

СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Городская культура современной России в 1990–2000-е годы сформировала и поставила в один ряд с общепризнанными сложившимися областями декоративного искусства XX столетия, такими как роспись по ткани, набойка, гобелен, художественная керамика, стекло, ювелирное искусство, художественная эмаль, лаковая миниатюрная живопись и художественная роспись по дереву и металлу, направления творчества, лежащие ранее на периферии «высокого» декоративного искусства — в сфере традиционных ремесел и рукоделия, однако имеющие многолетний опыт в непрофессиональном самодеятельном искусстве и художественном ремесле, как в нашей стране, так и за рубежом.

Широкую популярность приобрели пэчворк, или лоскутное шитье, бисероплетение, художественное шитье (в том числе — золотное и лицевое), петельная (ковровая) вышивка, нетканый гобелен, исполненный в прошивной и иглопробивальной техниках, иконопись, роспись пасхальных яиц и матрешек и художественная кукла.

Однако одновременно и ведущие направления декоративного искусства подверглись серьезной эволюции, а творческий спектр их расширился как за счет участия в художественных процессах значительного числа непрофессиональных исполнителей, так и по причине переориентации профессионалов с выставочных и музейно-эксклюзивных образцов на салонные изделия, предметы для частного интерьера и арт-дизайн.

В 2010-е годы с распространением цифровых технологий и появлением новых красочных и пластических материалов, в том числе — полимерных, области декоративного искусства стали тесно взаимодействовать друг с другом, объединяться со скульптурой и графикой. Авторы в качестве художественных элементов начали использовать фотографические изображения и опираться при создании декоративных изделий на высокотехнологичные машинные процессы.

Художественная роспись по ткани, имеющая в России устойчивые традиции и получившая широкое распространение в 1970–1980-е годы в декоративно-оформительских работах, при создании станковых форм и массовых фабричных изделий — товаров народного потребления, сохранила господствующую позицию среди декоративных искусств, получив при этом обобщенное современное определение «батик». Техники батика продолжают оставаться предметом обучения в детских художественных школах, студиях, на профессиональных курсах и в профильных учебных заведениях, а учебные пособия по батiku пользуются неизменным читательским успехом. Одновременно такие приемы росписи как классический (горячий) и холодный батик и свободная роспись, уже в начале 90-х годов дополнились красочной печатью с клише, свободным напылением красок на ткань аэрографом и через трафарет, нанесением линейного и штрихового графического рисунка и применением акриловых красок и рельефных паст. В настоящее время художники для создания станковых произведений и оригинальных модельных тканей начали использовать цветную принтерную печать по авторским рисункам и фотографиям, обработанным с помощью цифровых технологий.

Художественные ткани с авторской росписью продолжают оставаться востребованными. Они находят применения в авторском моделировании и отделке интерьеров, костюмных аксессуарах, текстильных украшениях, а студийные тематические и абстрактные композиции реализуются в декоративных панно или облекаются в станковые произведения среднего и малого формата. Лучшие творческие образцы ежегодно представляются на международных текстильных смотрах.

Гобелены — тематические и декоративные стенные композиции, выполненные по классической технологии плетения шпалеры из окрашенных шерстяных, льняных, хлопчатобумажных и синтетических нитей, уже в конце 1980-х годов обрели среди авторов-приверженцев малую камерную форму, получившую наименование мини-гобелена. В условиях отсутствия государственного заказа в 90-е годы на смену большеформатным гобеленам пришли работы среднего формата, ориентированные на частного заказчика, а мини-гобелен стал популярной декоративной формой, сохранившей классическую технологию плетения. В настоящее время гобелен является одной из немногих областей декоративного искусства, базирующихся на ручной технике исполнения, одновременно включающих, наряду с текстильной нитью, разнообразные материалы: металл, стекло, пластики, керамику, бумагу, конский волос и другие. Такие гобелены получили название таписерия.

Поиск новых технологических приемов, позволяющих приблизиться к достижению художественного результата классического гобелена, привел к распространению известной уже на рубеже 80–90-х годов технологии нетканых гобеленов. Наиболее доступным для мастеров стало создание коллажей из натуральных и синтетических волокон, тканей, кожи, бумаги ручного отлива и других материалов, помещенных на текстильную основу, с последующей машинной прошивкой цветными нитями для закрепления и получения художественного результата, которые утвердилось как самостоятельное направление художественного текстиля в 1990–2000-е годы — прошивной гобелен или артпротис.

В начале 2000-х годов художники приступили к освоению технологии выполнения нетканых декоративных композиций, используя в качестве материала непряженую шерсть, окрашенную в различные цвета, получивших название «войлочных гобеленов» или «войлочных картин». Войлочный гобелен потребовал специального закрепления волокон на основе иглопробивальной машины. Сегодня эта технология создания нетканых гобеленов приобрела огромную популярность, однако ремесленная сторона исполнения значительного числа работ пока превалирует над их художественной самостоятельностью.

Принципиально новым высокотехнологичным направлением в декоративном текстиле последних лет стало малотиражное изготовление гобеленных композиций на компьютеризированных ковроткацких станках. В отличие от серийных машинных ковров со стриженным ворсом, эти работы не носят орнаментальный характер, и являются вполне завершенными авторскими произведениями. Данная технология позволяет исполнить работы, размеры которых достигают размеров классических гобеленов.

Аналогичная компьютерная технология используется и для создания оригинальных текстильных большеформатных композиций, вытканых из шерстяных, шелковых и синтетических нитей, в основе которых лежат авторские проекты, использующие графические и живописные изображения, фотографии и цифровой монтаж. Эти композиции, близкие технике исполнения к машинным жаккардовым гобеленам и тканям, не получили еще своего окончательного определения и носят условное наименование «компьютерных гобеленов».

Во второй половине 1980-х годов в России для создания декоративных панно, одежды и различных аксессуаров в народных традициях получила распространение техника лоскутного шитья, или лоскутной мозаики. Имея глубокие корни в традиционном ремесле, это направление художественного текстиля быстро было подхвачено профессиональными художниками и самодеятельными мастерами, получив в 90-е годы, благодаря обилию переводных изданий, название «пэчворк» и «квилт» (при наличии объемной простежки). Тогда же собственно классическое лоскутное шитье геометрического рисунка, характерной особенностью которого были скрытые швы и наличие внешней прострочки, дополнилось аппликацией из ткани и кружева, нашитой тесьмой, шнуром и другими элементами, что позволило авторам создавать разнообразные текстильные декоративные и тематические картины и панно. В настоящее время лоскутное шитье остается одной из популярных областей декоративного искусства, имеющую своих неизменных приверженцев в России, странах Западной Европы, государствах Балтии и в США, участвующих в ежегодно проводимых международных смотрах и фестивалях. Миниатюрные лоскутные композиции, размерами, укладываемыми в формат 20 X 30 см, получили современное наименование «мини-квилт».

К лоскутному шитью — объемному квилту примыкает текстильная скульптура, получившая признание в начале 2000-х годов. Ранее это направление развивалось в тесной связи с нетканым гобеленом, в котором рельефные и объемные элементы соседствовали с аппликацией, а также с текстильной художественной куклой.

Сегодня скульптура из текстиля приобрела самостоятельный характер и стала одной из областей декоративного искусства, где наряду со станковыми формами, авторами создаются многофигурные композиции, трехмерные интерьерные объекты и текстильные инсталляции.

Новым направлением художественного текстиля 1990-х годов стало возрожденное в России после семидесятилетнего забвения лицевое шитье золотыми и серебряными нитями и цветным шелком — текстильная или шитая икона. Следуя в целом религиозному канону, текстильная икона между тем ушла от скупых лаконичных приемов монастырского шитья XIX века в сторону большей красочности и декоративности и приобрела особое современное звучание.

Традиционная иконопись темперными красками также пережила в 1990-е годы второе рождение. Сохраняющаяся десятилетиями в форме светской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше прославленных центров Палеха, Мстеры и Холуя, иконописная техника обогатилась приемами, почерпну-

тыми из опыта реставрации древнерусской живописи. Каноничным для современной иконописи стали классические русские иконы XV–XVI веков, однако художники, наряду с углубленным вниманием к передаче ликов святых, тщательно работают над изображением их одежд.

В конце 80-х годов несколько профессиональных авторов предприняли попытку возрождения художественной росписи подарочных пасхальных яиц, весьма популярной в России во второй половине XIX–начале XX века и сохранявшейся лишь в народной полхов-майданской росписи по дереву.

Эта инициатива была подхвачена сотнями художников и самодеятельных мастеров, расписывающих сегодня не только формы из дерева, но и использующих в качестве основы фарфор, стекло и папье-маше. Сувенирное пасхальное яйцо ныне утратило исключительную роль ритуального подарка в день Светлого Христова Воскресения и стало в ряде случаев авторским арт-объектом.

Современная резьба по дереву включила ряд областей куда вошли круглая скульптура малых форм, резной рельеф, разнообразная декорированная посуда и предметы, орнаментальные декоративные панно, архитектурные детали и резная икона.

Практически все направления резьбы по дереву имеют в России многолетние традиции, и за исключением резной иконы, сохранялись в художественной практике профессиональных и самодеятельных мастеров и находили общественное признание и поддержку в XX веке. Резная деревянная икона, как и шитая икона и иконопись, начинает самостоятельное формирование и развитие в 1990-е годы, и по праву принадлежит к числу наиболее каноничных областей декоративного искусства.

Художественная керамика пережила за последние два десятилетия несколько периодов общественного интереса. В 1990-е годы с распадом крупных производств и организацией малых предприятий и мастерских, в условиях сравнительно дешевых энергоносителей, художники обратились к созданию разнообразной керамической скульптуры малых форм, декоративных панно, расписной майоликовой посуды, сувениров, глиняной игрушки, фарфоровых изделий с подглазурной кобальтовой росписью и оригинальных авторских композиций, выполненных надглазурными красками по фарфоровому белью.

В 2000-е годы керамическая скульптура становится важным объектом ландшафтного дизайна, однако падает интерес заказчика к майоликовой посуде и фарфоровым изделиям с подглазурной кобальтовой росписью. Рост цен на сырье и энергоносители привел к нерентабельности серийных производств на малых предприятиях и в мастерских, что привело к сокращению авторского предложения.

Последнее десятилетие отмечено организацией авторских студий, оборудованных современными муфельными печами, где художники работают в рамках индивидуального заказа и ограниченного ассортимента, выполняя фарфоровые изделия с надглазурной живописью, авторские керамические композиции, скульптуру малых форм и разнообразные сувениры.

Сохраняется популярность глиняной игрушки и декоративных композиций из майолики, при этом авторские студии, использующие готовый фабричное сырье-полуфабрикат, делаются общедоступными для посетителей, которые могут принять непосредственное участие в создании художественных изделий с красочной росписью.

Плетение бисером никогда не составляло отдельной области профессионального декоративного искусства XX века, хотя вышивка бисером и стеклярусом являлась важнейшим декоративным элементом костюма XVIII столетия, а с начала XIX века плетение и вышивка бисером приобретает в России массовый характер. Плетение и вышивка бисером сохраняется в элементах народного и театрального костюма и в аксессуарах также и в XX столетии.

Современное бисероплетение оформилось как самостоятельное направление декоративного искусства в 1990-е годы. Этому немало способствовали доступность материалов и широкое распространение плетеных украшений среди молодежи. В настоящее время бисер продолжает играть роль главного художественного элемента в украшениях и костюмных аксессуарах, однако также используется в лицевом шитье, нетканом гобелене, «мини-квилте» и других направлениях художественного текстиля.

Художественное стекло начала XXI века остается одной из самых живых и развивающихся областей декоративного искусства. Пережив многочисленные утраты технологий, сложившихся за десятилетия, в связи с ликвидацией крупных производств и переходом к студийной форме изготовления авторских образцов, оно успешно продолжает играть ведущую роль в декоративном искусстве России.

Гутные и литые в форму композиции выполняются художниками исключительно в производственных мастерских, оснащенных варочными и плавильными печами. Рост интереса к частному интерьеру, желание владельцев придать ему индивидуальный характер за счет включения оригинальных декоративных

элементов, способствовал популярности росписи по стеклу, витража и техники цветного стекла — «тиффани», которые не имели широкого распространения в предшествующее столетие.

Новыми развивающимися и совершенствующимися технологиями XXI века стало спекание пластин стекла — фьюзинг с целью создания многослойных композиций и изготовление объемных художественных моделей по технологии Pate de Verre из стеклянных фритов, осуществляемые в специальных электрических печах. Еще одним студийным направлением обработки художественного стекла сегодня является гравировка и шлифовка, где в качестве материала используется высокочистое, окрашенное в массу и оптическое стекло.

По-прежнему остается востребованным выполнение художниками оригинальных авторских настольных композиций, елочных украшений, бижутерии и сувенирной продукции из стеклянных трубок, стержней и стрингеров, при помощи высокотемпературной газовой горелки, которое получило современное название лэмпворк.

Самым молодым направлением декоративного искусства России стала художественная кукла. До конца 1980-х годов кукла изготавливалась массовым тиражом и была игровой или сувенирной, а авторами ее выступали художники, работающие на фабриках игрушки и на предприятиях народных художественных промыслов. На рубеже 80-х–90-х годов в эту область пришли скульпторы, театральные художники и модельеры. Их усилиями в декоративном искусстве сформировалось самостоятельное направление, которое в настоящее время представлено оригинальными авторскими работами из фарфора или специального пластика и текстиля, имеющими преимущественно выставочно-коллекционный характер, разнообразными текстильными (тряпичными) куклами и куклами из папье-маше. Последние являются расписной скульптурой малых форм и имеют ярко выраженный декоративный характер.

История последних десятилетий показала, что современное отечественное декоративно-прикладное искусство находится в постоянном развитии. Художественное наследие во всем его многообразии органично обогащает новые декоративные формы, вызванные широким проникновением технологий XXI века. Под влиянием различных этнокультур и в результате глобализации происходит переосмысление национальных традиций при сохранении сложившихся культурных приоритетов России.

Вступительная статья опубликована в альбоме-каталоге: Декоративно-прикладное искусство / Имена в искусстве России. М., 2012. С.6–9.