, то металлические скульптуры заслуженного художника и пионера современной таписсерии из Ганы Эл Анацуи (El Anatsui) таковы: податливые сети текущих волн сгруппированы вместе в замысловатых металлических и текстильных таписсериях [9]. Эл Анацуи создает работы, символы и узоры которых вдохновлены африканскими текстильными традициями. Особенность его творчества заключается в использовании предметов быта (отходы и переработка). Художники XXI века в своих таписериях стремятся отразить идеи нашего динамического мира. Они отрешаются от покоя, инерции, успокоенности, применяя новые средства и технологии для динамичных композиций, но самое главное они пытаются создать психологические

Рис. 4. Бывшие в употреблении алюминиевые банки

Рис. 5–6. Резка алюминиевых банок из отходов

Рис. 7. Схема процесса создания произведений таписсерии из алюминиевых лент

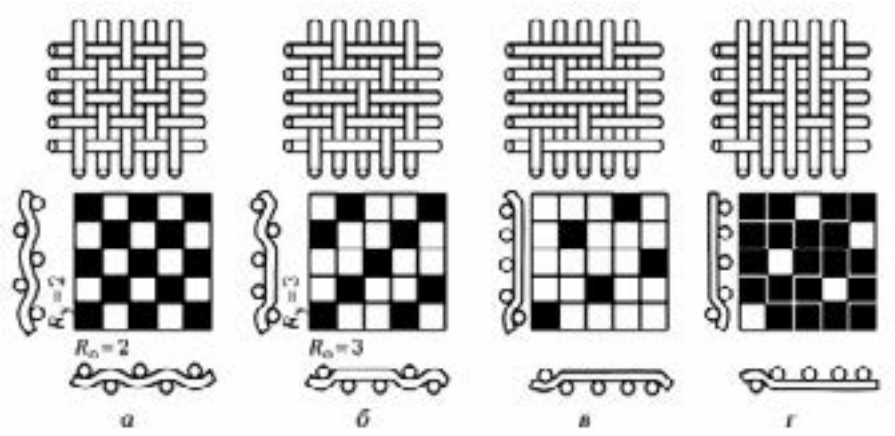

Рис. 8. Главные ткацкие переплетения для создания металлических таписсерий

Рис. 9, 10, 11, 12. Таписсерия из алюминиевых лент, размеры 60 см / 40–50 см / 45. Автор работы: Момин Садиа Ролан, 2021 г.

глубинные работы, затрагивая современные темы существования человека и его окружения, достижения цивилизации в декоративном ключе. Зрители видят необычные работы с новыми композиционными подходами и решениями. Таким образом, создание новых форм современных таписсерий на основе переработанных алюминиевых банок вписывается в эту перспективу. Такие сочетания цветов и подходы к материалам служат основой для создания новых интересных изделий и дают толчок к иным, неожиданным композиционным подходам раскрытия темы.

Авторы представляют свои экспериментальные работы с использованием металлических лент из алюминиевых банок для создания учной таписсерии. Для этого необходимо собирать алюминиевые банки с разными цветами, затем разрезать их и приступить к составлению полос на основе для плетения.

В целях безопасности, чтобы избежать порезов острыми краями алюминия, рекомендуется надевать защитные перчатки [10].

Эта инновационная техника довольно проста и эффективна, но для больших работ требует усидчивости и терпения. После начала плетения практически сразу возникает вопрос — как соединить разные участки цвета. Для начала необходимо сделать несколько эскизов из простых горизонтальных полос, причем рисунок должен быть простым [11]. Для создания классической цветовой гармонии в таписсерии из алюминиевых лент необходимо выполнять некоторые правила подбора цветов: Общие правила при создании цветовой гармонии заключаются в следующем: — выделить наиболее красивые изолированные цвета и определить условия, при которых они наиболее выигрышно смотрятся; — выбрать последовательность теплой и холодной гаммы цветов; — сопоставить цвета по контрасту, создать условия, в которых каждый цвет кажется красивее сам по себе [12].

В общем понятии гармонии нас интересует такое частное ее подразделение, как цветовая гармония, которая определяется как приятное, красивое, согласованное сочетание цветов, предполагающее их соразмерность, порядок и пропорциональность между собой. Главным средством моделировки человеческих фигур в таписсерии является цвет. Дизайн текстиля, а также искусство таписсерии нельзя рассматривать вне связи с научным цветоведением. Более того, теория цветовой композиции требует детального рассмотрения. Анализируя колористический строй композиции и взаимное влияние цветов, мы сталкиваемся

с интересным явлением, так называемый в искусствоведческой литературе цветовой контраст, отличающийся особой эмоциональностью. Цветовой контраст — это один из приемов, методов достижения выразительности композиции, заключающихся в противопоставлении одного цвета другому. В композициях искусства таписсерии и текстильного рисунка цветовой контраст должен быть подчинен принципам построения структуры; согласовываясь с другими изобразительными приемами и средствами, он должен выражать, раскрывать замысел настроения, облегчать его прочтение [13]. Поэтому сегодня цветовой контраст и гармонизация цвета являются не только одним из исключительно важных формообразующих элементов в арт-объектах таписсерии, но и одним из самых ярких трендов на мировых подиумах.

Итак, использование алюминиевых лент из отходов для создания произведений современной таписсерии позволило подойти к фундаментальному вопросу о восприятии и роли отходов как предпочтительного материала при создании современной таписсерии. Данная техника ткачества с использованием алюминиевых банок относится к традиционным тканям Кот-д'Ивуара, концепция, с помощью которой восстановление и переработка представляют собой одно из адекватных средств для устранения вреда для здоровья в крупных африканских городах. Цель исследования — заставить людей оценить отходы, пропагандировать ответственный подход при обращении с ними. «Таписсерия из переработанных банок», демонстрируя возможность использования отходов в искусстве, в очередной раз напоминает об их ценности и наглядно показывает, что отходы вовсе не являются кучей ненужных вещей. Таким образом, художественное проектирование ручной таписсерии из алюминиевых лент может быть, как фактор формирования творческих способностей у обучающихся на кружковых занятиях по изучению и изготовлению современной таписсерии.

Список литературы

1. *Bernard-Colombat C.* Histoire des déchets dans l'art. — URL: https://blogterracycle.fr/2018/07/20/histoire-des-dechets-da (дата обращения: 17.02.2021).

2. *Houdayer H.* Les déchets, métamorphoses et arts de déchoir // Sociétés. — 2013/1 (n°119). — P. 63–70.

3. *Alexakis M.* Le recyclage du déchet dans l'art du XXIe siècle: trois études de cas. — Université de Montréal, 2011. — P. 84.

4. *Хабибуллина С.К.* Анализ современных тенденций развития авторского текстильного панно // Вестник ЧЕЛГУ. Филология. Искусствоведение. Вып. 86. — 2009. — № 39 (177). — С. 168.

5. *Бычкова Н.В.* Обучение ковроделию студентов специальности «декоративно-прикладное искусство» // Вестник Иркутского государственного технического университета. — 2015. — № 5 (100). — С. 343–351.

6. *Уваров В.Д.* Гармонизация цвета в костюме костюма и таписсерии. Учебное пособие. — Москва: РИО МГТУ, 2000. — 65 с.

7. *Уваров В.Д.* Творчество польских художников-таписсьеров как часть славянской культуры // Вестник славянских культур.— 2018. — Т. 50. — С. 266–273.

8. *Уваров В.Д.* Проблема эстетической организации предметно- пространственной среды интерьера // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2016. — № 2. Ч. 1. — С. 4–16.

9. *Уваров. В.Д.* Широкое распространение и расцвет искусства таписсерии в Европе // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. — 2017. — № 2. — С. 53–60.

10. *Момин Садиа Ролан, Уваров В.Д.* Традиционный текстиль и современная таписсерия как источники культурной идентичности в Кот д Ивуаре // Дизайн. Материалы и технология. — 2020 — № 4. — С. 90.

11. *Gaudibert P.* L'art africain contemporain. — Paris: Editions Cercle d'art, 1991. — P. 176.

12. *Кунжигитова Г.Б., Сарсен А.Д., Буркитбаев Т.С., Ауелбеков Е.Б., Офицерова Н.Р., Мамешев М.Ж.* Цветовая гармония текстильных композиций в этническом стиле» // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. — 2020. — № 5 (389). — С. 135–141.

13. *Торебаев. Б.П., Болысбаев Д.С., Алимова Х.А.* Цветовой контраст в дизайне текстиля // Материалы и Технологии. — 2019. — № 2 (4). — С. 80–84.