

СПЕЦИФИКА ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕЛОРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ПО ВОЙЛОКУ

Тихонова К.А.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», Минск

Статья посвящена специфике образного решения в творчестве современных белорусских художников по войлоку. Исследователем дан краткий обзор посвященной теме войлоковаления на сегодняшнем этапе белорусской и зарубежной научной и научно-популярной литературы, разработанной теоретиками и практикующими мастерами. Рассмотрены примеры авторских выставочных работ из шерсти, а также экземпляры мелкой пластики, украшений, аксессуаров одежды, игрушек. Описаны стилистические особенности, своеобразие выразительных средств и содержание художественного образа в творчестве мастеров Беларуси. Определена классификация данных произведений по композиционному решению и смысловому наполнению. Автором выявлены основные направления декоративного войлочного искусства. Среди всего многообразия следует выделить работы с преобладанием реалистических мотивов, с орнаментальным и орнаментально-изобразительным сюжетом, а также выставочные проекты концептуальной направленности.

Ключевые слова: войлок, декоративно-прикладное искусство, орнамент, художественный образ.

(Искусство и культура. – 2021. – № 2(42). – С. 25–28)

SPECIFICITY OF THE IMAGE SOLUTION IN THE CREATIVE WORK OF BELARUSIAN FELT ARTISTS

Tikhonova K.A.

Education Establishment “Belarusian State Academy of Arts”, Minsk

The article is devoted to the specifics of image solutions in the work of contemporary Belarusian felt artists. The author gives a brief overview of Belarusian and foreign scientific and popular science literature on the topic of felting at the present stage, developed by theorists and practicing craftsmen. Examples of author’s exhibition works made of wool, as well as specimens of small plastic, jewelry, clothing accessories, toys are considered. The article describes the stylistic features, originality of expressive means and the content of the artistic image in the work of Belarusian artists. The composition solution and semantic content classifications of these works have been identified. The author finds out the main directions of decorative felt art. Among all the diversity, one should highlight works with a predominance of realistic motives, with an ornamental and ornamental-pictorial plot, as well as concept exhibition projects.

Key words: felt, arts and crafts, ornament, artistic image.

(Art and Cultur. – 2021. – № 2(42). – P. 25–28)

Подлинный образ служит исходным источником возникновения художественного образа. Все, что мы видим и чувствуем, является предпосылкой к изображению ощущений, мыслей посредством творческой деятельности. Многообразие форм и богатство образных решений характерны для белорусского художественного валяния. Художественную природу войлока определяют такие качества, как универсальность, пластичность, прочность

материала, позволяющие воплощать самые сложные эксперименты и создавать практичные и долговечные вещи. С 1990 г. по настоящее время многие художники работают в разных направлениях этого вида творчества: валяные панно, объемно-пространственная композиция, авторская кукла, дизайн одежды и обуви и т.д.

Цель исследования – выявление художественных особенностей творческих работ из

Адрес для корреспонденции: e-mail: ksushiks@mail.ru – К.А. Тихонова

шерсти, созданных современными белорусскими авторами.

Изучение образных решений в художественном войлоке. Войлок интересен не только для художников-практиков, творцов уникальных произведений, но и для искусствоведов, исследователей, педагогов художественных дисциплин. Стоит отметить первое в Беларуси учебно-методическое пособие «Тэкстыльная тэхніка “лямец”. Выкарыстанне яе ў сучасным мастацтве» профессиональной художницы по текстилю В.П. Бартловой [1]. Работа представляет собой учебное издание с теоретическим и иллюстративным материалом. В.П. Бартлова характеризует формообразующие возможности и многообразие образного решения древней техники «войлок». Также обращает внимание на творчество молодых художников, обучавшихся на кафедре костюма и текстиля Белорусской государственной академии искусств, которые выбрали войлок для создания дипломных проектов и курсовых работ. Неоднократно В.П. Бартлова со студентами принимала участие в семинарах и мастер-классах по войлоку. В 2008 г. с материалом на тему экспериментального текстиля, где войлоку отводилось главное место, она выступала на международной научно-практической конференции «Народные виды искусства в современной интерпретации» в г. Могилеве, а в 2012 г. – на конференции, проходившей в рамках выставки гобелена Л. Петруль «Повязь». В 2010 г. при поддержке Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы была организована конференция в Национальной академии наук Беларуси, на которой В.П. Бартлова и другие художники по текстилю вели диалог на тему современных тенденций в развитии искусства. На основе диссертационного исследования К.А. Тихоновой в 2019 г. была написана новая учебная программа «Материаловедение и технологии в текстиле» [2], в которой студентам III курса БГАИ предлагается расширить диапазон знаний об особенностях развития войлока как новой отрасли в декоративно-прикладном искусстве, а также приобрести профессиональный навык в технологии исполнения художественных работ из шерсти.

В связи с сегодняшней популярностью войлока как вида ручной работы появляется достаточное количество литературы для широкого круга читателей. В книгах А.А. Аксёновой [3], Дж. Дэвис [4], А.А. Зайцевой [5], Ж. Кнаке [6], И.А. Кокаревой [7], Е. Хошабовой [8], К.А. Шинковской [9] значимое место отведено мастер-классам, иллюстративному материалу

по изготовлению кукол, аксессуаров, предметов интерьера, приобщенных к утилизации. Также авторы этих изданий в силу личных предпочтений и знаний отмечают основные этапы валяния войлока, описывают техники мокрого и сухого валяния, инструменты, материалы и их уникальные возможности.

В интернете существуют сайты, посвященные рукоделию, книгам по валянию, и даже специальные ресурсы по войлоку. Также есть сайты-аукционы, где можно ознакомиться с кратким описанием книг по валянию и приобрести последние в случае необходимости. Например, иллюстрированные издания: «Всё о войлоке и фильцевании» Г. Красниковой, В. Бублик, М. Мамоновой, «Мягкие картины своими руками» Ж. Кнаке, «Tiere naturgetreu filzen» («Животные из войлока») Б.К. Ханзен, «Вещицы из войлока» К.А. Шинковской, «Felt – New Directions for an Ancient Craft» («Войлок – новые направления древнего ремесла») Г.П. Шоберг – представляют читателю основы валяния шерсти и приспособления для работы с ней [10–12].

В данной статье хотелось бы акцентировать внимание на композиции, которая определяет жанровое разнообразие работ из шерсти и является одним из компонентов формообразования. Основные жанры работ из войлока – это анималистика, натюрморт, портрет, сюжетно-тематическая картина (изображение человека, стилизация персонажей фольклора, литературных героев и др.), пейзаж. Подходы к изображению также разные: реалистический подход (близкое к натуре), орнаментальные композиции, орнаментально-изобразительные, а также абстрактные работы.

Подходы к созданию художественного образа в сюжетных композициях из войлока. В целом реалистические изображения характерны для изделий сувенирного характера: украшений, подвесок, сережек, брошек и т.п.; аксессуаров и элементов декора одежды – сумок, шляп; авторских кукол, а также профессиональных художественных работ О. Ахмеровой, О. Титовой, В. Алфёровой, Н. Лисовской, Л. Домненковой, Н. Аждер, А. Арайс. Несмотря на то, что украшения или аксессуары, казалось бы, не серьезные произведения искусства, они вполне могут быть содержательными, в качестве декора дополняя, завершая основной образ композиции. Для каждого мастера творческих объектов: авторских кукол, аксессуаров и украшений – свойственны его индивидуальная трактовка реалистичных изображений, характер детализации, цветового решения и формы изделия.

Представителем сюжетной войлочной картины является художница Ольга Титова. Для своих творческих работ она выбирает реалистические природные мотивы и преобразовывает их в сказочные, фантазийные образы. Мастер выполняет войлочные картины способом сухого валяния и использует разную фактуру шерсти: сочетает плоскостное изображение и сваливание объемных цельных лоскутов войлока. Сюжет для своих декоративных произведений О. Титова черпает из природной среды. В свободном композиционном пространстве, на фоне пейзажа, она изображает сказочных морских рыб, животных. Ее работы отличаются и живописностью, достигаемой путем комбинирования теплых и холодных оттенков шерсти, яркой образностью и красочностью, и декоративностью отдельных элементов образов: дополнительной фактурой, усиливающей эмоционально-выразительную и художественно-организующую роль произведения.

Для сюжетных композиций художники выбирают разнообразные темы, касающиеся окружающей жизни человека, его духовного и материального мира. В таких работах используются различные методы насыщения декором художественного пространства, находят применение синтез средств орнаментации – вышивка, кружево, декоративные шнуры и т.п. Сюжетно-орнаментальное решение войлочных изделий можно наблюдать в творчестве О. Реднигиной, О. Коневой, Н. Хотько.

Творческие работы белорусской художницы по текстилю Ольги Коневой повествуют о жизни известных книжных персонажей. В своем дипломном проекте, декоративных панно «Маленький принц», автор выразила собственное восприятие сюжета сказки «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, передала индивидуальные образы героев и окружение, в котором они живут. Форма подачи художественного замысла заключалась в разработке пространства, представляющего планету героев. В качестве основного материала для декоративных панно круглой, трапециевидной, шестиугольной и квадратной формы О. Конева выбрала шерсть разных оттенков, работала способами мокрого и сухого валяния, для орнаментации войлока использовала авторскую вышивку. Посредством цвета и светотеневых пятен, композиционного построения, разнообразия фактуры: синтеза войлока и узорного шва – художница придала каждому персонажу характер, особенности внешнего вида и состояния души. Все панно схожи с живописным полотном, они красочны, эмоциональны за счет свободного сваливания цветных лоскутов шерсти. В такой же

манере работы с художественной шерстью О. Конева выполнила серию небольших панно «Вдохновение», «Одуванчик», «Черный кот», «Я дарю тебе свой свет», «Белый лев». В этих полотнах художница экспериментирует с материалами: комбинирует ткани, тесьму разной фактуры с цветной шерстью, разрабатывает новые приемы узорной вышивки, находит варианты оформления изделия, разновидности текстильной рамы.

Художественный образ в декоративных композициях из войлока. Для того чтобы подчеркнуть разнообразие формообразующего свойства материала, эстетику рельефа, многие белорусские мастера при работе с художественной шерстью используют орнаментальные композиции. Произведения такого плана представляют собой ритмично повторяющиеся узоры, основу которых составляют геометрические формы: круг, ромб и т.п., а также композиции с ритмичной фактурой, выполненной в технике шибори. В своем большинстве орнаментальные композиции имеют форму декоративного панно: симметричные и несимметричные, объемные и плоскостные (А. Арайс, А. Шапошникова). Молодая художница В. Богачёва в дипломном проекте «Ян Глебович – след прошлого» использовала орнамент стилизованных растительных мотивов в качестве дополнительного декора для центральной части проекта и угловых узлов композиции. Элементы орнамента художница сделала методом вырезания узора по войлочной пластине для того, чтобы подчеркнуть эффект игры светотени и показать красоту, многообразие фактуры всей работы.

Внимания заслуживает и творчество отечественного художника-модельера Елены Сергеевой. Дизайнер создает целые коллекции эксклюзивной женской одежды – от шарфиков до пальто. Одежду Е. Сергеевой нельзя отнести к вещам, пригодным для ношения, она скорее относится к произведениям искусства. Художница экспериментирует с материалами, сочетает разные способы, техники художественного валяния и приемы детализации: авторскую шнуровку и вышивку войлоком, нитками, бисером. По словам Е. Сергеевой, сам по себе войлок интересен тем, что он позволяет побыть почти скульптором: где-то можно ужать форму, где-то нарастить объем, где-то вообще растворить форму. Из этого материала можно делать и скульптуру, и картину, и живопись. Стиль Е. Сергеевой отличается гармоничным насыщением декора художественного пространства произведения, многообразием фактуры войлока: орнаментацией слипсами, жгутами, вырезанной

пластиной. Для творческого проекта – коллекции одежды «Эстель» художница доминирующим выбрала натуральный цвет шерсти, а в качестве дополнительного акцента использовала красные оттенки. Натуральный цвет не только объединил коллекцию, но и смягчил разнообразие фактуры, выделил игру света и тени. Образное решение художницы опирается на стилизацию природных мотивов. Легкий декор авторскими цветами и растениями подчеркивает выразительность формы художественных изделий, придает силуэту женственность и мягкость, наподобие природной эстетики.

Ярким представителем войлочного искусства является белорусская художница Анастасия Арайс. Для своих валяных работ мастер выбирает разные виды шерсти, экспериментирует в способах мокрого и сухого валяния, разрабатывает различные приемы трансформации и моделирования форм войлока, декорирования объектов и стилизации образов. Реалистические образы в произведениях А. Арайс представляют собой стилизованные природные мотивы, творческую имитацию реальных птиц, рыб, растений («Птички-синички», «Речные чайки», «Снегири»).

Образные решения произведений из войлока в концептуальном направлении. Пожалуй, это направление прекрасно выражено в произведениях уникального творческого тандема художниц Людмилы Домненковой и Натальи Аждер. Во всех их проектах приоритетна идея, которую возможно воплотить в несложной на первый взгляд форме. Их работы выглядят весьма эксцентрично на экспозиционных площадках, это абсолютно разнообразные произведения: миниатюрная пластика и сложные объемно-пространственные композиции для интерьера и экстерьера. Художницы уверяют, что их работы не несут яркой изобразительности, чтобы человека не повело по тому пути, который проложили авторы. У каждого должна быть своя мысль, своя идея и свое ощущение мира. Л. Домненкова и Н. Аждер постоянно экспериментируют с фактурой, цветом, не исключают комбинирования материалов, их творчество

наполнено неограниченной фантазией, что позволяет взглянуть на войлок как интересное концептуальное направление декоративного искусства.

Заключение. Таким образом, оригинальная творческая практика художников в области современного валяния шерсти помогает проанализировать авторские произведения выставочного характера и работы прикладного направления: куклы, аксессуары одежды, бижутерию и т.д. Накопленный визуальный материал современного национального художественного валяния можно отнести к самостоятельному направлению декоративного искусства Беларуси, которое раскрывает пластическое и жанровое многообразие, а также свойственную яркую эстетику творчества каждого мастера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бартлава, В.П. Тэкстыльная тэхніка «лямец». Выкарыстанне яе ў сучасным мастацтве: вучэб.-метад. дапаможнік / В.П. Бартлава. – Мінск: Беларус. дзярж. акад. мастацтваў, 2006. – 52 с.
2. Вучэбная праграма «Праца ў матэрыяле» ўстанова вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-15 02 01 01 Дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва (па напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01 01-02 Дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва (вырабы з тэкстылю) / склад. К.А. Ціханова, Х.І. Высоцкая; адк. рэд. Х.І. Высоцкая. – Мінск: БДАМ, 2019. – 25 с.
3. Аксёнова, А.А. Войлок / А.А. Аксёнова. – Мінск: Харвест, 2011. – 160 с.
4. Дэвис, Дж. Красивые вещи из войлока. Новые идеи / Дж. Дэвис. – М.: ЗАС «БММ», 2011. – 240 с.
5. Зайцева, А. Войлок и фетр. Большая иллюстрированная энциклопедия / А. Зайцева. – М.: ЭКСМО, 2011. – 206 с.
6. Кнаке, Ж. Чудо – пряжа. Новизна, техника, модели / Ж. Кнаке. – М.: Арт-Родник, 2007. – 46 с.
7. Кокарева, Ия. Живописный войлок: Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия / Ия Кокарева. – М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2011. – 120 с.
8. Хошабова, Е. Художественный войлок своими руками: мастер-класс за час / Е. Хошабова. – СПб.: Питер: Лидер, 2011. – 60 с.
9. Шинковская, К.А. Художественный войлок / К.А. Шинковская. – М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2009. – 80 с.
10. Духан, М. Неделя белорусской моды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.biser.by. – Дата доступа: 30.08.2020.
11. Мастерская «Шерстяной шкаф». О нас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shkafe.com/about/>. – Дата доступа: 02.09.2020.
12. Форум группы. Искусство валяния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: smart-arts.ru/club/group/42/forum/246/. – Дата доступа: 30.09.2020.

Поступила в редакцию 16.11.2020