

Образец ссылки на эту статью: Уваров В.Д., Пинчук А.М. К вопросу использования техник таписсерии в ювелирных изделиях // Бизнес и дизайн ревю. 2022. № 2 (26). С. 107-112.

УДК 745.52 + 746.1

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИК ТАПИССЕРИИ В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Уваров Виктор Дмитриевич

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина», Москва, Россия (115035, Москва, ул. Садовническая, д. 33, строение 1), доктор искусствоведения, профессор, artuwaroff@yandex.ru, +7-909-155-63-25

Пинчук Анна Михайловна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина», Москва, Россия (115035, Москва, ул. Садовническая, д. 33, строение 1), старший преподаватель, artpinch@gmail.com

Аннотация. Предметом настоящего исследования служит применение техник искусства таписсерии в проектировании ювелирных украшений. Цель исследования - анализ принципов формирования ювелирных коллекций на основе художественных приемов таписсерии. Методы исследования - литературно-аналитический метод, предметно-аналитический метод, метод диахронного и синхронного рассмотрения материала, методы дедуктивного и индуктивного анализа, абстрагирование, наблюдение и описательно-аналитический метод. Авторы статьи затрагивают такие категории, как пропорция и мера, силуэт и наполнение. Они доказывают, что украшение должно соответствовать пропорциям человека, быть не слишком большим и не слишком маленьким и конечно, прекрасным, оно должно украшать человека. При проектировании украшений, организуя их в коллекции, авторы предлагают использовать техники искусства таписсерии, философские концепции которых восходят к воззрениям Аристотеля и Платона.

Ключевые слова: ювелирные украшения; кружевоплетение; таписсерия; искусство текстиля.

ON THE ISSUE OF USING OF TAPESTRY TECHNIQUES IN JEWELRY

Uvarov Viktor Dmitrievich

Russian State University A.N. Kosygin, Moscow, Russia (115035, Moscow, Sadovnicheskaya st., 33, building 1), Doctor of Arts, Professor, artuwaroff@yandex.ru, +7-909-155-63-25

Pinchuk Anna Mikhailovna

Russian State University A.N. Kosygin, Moscow, Russia (115035, Moscow, Sadovnicheskaya st., 33, building 1), Senior Lecturer, artpinch@gmail.com

Abstract. The subject of this study is the application of the techniques of the art of tapestry in the design of jewelry. The purpose of the study is to analyze the principles of the formation of jewelry collections based on the artistic techniques of tapestry. Research methods - literary-analytical method, subject-analytical method, method of diachronic and synchronous consideration of the material, methods of deductive and inductive analysis, abstraction, observation and descriptive-analytical method. The authors of the article touch upon such categories as proportion and measure, silhouette and content. They prove that the adornment should correspond to the proportions of the person, be neither too big nor too small and, of course, beautiful, it should adorn the person. When designing jewelry, organizing them into collections, the authors suggest using the techniques of tapestry art, the philosophical concepts of which go back to the views of Aristotle and Plato.

Keyword: Jewelry; lace; tapestry; textile art.

Введение

Таписсерия – это тема, которая в последние годы привлекает к себе все больше внимания со стороны российских ученых [1, с. 5-54; 2, с. 56-60]. Интерес к теме существует и за рубежом [3, pp. 347-361; 4, pp. 32-43; 5, pp. 65-76; 6, pp. 228-224]. Настоящая статья является продолжением общего цикла работ под руководством профессора В.Д. Уварова, посвященных искусству таписсерии [7, с. 22-29; 8, с. 134-139].

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в XXI в. человек ищет новые формы художественного воздействия. Это в полной мере относится и к области ювелирного искусства. Предметом настоящего исследования служит применение техник искусства таписсерии в проектировании ювелирных украшений.

Цель исследования. В качестве цели исследования выдвигается анализ принципов формирования ювелирных коллекций на основе художественных приемов таписсерии.

Методы исследования

Исследование базируется на комплексном использовании таких методов, как литературно-аналитический метод, необходимый для уточнения отдельных фактов и обобщения информации из литературных источников, предметно-аналитический метод, метод диахронного и синхронного рассмотрения материала, методы дедуктивного и индуктивного анализа, абстрагирование, наблюдение и описательно-аналитический метод нужные для структурного разбора визуальных материалов, выявления композиционных, технологических и цветовых особенностей произведений таписсерии, метод обобщения, выявивший общие свойства исследуемых объектов и их взаимосвязи.

Результаты исследования и их обсуждение

Основные результаты исследования заключаются в следующем.

В ювелирном искусстве пропорция и мера имеет одно из главных значений, так же, как и силуэт и наполнение, украшение должно соответствовать пропорциям человека, быть не слишком большим и не слишком маленьким и конечно, прекрасным, оно должно украшать человека, в этом есть его главное предназначение. При проектировании украшений, организуя их в коллекции и создавая коллекции как развивающуюся подвижную систему, современный художник представляет цельную картину, красивый образ, беспредметное искусство и думает о соразмерности ритма внутри и снаружи созданного им произведения. Художник, создавая украшение наделяет его свойствами живой вещи, идея украшения перестала быть только воплощением формы, она передает эмоцию, заложенную автором, транслирует мысль и развивается. Аристотель, как и Платон считал, что любое подражание является основой искусства и называл это мимезисом. Для Платона подражание — это отрицательная черта искусства, которая ставит его ниже всех других видов деятельности [9]. Аристотель, в свою очередь считал, что подражание – это то, что свойственно человеку с самого детства. Сейчас во всех исследованиях современных ученых, есть подтверждение, что Аристотель заглядывал далеко вперед. И современные методики создания украшений, и обучение этому имеют тому подтверждение. Изучая форму и ее трансформацию, все художники копируют природу.

Если для Платона прекрасное – это идея, то для Аристотеля прекрасное – это идея, представленная в вещи. Идея вещи – это ее форма, когда материя оформляется, получается прекрасный объект (так металл, восприняв идею художника, становится украшением) [10]. Отсюда мы можем сделать вывод, что природа всегда стремится к оптимальной форме, требующей минимального количества энергии, пространства и затраченного материала. Очевидно, что процесс поиска оптимальных решений подчиняется определённым правилам.

Природа стремится к упорядоченности и экономичности. Художники видят эти закономерности природы и транслируют их в своих картинах, они на самом деле опираются на прочные основы, такие как принцип фракталов (принцип самоподобия). Живые фракталы – это, например, деревья. Ветка – уменьшенная версия целого дерева. Они сложны по строению, но их сложность уходит корнями в одно простое правило: дерево обретает такую форму для того, чтобы максимизировать количество получаемого солнечного света. Идея структуры ювелирной коллекции на тему фракталов возникла на основе изображения устройства Вселенной, изучив пропорции природы можно предположить, что мысль человека развивается по спирали от общего к частному [11, с. 247-250].

С 1983 г. в Брюсселе стали проводить международные биеннале кружева. Так сложилось исторически, что бельгийские кружева снискали славу лучших в Европе, а Брюссель был центром этого древнего текстильного ремесла. И не случайно, что активная деятельность по его возрождению вспыхнула с новой силой именно здесь. Эта биеннале была культурной инновацией для жителей города, показавшей достижения современных художников-дантильеров (от франц. *dentelle* — кружево).

Кружево — достаточно редкая разновидность художественного текстиля. Люди привыкли к традиционному кружеву, используемому для украшения костюма, а то, что они увидели на выставке, было оригинальным. Наш век изменил отношение к ремеслу кружевоплетения, сделав его разновидностью современного искусства. Биеннале предлагала посетителям богатое разнообразие поисков в области кружевоплетения — это расширение диапазона пластических форм, эволюция материалов, изобретение новых техник.

Выставка проходит под попечительством королевы Бельгии Фабиолы, и главный приз биеннале носит ее имя.

Техники плетения кружева давно взяты за основу создания коллекций и высокими ювелирными домами. В пример можно привести коллекции ювелирного дома «Vissellati» секреты производства украшений передаются из поколения в поколение, ювелирный дом приобрел мировую известность тем, что при исполнении украшений в металле и драгоценных камнях используется только ручной труд и старинные технологии. Искусство создания ювелирных изделий ювелирного дома можно сравнить с плетением тончайшего кружева. Источником вдохновения служит известное во всем мире кружево провинции Венеция, городов Брюгге и Валенсии¹.

Таписсерия в результате интеграционного взаимодействия с различными видами творчества ассимилировала изобразительные приемы и знаковые системы новейших авангардных течений. В связи с использованием новых форм и техник современная таписсерия стала более походить на скульптуру, созданную из специальных материалов, чем на ковер. В искусстве текстиля получили свое воплощение появившиеся в начале XX в. в живописи ассамбляжи — пластические картины, возникающие при расположении на плоской поверхности разнородных объемных предметов и материалов. Затем путем монтажа в пространстве разнообразных промышленно или кустарно изготовленных объектов стали создаваться масштабные инсталляции. Если ассамбляжи можно сравнить с текстильными панно, то инсталляции — это уже круглые скульптуры, которые можно обойти со всех сторон, что чрезвычайно ценно для ювелирных изделий.

¹ Имитация текстиля в ювелирных украшениях. URL:<https://sozdavaisam.ru/imitatsiya-tekstilya-v-yuvelirnyh-ukrasheniyah/2> (Дата обращения 30.09.2020)

Выводы

Проанализировав результаты, можно сделать вывод о том, гипотеза была доказана. В современной композиционной интеграции искусств выявлено с определенной степенью достоверности все возрастающее значение техники таписсерийного ткачества на ювелирное искусство. Главный научный результат – установлена значимая роль таписсерии в создании новых коллекций ювелирных украшений.

Опираясь на основы античной философии и методы искусства их современность и важность при создании новых структур ювелирных коллекций можно сделать вывод, что творческая мысль и идея всегда стремится к оптимальной форме. Очевидно, что процесс поиска оптимальных решений подчиняется определённым правилам и законам. На основе проведенного исследования сделан вывод, что переосмысление в современном ключе традиционных ювелирных техник, а также кружевоплетения, переплетения трикотажных петель и нитей ткачества – это способы внести новизну в ювелирные коллекции.

В результате исследования проектирование дизайна ювелирных изделий обогатилось научно обоснованным механизмом создания коллекций. Полученные результаты имеют огромное значение, потому что их можно плодотворно применить на практике.

Список литературы

1. Пискарёва Н.В. Искусство ткачества: от шпалеры до таписсерии // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусства и дизайна. 2018. № 2. С. 50-54.
2. Хозяшева Л.С. Методы развития творческого воображения студентов ХГФ в процессе создания таписсерии // Искусство и образование. 2012. № 3 (77). С. 56-60.
3. Calvo M.G. Pedro de Toledo (1546-1627), v Marquis of Villafranca, Tapestry Collector // Archivo Espanol de Arte. 2010. № 332. Vol. 83. pp. 347-361.
4. Lennard F., Costantini R., Harrison P. Understanding the Role of Friction and Adhesion in the Display of Tapestries on Slanted Supports // Studies in Conservation. 2021. № 1. Vol. 66. pp. 32-43.
5. Stefanini M. By Thread and by Sign, from the Tapestry to the Fiber Art. The Thread Conquers space // Critica d Arte. 2020. № 1-2. Vol. 77. pp. 65-76.
6. Troy V.G. Easel Tapestries: The American Reception of the Marie Cuttoli Tapestries 1930s to 1950s // Textille-Cloth and Culture. 2017. № 3. Vol. 15. pp. 228-224.
7. Уваров В.Д. Таписсерия как «модель» общих закономерностей развития мирового искусства // Дизайн и технологии. 2017. № 59 (101). С. 22-29.
8. Уваров В.Д., Нунех А.Ф. Применение ароматизированного текстиля и произведений таписсерии в дизайне. Известия высших учебных заведений // Технология текстильной промышленности. 2021. № 2 (392). С. 134-139.
9. Платон. Диалоги. М.: Эксмо, 2019. 390 с.
10. Аристотель. Поэтика. М.: Рипол-Классик, 2017. 250 с.
11. Уваров В.Д. Пинчук А.М. Инновации в проектировании ювелирных изделий с использованием техник искусства таписсерии // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020): сборник материалов

References

1. Piskareva N.V. *Iskusstvo tkachestva: ot shpalery do tapisserii* (The art of weaving: from tapestry to tapestry), *Sovremennye tendentsii izobrazitel'nogo, dekorativnogo prikladnogo iskusstva i dizaina*, 2018, no 2, pp. 50-54.
2. Khoziasheva L.S. *Metody razvitiia tvorcheskogo voobrazheniia studentov KHGF v protsesse sozdaniia tapisserii* (Methods for developing the creative imagination of KhGF students in the process of creating a tapestry), *Iskusstvo i obrazovanie*, 2012, no 3 (77), pp. 56-60.
3. Calvo M.G. Pedro de Toledo (1546-1627), v Marquis of Villafranca, Tapestry Collector, *Archivo Espanol de Arte*. 2010. № 332. Vol. 83. pp. 347-361.
4. Lennard F., Costantini R., Harrison P. Understanding the Role of Friction and Adhesion in the Display of Tapestries on Slanted Supports, *Studies in Conservation*, 2021, no 1, Vol. 66, pp. 32-43.
5. Stefanini M. By Thread and by Sign, from the Tapestry to the Fiber Art. The Thread Conquers space, *Critica d Arte*, 2020, no 1-2, Vol. 77, pp. 65-76.
12. Troy V.G. Easel Tapestries: The American Reception of the Marie Cuttoli Tapestries 1930s to 1950s, *Textile-Cloth and Culture*, 2017, no 3, Vol. 15, pp. 228-224.
7. Uvarov V.D. *Tapissieriiia kak «model» obshchikh zakonomernostei razvitiia mirovogo iskusstva* (Tapissierie as a "model" of the general laws of the development of world art), *Dizain i tekhnologii*, 2017, no 59 (101), pp. 22-29.
8. Uvarov V.D., Nunekh A.F. *Primenenie aromatizirovannogo tekstilia i proizvedenii tapisserii v dizaine. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii* (The use of scented textiles and works of tapestry in design. News of higher educational institutions), *Tekhnologiiia tekstilnoi promyshlennosti*. 2021. № 2 (392). pp. 134-139.
9. Platon. *Dialogi* (Dialogues). М.: Eksmo, 2019. 390 p.
10. Aristotel. *Poetika* (Poetics). М.: Ripol-Klassik, 2017. 250 p.
11. Uvarov V.D. Pinchuk A.M. *Innovatsii v proektirovanii iuvelirnykh izdelii s ispolzovaniem tekhniki iskusstva tapisserii* (Innovations in jewelry design using the techniques of the art of typiseries), *Dizain, tekhnologii i innovatsii v tekstilnoi i legkoi promyshlennosti (INNOVATSII-2020): sbornik materialov Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii. Chast 3*. М.: FГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2020. pp. 247-250.

Работа поступила в редакцию 16.03.2022