

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОРСОВОГО ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Манерова Елизавета Юрьевна,

профессор кафедры декоративно-прикладного искусства,
Институт Изобразительных искусств,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»,
Екатеринбург, Россия e-mail: liza.manerova@mail.ru

Плесовских Денис Леонидович,

доцент кафедры декоративно-прикладного искусства,
Институт Изобразительных искусств,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»,
Екатеринбург, Россия e-mail: plesovskie@mail.ru

УДК 745/749
ББК 85.125

Аннотация

В статье рассматриваются методика проектирования интерьера, возможности художественного изменения интерьерного пространства средствами авторского текстиля с элементами ворсового ткачества, а также функции ковра в современном интерьере.

Ключевые слова:

проектирование интерьера, ворсовое ткачество, интерьерный текстиль

Современные подходы к созданию интерьера в области архитектурного проектирования меняют традиционные представления о роли художественного произведения в интерьерном искусстве. Средовой подход к проектированию объектов архитектуры ставит перед автором проекта в первую очередь задачи по формированию интерьерного пространства как комплексной среды, содержание которой формирует художественные особенности современной архитектуры, а значит, меняются требования к современному художнику, работающему в архитектурной среде.

Занимаясь в рамках учебного проектирования созданием произведений художественного текстиля для современных интерьеров, мы не можем не учитывать актуальных тенденций как в традиционных, так и в авангардных технологиях прикладного искусства.

Специальность «художественный текстиль» в Уральском государственном архитектурно-художественном университете существует более 20 лет. За это время студентами были представлены выпускные работы в самых разных техниках: от традиционного гобелена, до сложносочиненных композиций в авторских техниках. Неоднократно в качестве темы для выпускной квалификационной работы брались в разработку элементы интерьерного текстиля в технике ручного ворсового ткачества. Сама технология ворсового ткачества имеет богатейшую историю, восходя к традиционному промысловому искусству. Но и современный интерьер не обходится без такого предмета, как ковер. Стараясь максимально точно следовать технологическим особенностям ручного ворсового ткачества, мы предлагаем выпускникам специальности

«художественный текстиль» по-иному взглянуть на роль коврового текстиля в современном интерьере.

В статье не только анализируются современные тенденции в проектировании интерьерного текстиля с элементами ворсового ткачества, но и производится сравнение этих тенденций с задачами, которые ставятся нами в рамках проектирования выпускных квалификационных работ. Как следствие, мы сможем продемонстрировать особенности методики создания произведения интерьерного художественного текстиля на примере работ в технике ручного ворсового ткачества.

Обращение к достойнейшим образцам современного коврового ткачества и традиционное понимание функции ковра в жилом интерьере во многом объясняет тенденции актуального авторского текстиля. Художественный текстиль наиболее интересно раскрывается через призму интерьерной композиции, через понимание роли, которую он играет в общей композиции.

Современные строительные и инженерные технологии способствуют тому, что ковер в интерьере утрачивает функцию теплоизоляционного элемента. Однако психологически ковер воспринимается по-прежнему как «теплый» объект, создающий уют в жилом интерьере. Помимо создания определенного психологического восприятия, художественный ворсовый текстиль выполняет еще ряд функций, которые лучше всего обозначить на конкретном примере.

Отличным примером использования художественного ворсового текстиля может служить интерьер квартиры архитектора Франсуа Симара в Монреале [2]. Центральная часть квартиры представляет собой двусветное пространство с множеством функциональных зон: от каминной до проходной зоны с лестницей. Большой ковер на полу прекрасно выполняет функцию зонирования, обозначая диванную зону гостиной. Объединяя значительную мебельную группу и отдельные элементы декора в единую пространственную композицию, ковер при этом не претендует на роль декоративного акцента в интерьере, чего нельзя сказать о круглом ковре, расположенном в камерной зоне для бесед тет-а-тет. Своим активным геометрическим орнаментом он отлично завершает своеобразную интерьерную инсталляцию из двух кресел и массивной классической люстры (рис. 1) В данном случае мы можем говорить о художественном текстиле как о важном компоненте декоративного ансамбля в современном интерьере наряду с дизайнерской мебелью, аутентичной керамикой и антикварной люстрой.

Рис. 1. Квартира архитектора Франсуа Симара в Монреале. Сайт журнала Elle Decoration от 28 мая 2015 г. <https://www.elledecoration.ru/interior/flats/interer-kvartiryi-studii/>

В спальне же ковер с восточным орнаментом расположен в изголовье кровати и являет пример использования художественного текстиля как главного декоративного элемента в композиции интерьера. Сложная, многодельная и очень разнообразная по художественным приемам техника ворсового ткачества как нельзя лучше подходит созданию произведений, акцентирующих на себя внимание и в традиционном и в современном рафинированном интерьере.

Таким образом, мы можем говорить как минимум *о трех функциональных задачах*, которые способен решать интерьерный ворсовый текстиль: *зонирование сложного пространства, дополнение общей композиции интерьера, а также роль главного элемента декоративного ансамбля*. Исходя из этих функций современного ковра в жилом интерьере, можно условно классифицировать тенденции в производстве художественного ворсового текстиля для дальнейшего анализа.

Многие фабрики и мастерские, как специализированно занимающиеся ткачеством, так и производящие ковры в рамках единых интерьерных коллекций, ориентируются на работы современных художников, дизайнеров и даже архитекторов. Приглашая к сотрудничеству мировых звезд дизайна и начинающие творческие коллективы, фабрики ставят перед авторами задачи, исходя из общих тенденций в интерьерном дизайне. В рамках данной статьи предлагаем обозначить три основных направления, определяющих концептуальное проектирование в области коврового текстиля. Примерами будут служить произведения крупных европейских фабрик, профессионально занимающихся как ручным, так и машинным ткачеством и делающих акцент на авторские концепции.

История изобразительного искусства в целом и дизайна в частности знает много примеров произведений, ставших «культовыми» по тем или иным причинам. Не вдаваясь в подробности механизма возникновения статуса «культовости» отдельных авторов и их произведений, хотелось бы обозначить одну из важнейших тенденций современного проектирования, а именно – постоянное создание новых произведений по мотивам тех или иных шедевров дизайна. Ковровый текстиль также подвержен в какой-то степени этому направлению художественной деятельности. Дизайнер Кристофер Кейн создал для The Rug Company эскиз ковра Grid Construct по мотивам творчества шотландского архитектора и художника Чарльза Макинтоша (рис. 2). Композиционный рисунок ковра явно ассоциируется со знаменитыми стульями и креслами Макинтоша, ставшими своего рода символами дизайна начала XX в. Решетчатая структура отлично подчеркивается ворсом разной длины, а также активным тоновым контрастом локаль-

Рис. 2. Christopher Kane. Ковер Grid Construct. Сайт The Rug Company <https://www.therugcompany.com/int-ru/catalog/product/view/id/22018/s/grid-construct-4570/category/12/>

ных цветовых пятен. Цвета нитей выбраны в соответствии с колористикой, присущей произведениям Макинтоша – помимо черного и белого Кейн использует глубокий зеленый, сложный коричневый и акцентный желтый цвета. Этот пример – лишь один из целого направления, опирающегося не только на творчество отдельных авторов предыдущих эпох, но воспроизводящего в отдельных объектах декоративные особенности художественных стилей.

Итальянская фабрика CC-Tapis выпустила целую коллекцию ковров под названием Traces de memoire, что можно перевести как «следы воспоминаний». Ковры, входящие в данную серию, представляют собой орнаментальные композиции, выполненные в материале с эффектом «утраченности». Каждый ковер серии демонстрирует фрагмент той или иной исторической художественной культуры через символический элемент. Например, Traces de Damask представляет собой часть раппортной композиции на основе такого элемента классического декора, как дамаск, пришедшего в европейскую художественную культуру из орнаментов Ближнего Востока. А ковер Traces de Kazak – это своего рода компиляция из традиционных малороссийских орнаментов (рис. 3). Такого рода произведения могут быть использованы как при создании интерьеров, воспроизводящих классические композиционные приемы и декор, так и в современном эклектичном интерьере.

Рис. 3. Ковер Traces de Kazak. Сайт CC-Tapis <http://www.cc-tapis.com/product/traces-de-kazak/>

Другой важнейшей тенденцией, наметившейся в художественном интерьерном текстиле, становится создание ковров как произведений Contemporary Art (современного искусства) в различных жанровых проявлениях – от станковой живописи до архитектурной графики. Современные художники адаптируют свои творческие поиски под произведения в технике текстильного ткачества. Авторские находки в живописи и графике переносятся на поверхности ковров и превращают произведения прикладного искусства в своеобразные картины, способные украсить не только стены, но и поверхность пола в той или иной зоне пространства интерьера.

Примером такого подхода служат произведения фабрики Ferreira de Sa, постоянно работающей с известнейшими художниками мира над созданием авторских коллекций ковров. Ее силами были создана серия ковров на основе эскизов португальского художника, архитектора и дизайнера Дациано да Коста. Широко известны его живописные полотна, представляющие геометрические композиции с использованием цифр. На их основе автор создал серию коврового текстиля с использованием различных цветовых решений. Для этой фабрики разработал серию ковров архитектор Фрэнк Гэри. Его уникальная архитектура, безусловно, узнается в декоративных композициях, исполненных при помощи ворса (рис. 4). В каталоге фабрики еще

Рис. 4. Frank Gehry. Ковер Green Rug из серии Frank Gehry Collection. Сайт Ferreira de Sa <https://ferreiradesa.pt/productdet.php?o=c&c=6&t=ht&i=141>

много подобных примеров трансформаций станкового искусства в декоративные композиции интерьерного тканого текстиля, а также оригинальных творческих концепций, которые вполне могли быть воплощены в любом другом виде изобразительного искусства.

Говоря о тенденциях в художественном проектировании элементов интерьера, мы не можем не сказать о комплексном подходе при создании тематических коллекций по заказу тех или иных европейских производителей. Конечно, умение проектировать комплексы, мыслить коллекциями – это не новость современного дизайна. Не удивительно также, что ковровый текстиль нередко становится полноценным элементом таких коллекций от самых известных дизайнеров. Важно рассмотреть сам подход к созданию ковра как к части интерьерной инсталляции или комплекса интерьерных элементов, объединенных авторской концепцией.

Универсальность мастеров европейского дизайна, создающих в своих творческих коллективах буквально все – от ювелирных украшений до сантехники и кухонного оборудования – такая же примета глобализации, как интернациональный стиль в архитектуре XX в. Однако работая над интерьерной коллекцией или предлагая ковер как самостоятельное произведение, являющееся частью общей творческой концепции автора, дизайнер максимально близко подходит к пониманию места, которое должен занять художественный текстиль в пространстве предполагаемого интерьера. Следовательно, и композиционное решение будущего ковра зависит в большей мере от той роли, которую придает ему автор, а не от формальных творческих поисков. Приведем несколько примеров. Норвежский художник Трин Киелланд создал для компании The Rug Company ковер, идеально подходящий к интерьеру столовой в скандинавском стиле (рис. 5). Декор ковра сделан на основе картины, которую Киелланд обнаружил, путешествуя по древнему храму золотой пещеры в Шри-Ланке [1]. Хорошо представляя эргономику пространства обеденной зоны, ее основных элементов и особенности стилевого решения предполагаемого интерьера, художник переработал увиденный узор в геометрическую модульную композицию. Он настолько точно нашел размер модуля и предложил настолько выверенное цветовое решение, что ковер стал неотъемлемой частью интерьерного пространства.

Еще более ярким примером комплексного подхода служит разработка серии интерьерных ковров интереснейшим современным художником, работающим в декоративном искусстве и дизайне, Бетан Лаурой Вуд для фабрики CC-Tapis. Придуманная как интерьерная инсталляция под названием Super Fake, серия ковров выглядит как художественная провокация. Привычная строгая форма ковра в данном случае разрушается динамикой наслаивания друг на друга цветных и разнофактурных поверхностей. Используя широкий диапазон фактур в рамках одного материала, художник нарушает традиционные законы композиции. Невозможно выделить

Рис. 5. Trine Kielland. Ковер Deltille. Фото в интерьере. Сайт The Rug Company <https://www.therugcompany.com/int-ru/shop-collection/contemporary-rugs/deltille-4568.html>

главное и второстепенное, определить центр и периферию композиции, даже преимущество, какого-либо цвета неочевидно. Ключом к разгадке данного произведения, а точнее серии произведений, служит интерьерное пространство, предлагаемое художником как «среда обитания» для данного текстиля (рис. 6). Интерьер абсолютно атектоничен, как и текстильные композиции. Но в отличие от ковров, из интерьера совершенно изъят цвет. Отсутствие твердого представления о том, где верх и где низ, в данном пространстве дополняется бестелесностью металлической фольги, на фоне которой экспонируются текстильные композиции. Контраст фактурности ворса и блеска металла, цветовой палитры ковра и монохромности пространства делает присутствие текстиля в данном пространстве жизненно необходимым. Можно сказать, что серия ковров оправдывает существование данного интерьера, наполняет его смыслом, и смыслом очень художественным.

Рис. 6. Bethan Laura Wood. Серия ковров Super Fake. Фото в интерьере. Сайт CC-Tapis <http://www.cc-tapis.com/product/super-fake-collection/>

Подводя итог этой части нашего исследования, еще раз обозначим три выявленные нами тенденции в проектировании ворсового текстиля художниками и дизайнерами для европейских фабрик, занимающихся созданием художественных ковров. Первое направление – тенденция создавать интерьерный текстиль на базе богатого наследия произведений мирового искусства, на основе как творческих находок отдельных авторов, так и на обобщенном наследии стилей и художественных школ. Второе направление в проектировании коврового текстиля – это тенденция создавать в технологии ворсового ткачества произведения станкового искусства, таким образом превращая ковры в произведения живописи и графики. И еще одно, третье направление – способ проектирования, основанный на функциональных особенностях коврового текстиля как части интерьерного ансамбля. Такое проектирование для предполагаемого интерьерного пространства позволяет на стадии формирования художественной концепции будущего ковра соотнести его образ с другими возможными декоративными и функциональными элементами интерьера. Вывод, который можно сделать по итогам данного анализа, состоит в одном важном наблюдении – ни одна из проектных тенденций не предполагает взаимодействия художественного текстиля с конкретным архитектурным пространством.

Далее мы предлагаем рассмотреть некоторые особенности взаимодействия интерьера с художественным текстилем на примере выпускных квалификационных работ по специальности «художественный текстиль».

Возможности художественного изменения интерьерного пространства средствами авторского текстиля с элементами ворсового ткачества

Методика проектирования по специальности «художественный текстиль» на кафедре декоративно-прикладного искусства в УрГАХУ предполагает несколько, по нашему мнению, важных особенностей, которые не присущи проанализированным в предыдущей части примерам.

Первой важной особенностью методики можно назвать обучение авторов, разрабатывающих объекты интерьерного художественного текстиля, выполнению проектируемых изделий в материале. Как мы видим из анализа мировых тенденций проектирования ворсового текстиля, автором вполне может быть архитектор, дизайнер или художник-универсал, работающий в разных видах искусства. Уральская школа художественного текстиля в свое время заимствовала у Строгановской школы пристальное внимание автора к специфике работы с тем или иным материалом, что, безусловно, дает ряд преимуществ при проектировании объектов декоративного искусства. Художник, на практике изучивший технологию ворсового ткачества, на уровне проекта занимается формообразованием, создает композицию и расставляет декоративные акценты, исходя из возможностей материала, из свойственных этому материалу технологических и художественных приемов.

Другой важнейшей особенностью проектирования в рамках учебного процесса по специальности «художественный текстиль», является постоянная работа с интерьерным пространством. Не ограничивая выбор архитектурной среды для проектирования жилым интерьером, мы тем самым расширяем представления учащихся о возможностях художественного текстиля, в том числе текстиля с элементами ворсового ткачества.

Основной задачей, которая ставится перед автором каждого проекта, является поиск возможностей изменения интерьерного пространства средствами художественного текстиля. Для выявления особенностей средовой ситуации проводится анализ планировочного решения, выявляются эргономические особенности пространства, в том числе размерные параметры и параметры освещенности. Важнейшую роль также играют типологические особенности архи-

текстурного объекта, диктующие функциональное наполнение интерьера. Все перечисленные параметры, безусловно, влияют на общее проектное решение, но, в первую очередь, определяют художественную концепцию интерьерного текстиля и его роль во взаимодействии с пространством. Каким образом ковровый текстиль способен повлиять на интерьерное пространство, лучше рассмотреть на примерах выпускных квалификационных работ по данной теме.

Проект текстильного оформления холла издательского дома «Сорока» Полины Пономаревой представляет собой пример удачной работы взаимодействия ворсового текстиля с камерным по масштабу современным офисным пространством. Двухуровневый интерьер с внутренней лестницей и массивными колоннами, визуальнo делящими пространство, нуждался в первую очередь в структурной основе. Осью интерьерной структуры стала центральная колонна, вокруг которой «закрутилась» общая композиция, состоящая из дугообразного лестничного марша, сложной формы потолка и центрального декоративного элемента – ворсового ковра (рис. 7). Найдя достаточно интересный композиционный ход в изобразительной части коврового рисунка, автор проекта создал в «мертвой» зоне между двумя архитектурными элементами

Рис. 7. П. Пономарева. Проект текстильного оформления холла издательского дома «Сорока». Виды интерьера

ми – несущей колонной и лестницей – центр композиции интерьера. Активное формообразование в конструкции светящегося потолка и в ковровом текстиле компенсирует нейтральное цветовое решение офисного пространства. Использование в текстильной композиции элементов шрифта, контурное изображение людей и различные цветовые сочетания позволило автору создать тематическую серию ковров для данного интерьера (рис. 8).

Еще одним важным образцом понимания возможностей использования в общественном интерьере ворсового текстиля стал проект оформления атриума Музея биосферы Марии Семейкиной. Атриум естественного музея представляет собой огромное круглое в плане пространство диаметром 30 м. Перекрывается оно куполом, верхняя отметка которого расположена на высоте 24 м. Учитывая наличие ярко выраженной вертикальной оси в структуре пространства, автор решил развить в композиции интерьера данную центростремительность за счет использования крупномасштабных элементов художественного текстиля. По замыслу автора, атриум должен не столько стать функционально центром интерьера музея, сколько об-

Рис. 8. П. Пономарева. Проект текстильного оформления холла издательского дома «Сорока». Эскизы серии ковров

рести изобразительную основу. Другой важнейшей задачей, решаемой автором проекта, стала необходимость сделать огромное пространство сомасштабным человеку. Поэтому была предложена состоящая из пяти фрагментов сложная композиция, отвечающая заявленной теме и создающая неповторимый образный ряд (рис. 9). Объем фактуры в ковре играет в изобразительной композиции ключевую роль. За счет разницы высоты ворса текстиль смотрится убедительно не только вблизи, но и с верхних этажей атриума (рис. 10). Данный проект был признан профессиональным сообществом, получив высокую оценку на конкурсе дипломных проектов МООСАО в 2011 г.

Рис. 9. М. Семейкина. Проект текстильного оформления атриума Музея биосферы. Виды интерьера

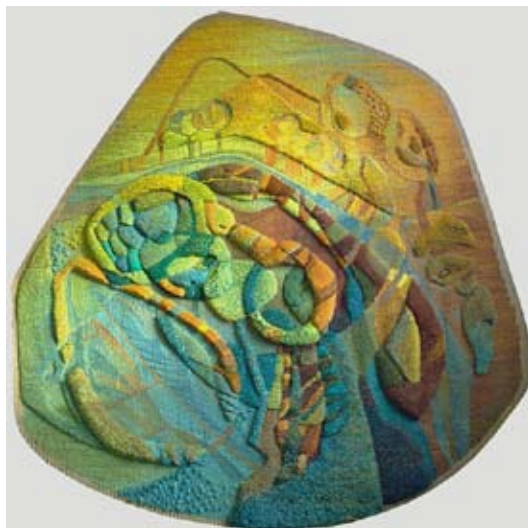

Рис. 10. М. Семейкина. Проект текстильного оформления атриума Музея биосферы. Фрагмент текстильной композиции, выполненный в материале

Подводя общий итог, отметим, что возможности изменения пространства должны быть в приоритете у любого художника, работающего в интерьере. Художественный подход к проектированию может исправить недочеты архитектурно-дизайнерского формирования среды, сделать ее сомасштабной потребителю и значительно добавить образности в эстетическую составляющую данного пространства. Опыт работы с ворсовым текстилем на изменение тех или иных характеристик интерьера – лишь один из примеров взаимодействия архитектурного пространства с художественным текстилем. Поэтому в рамках учебного проектирования мы стараемся работать адресно, подбирая для каждого интерьера авторский подход к решению поставленных задач и развивая методику художественного проектирования для различных технологий.

Библиография:

1. Diseño artístico de Trine Kielland para The Rug Company // Architectural Digest Mexico 07/2018 – URL:<https://www.admexico.mx/disenogrando/gran-disenogrando/articulos/disenogrando-arte-trine-kielland-the-rug-company/4445>
2. Интерьер квартиры студии // Elle Decoration (русское издание) 05/2015 – URL:<https://www.elledcoration.ru/interior/flats/interer-kvartiryi-studii/>
3. Манерова, Е.Ю. Материаловедение: технология изготовления тканей: курс лекций / Е.Ю. Манерова. – Екатеринбург: Архитектон, 2014. – 112 с.
4. Манерова, Е.Ю. Традиции и новации в реализации задания производственной практики студентов специальности 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Профиль «Художественное ткачество» / Е.Ю. Манерова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – №4. – Ч. 3. – С. 77–81.– URL:<http://research-journal.org>

Статья поступила в редакцию 03.12.2018

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция – На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

ANALYSIS OF MODERN TRENDS IN THE DESIGN OF PILED TEXTILE FOR INTERIOR

Manerova, Elizaveta Yu.

Professor, Decorative Applied Art,
Institute of Fine Arts,
Ural State University of Architecture and Art,
Ekaterinburg, Russia e-mail: liza.manerova@mail.ru

Plesovskikh, Denis L.

Associate Professor, Decorative Applied Art,
Institute of Fine Arts,
Ural State University of Architecture and Art,
Ekaterinburg, Russia e-mail: plesovskie@mail.ru

Abstract

The article considers interior design techniques, possibilities in artistic treatment of interior space by means of textile art with elements of pile weaving, and the functions of the carpet in modern interiors.

Keywords:

interior design, textile art, carpet, pile weaving, function, zoning, technique

References:

1. Diseño artístico de Trine Kielland para The Rug Company. Architectural Digest Mexico 07/2018. Available from: <https://www.admexico.mx/disenogr/gran-disenogr/articulos/disenogr-arte-trine-kielland-the-rug-company/4445>,
2. The Interior of a Studio Apartment. ElleDecoration (Russian edition) 05/2015 Available from: <https://www.elledcoration.ru/interior/flats/interer-kvartiryi-studii/> (in Russian)
3. Manerova, E.Yu. (2014) Materials Science: the Textile Making Process. Екатеринбург: Architecton. (in Russian)
4. Manerova, E.Yu. (2016) Traditions and Innovations in the Realization of the Placement Assignment by Student of Specialty 072600 “Decorative Applied Art and Folk Crafts. Textile Art.” International Research Journal (research-journal.org), No. 4, part 3, p.77–81. Available from: <http://research-journal.org>