

УДК 008**DOI: 10.34670/AR.2023.29.48.035****Декоративное искусство: новое или ушедшее старое****Чжоу Юйхань**

Магистр,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: YuHan@mail.ru

Аннотация

В данной статье представлен глубокий аналитический обзор трех последних уральских триеннале декоративного искусства, с акцентом на последнем, проходившем летом 2022 года. Автор детально изучает структуру каждого из этих проектов, выделяя их уникальные особенности и обсуждая их потенциал в качестве значимых идентификационных событий для города Екатеринбурга. Статья предлагает краткий исторический обзор развития декоративно-прикладного искусства в России, освещая ключевые этапы этого процесса и связанные с ним проблемы и особенности. Автор также рассматривает вопросы интеграции опыта других успешных фестивалей Екатеринбурга в контекст уральских триеннале, обсуждая, как уникальные элементы этих событий могут быть адаптированы и применены для дальнейшего развития и усиления значимости триеннале. Особое внимание уделяется взаимодействию с местным сообществом и способам привлечения новых аудиторий, что может способствовать более глубокому пониманию и оценке декоративно-прикладного искусства. Статья предлагает всесторонний взгляд на триеннале, подчеркивая их важность как для развития культурной сцены Екатеринбурга, так и для продвижения декоративно-прикладного искусства в России в целом. Это исследование не только охватывает исторические и культурные аспекты, но и предлагает практические рекомендации для будущего развития этих значимых событий.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжоу Юйхань. Декоративное искусство: новое или ушедшее старое // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 10А. С. 320-325. DOI: 10.34670/AR.2023.29.48.035

Ключевые слова

Триеннале, декоративное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство Екатеринбурга, художественный текстиль, керамика, художественное стекло, ювелирное искусство.

Введение

Цели данного исследования можно определить следующим образом:

- 1) Аналитический обзор. Провести глубокий аналитический обзор трех последних триеннале декоративного искусства на Урале, уделяя особое внимание последнему, которое состоялось летом 2022 года.
- 2) Идентификация. Выявить потенциал проектов декоративного искусства в качестве уникального явления, способного формировать и укреплять идентичность Екатеринбурга как культурного центра.
- 3) Исследование структуры. Изучить структурное построение декоративно-прикладного искусства в России и выделить ключевые моменты его развития и текущее состояние.

Задачи исследования:

- 1) Разбор структуры проектов. Детально проанализировать компоновку и устройство триеннале, их программы и произведения, выявляя особенности каждого из них.
- 2) Определение особенностей. Оценить уникальные черты триеннале декоративного искусства, их соответствие современным трендам и влияние на формирование культурного образа Екатеринбурга.
- 3) Исследование исторического контекста. Произвести краткий исторический обзор эволюции декоративно-прикладного искусства в России, выявить проблемы и особенности, связанные с его развитием.
- 4) Анализ проблематики. Идентифицировать и описать проблемы, которые возникают в связи с развитием декоративного искусства на современном этапе.
- 5) Изучение опыта. Изучить практики и методы, используемые в других успешных фестивалях и культурных мероприятиях Екатеринбурга, и рассмотреть возможность их применения для улучшения и развития триеннале декоративного искусства.

Основная часть

В Екатеринбурге завершилась Третья Уральская триеннале декоративного искусства в августе 2022 года, став моментом для глубоких размышлений, выходящих за рамки самой выставки. Запущенная в 2016 году, эта инициатива была направлена на продвижение современного декоративно-прикладного искусства, благодаря усилиям Е.Ю. Манеровой, которая выступила в роли художника, преподавателя и куратора проекта. Каждое из триеннале объединяло в себе конкурсную выставку и научно-практические мероприятия, такие как конференции и круглые столы, причем различные компоненты приобретали особое значение в зависимости от обстоятельств.

Важность такого проекта бесспорна, поскольку после краха Советского Союза декоративное искусство потеряло свое присутствие на главной сцене, отчасти из-за проблем с транспортировкой и демонстрацией произведений. Триеннале предоставила уникальную платформу для художников продемонстрировать свое мастерство, а публике – ознакомиться с многообразием качественных работ. Выставочные пространства Уральского центра развития дизайна, включая Музей архитектуры и дизайна, служили идеальными местами для проведения триеннале, каждая из которых имела свою уникальную атмосферу, задаваемую не столько темой, сколько самим содержанием.

Первая триеннале отличалась народным колоритом, вторая – пышным размахом стеклянных и керамических работ, в то время как третья проявила себя в текстиле, изысканных

эмалевых изделиях и богатой ювелирной секции, организованной совместно с международным проектом. Впервые также было выделено место для творчества студентов и выпускников УрГАХУ.

Отсутствие раздела художественных промыслов на последних двух триеннале объясняется трудностью интеграции традиционного ремесленного искусства в современные авторские экспозиции, а также тем, что за годы советской власти эти работы часто сводились к сувенирной продукции. Но обсуждение на круглых столах показало, что художественное сообщество не может оставаться в стороне от вопросов обновления и роли художественных промыслов. Тем более что в городе функционируют учреждения, такие как Центр традиционной народной культуры и Гамаюн, которые активно занимаются изучением и продвижением народного искусства.

В качестве части первого Уральского культурного форума была проведена вторая триеннале, направленная на укрепление связей между творческими коллективами Уральского федерального округа и формирование общего социокультурного пространства. Это мероприятие стремилось к разработке стратегий для будущего социокультурного и образовательного развития регионов, что гармонично вписывалось в миссию триеннале. Такое взаимодействие дало толчок для создания расширенной платформы для обсуждения не только в рамках установленного круглого стола. Привлечение внимания к достижениям и темам для дискуссий в области искусства было вынесено на более широкий профессиональный уровень благодаря конференции по вопросам экспертизы и реставрации, организованной кафедрой истории искусств и музееведения департамента искусств УрФУ. Это дало возможность широкому кругу экспертов и искусствоведов включиться в диалог о современных тенденциях и проблематике декоративно-прикладного искусства.

Темой третьей триеннале стал «Диалог», и, несмотря на непредвиденные обстоятельства, которые затруднили доставку работ и ограничили количество участников, мероприятие не утратило своего значения и уникальности. Выставка продемонстрировала достойные работы, и хотя в этом году организаторы столкнулись с непростыми вызовами, мероприятие прошло успешно с участием талантливых художников и их оригинальными творениями.

В России по отношению к декоративно-прикладному искусству сложилась устоявшаяся, порой упрощенная система восприятия и оценки этого вида искусства, что нередко ведет к его неверной интерпретации. Основная проблема кроется в нарушении естественного хода развития данного вида искусства во времена Советского Союза и в попытках его регламентации, что негативно отразилось на секторе, имеющем большое значение из-за его тесной связи с человеком и способности приносить психологический комфорт. Кроме того, после распада СССР наблюдалось замедление в развитии выставочной деятельности в сфере декоративно-прикладного искусства и дизайна, что потребовало переосмысления его роли в современном обществе.

Ещё в 70-х годах прошлого века М.С. Каган предложил обоснованную систематизацию архитектурных искусств, включая архитектуру, декоративно-прикладное искусство и дизайн, утверждая их место в структуре искусственной иерархии. Так, дизайн был чётко квалифицирован как искусство, что в западных теориях искусства не вызывает споров из-за отсутствия разрыва в его развитии.

В России функции и значимость архитектурных искусств до сих пор складываются под влиянием советского прошлого: изначальное непризнание важности декоративно-прикладного искусства, принижение его до уровня обычных подарков и сувениров, поскольку оно не способно наравне с живописью или графикой восхвалять социалистические ценности, позже –

постепенное смягчение этой позиции и попытки восстановить дизайн, или «индустриальное искусство», как его определяли в Европе в начале 20 века, особенно с появлением Сенежской студии и ВНИИТЭ в 70-х годах. До сих пор и прикладное искусство, и дизайн сталкиваются со структурными трудностями в художественной среде и рынке в России.

Декоративно-прикладное искусство, возможно, оказывает самое мощное влияние на человека. Ребёнок впервые знакомится с миром через ощущения касания, и вся жизнь человека сопровождается этим особым восприятием – визуальной тактильностью, которая влияет на нас глубже, чем просто зрение.

В прикладном искусстве «древние архетипы сохраняют своё первозданное значение, однако, оживая в творениях художников, превращаются в современные инструменты познания окружающего мира, его скрытых закономерностей и возможностей, предлагая наблюдателю осязаемые, визуальные и чувственные образы космического порядка. Эстетическое восприятие реальности и художественное воплощение фундаментальных аспектов бытия всегда находятся на стыке магии, медитации и просветления, когда за материальными формами камня, ткани, дерева художник и зритель улавливают не просто абстрактный мир идей, а прикасаются к древней основе материального мира, ощущают его дух и жизненную энергию» [Никифорова, 2022, с. 117]. Создание нового – советского – человека требовало уничтожения старого уклада жизни и приведения ремесленных изделий до ранга бесполезных сувениров, лишённых глубокого, подсознательного взаимодействия с человеком, в отличие от прикладного искусства, предметы которого, такие как одежда, посуда, мебель и тому подобное, имеют ощутимую связь с личностью.

Каждый современный арт-проект стоит на фундаменте концептуальной идеи, которая рождается из визуальной и культурной особенности места и его исторического момента. Эта идея лежит в основе создания уникального имиджа, стиля и атмосферы бренда.

Известные исследователи урбанистики Г. Эшворт и М. Каваратзис утверждают, что для успешного восприятия и конкурентоспособности, место должно выражать уникальную брендовую идентичность и соответствовать своим функциональным задачам [Kavaratzis M., Ashworth, 2005, с. 507].

Применимо к арт-проектам это означает, что проект призван быть востребованным и уникальным, начиная с его актуальности и необходимости в социальном контексте. Не вызывает сомнения, что такая потребность существует для рассматриваемого арт-проекта.

Далее, проект должен отражать дух времени и места, обладать индивидуальными характеристиками, которые выделяют его на фоне прочих. Это утверждение требует дополнительного анализа, особенно в контексте культурных особенностей нашей страны. Локальные жители являются ключевыми участниками проекта, так как они создают и поддерживают его имидж в рамках своей ежедневной жизни, что делает каждый проект уникально связанным с конкретной местностью.

Заключение

Примером успешного мероприятия с уникальными характеристиками и глубокой привязанностью к месту является Уральская индустриальная биеннале (УИБ), которая, достигнув своей шестой реинкарнации, привлекает внимание и посетителей на российском и международном уровне, становясь визитной карточкой Екатеринбурга.

В списке знаковых фестивалей Екатеринбурга также значатся «Не темно» и Ural music night, демонстрирующие ежегодный успех.

Тем не менее, не каждый проект предполагает интеграцию художника или зрителя в городскую среду и жизнь отдельного индивидуума. Но именно такие проекты, имеющие в своём ядре искусство, глубоко интегрированное в повседневную жизнь человека, обладают особенной ценностью и возможностями.

Библиография

1. Манерова Е.Ю. и др. Всероссийская открытая выставка «II Уральская триеннале декоративного искусства». Екатеринбург: УрГАХУ, 2019. 152 с.
2. Манерова Е.Ю. и др. Всероссийская открытая выставка «III Уральская триеннале декоративного искусства». Екатеринбург: УрГАХУ, 2022. 232 с.
3. Манерова Е.Ю. и др. Уральская триеннале декоративного искусства. Екатеринбург: УрГАХУ, 2016. 172 с.
4. Медведева Н.С., Плесовских Д.Л. Современное декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде Екатеринбурга // Материалы Восемнадцатой международной научной конференции «Новые идеи нового века – 2018». Хабаровск, 2018. С. 143-146.
5. Никифорова А.А., Воронова Н.И. Дерево, камень, нить: эстетика древнейших архетипов в современном декоративно-прикладном искусстве // Философия и культура. 2022. № 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/derevo-kamen-nit-estetika-drevneyshih-arhetipov-v-sovremennom-dekorativno-prikladnom-iskusstve>.
6. Перфильева И.Ю. Художественные конкурсы в авторском ювелирном искусстве России. 1930-2010-е // Художественная культура. 2020. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennye-konkursy-v-avtorskom-yuvelirnom-iskusstve-rossii-1930-2010-e>.
7. Поликарпова С.В. «Подрывные инновации» в декоративно-прикладном искусстве рубежа XX-XXI веков // Художественная культура. 2020. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podryvnye-inno-vatsii-v-dekorativno-prikladnom-iskusstve-rubezha-xx-xxi-vekov>.
8. Старостова Л.Э. Уральская индустриальная биеннале современного искусства как поиск территориальной идентичности // Известия Уральского федерального университета. Серия 1 «Проблемы образования, науки и культуры». 2014. № 4 (132). С. 100-112.
9. Campelo A., Aitken R., Thyne M., Gnoth J. Sense of Place: The Importance for Destination Branding // Journal of Travel Research. 2014. Vol. 53 (2). P. 154-166.
10. Kavaratzis M., Ashworth G. City branding: an effective assertion of Identity or a transitory Marketing Trick? // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2005. Vol. 96. No. 5. P. 506-514.

Decorative arts: new or gone old

Zhou YuHan

Master Student,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1 Leninskie gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: YuHan@mail.ru

Abstract

This article presents a thorough analytical review of the three latest Ural Triennials of Decorative Arts, with a focus on the most recent one held in the summer of 2022. The author meticulously examines the structure of each of these projects, highlighting their unique features and discussing their potential as significant identity-forming events for the city of Yekaterinburg. The article offers a brief historical overview of the development of decorative and applied arts in Russia, shedding light on key stages of this process and associated challenges and peculiarities. The author also explores how the experiences of other successful festivals in Yekaterinburg could be integrated into the context of the Ural Triennials, discussing how the unique elements of these events can be

Zhou YuHan

adapted and applied to further develop and enhance the significance of the Triennials. Special attention is given to community engagement and ways to attract new audiences, which could contribute to a deeper understanding and appreciation of decorative and applied arts. The article provides a comprehensive view of the triennials, emphasizing their importance for the cultural scene of Yekaterinburg as well as for the promotion of decorative and applied arts in Russia as a whole. This study not only covers historical and cultural aspects but also offers practical recommendations for the future development of these significant events.

For citation

Zhou YuHan (2023) Dekorativnoe iskusstvo: novoe ili ushedshee staroe [Decorative arts: new or gone old]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (10A), pp. 320-325. DOI: 10.34670/AR.2023.29.48.035

Keywords

Triennial, decorative arts, arts and crafts, art of Yekaterinburg, artistic textiles, ceramics, art glass, Jewelry Art.

References

1. Campelo A., Aitken R., Thyne M., Gnoth J. (2014) Sense of Place: The Importance for Destination Branding. *Journal of Travel Research*, 53 (2), pp. 154-166.
2. Kavaratzis M., Ashworth G. (2005) City branding: an effective assertion of Identity or a transitory Marketing Trick? *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 96 (5), pp. 506-514.
3. Manerova E.Yu. i dr. (2016) *Ural'skaya triennale dekorativnogo iskusstva* [Ural Triennial of Decorative Arts]. Ekaterinburg: Ural State University of Architecture and Art.
4. Manerova E.Yu. i dr. (2019) *Vserossiyskaya otkrytaya vystavka «II Ural'skaya triennale dekorativnogo iskusstva»* [All-Russian open exhibition “II Ural Triennial of Decorative Arts”]. Ekaterinburg: Ural State University of Architecture and Art.
5. Manerova E.Yu. et al. (2022) *Vserossiyskaya otkrytaya vystavka «III Ural'skaya triennale dekorativnogo iskusstva»* [All-Russian open exhibition “III Ural Triennial of Decorative Arts”]. Ekaterinburg: Ural State University of Architecture and Art.
6. Medvedeva N.S., Plesovskikh D.L. (2018) Sovremennoe dekorativno-prikladnoe iskusstvo v arkhitekturnoy srede Ekaterinburga [Contemporary decorative and applied art in the architectural environment of Yekaterinburg]. *Materialy Vosemnadtsatoy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Novye idei novogo veka – 2018»* [Proc. Int. Conf. “New Ideas of the New Century – 2018”]. Khabarovsk, pp. 143-146.
7. Nikiforova A.A., Voronova N.I. (2022) Derevo, kamen', nit': estetika drevneyshikh arkhetyпов v sovremennom dekorativno-prikladnom iskusstve [Wood, stone, thread: aesthetics of the most ancient archetypes in modern decorative and applied art]. *Filosofiya i kul'tura* [Philosophy and culture], 9. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/derevo-kamen-nit-estetika-drevneyshih-arhetipov-v-sovremennom-dekorativno-prikladnom-iskusstve> [Accessed 15/09/2023].
8. Perfil'eva I.Yu. (2020) Khudozhestvennyye konkursy v avtorskom yuvelirnom iskusstve Rossii. 1930-2010-e [Art competitions in the original jewelry art of Russia. 1930-2010s]. *Khudozhestvennaya kul'tura* [Artistic culture], 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyye-konkursy-v-avtorskom-yuvelirnom-iskusstve-rossii-1930-2010-e> [Accessed 15/09/2023].
9. Polikarpova C.B. (2020) «Podryvnye innovatsii» v dekorativno-prikladnom iskusstve rubezha XX-XXI vekov [“Disruptive innovations” in decorative and applied arts at the turn of the 20th-21st centuries]. *Khudozhestvennaya kul'tura* [Artistic culture], 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/podryvnye-inno-vatsii-v-dekorativno-prikladnom-iskusstve-rubezha-xx-xxi-vekov> [Accessed 15/09/2023].
10. Starostova L.E. (2014) Ural'skaya industrial'naya biennale sovremennogo iskusstva kak poisk territorial'noy identichnosti [Ural Industrial Biennale of Contemporary Art as a search for territorial identity]. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriya 1 «Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury»* [News of the Ural Federal University. Series 1 “Problems of education, science and culture”], 4 (132), pp. 100-112.