

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.19.25.038

Анализ искусства мягкой скульптуры волокнистого материала

Чжан Чао

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18;
e-mail: 174460142@qq.com

Аннотация

В данной статье исследуется связь между современным искусством волокна и скульптурой. Скульптура как художественное произведение играет огромную роль в отражении сложных человеческих отношений. Благодаря применению различных материалов и изобретению новых технологических приемов их обработки возникает множество жанров и направлений в этом виде искусства. Соответственно, правильно подобранный материал и техника играют огромную роль в выражении идей, которые хочет донести скульптор до широкого зрителя. Искусство мягкой скульптуры из волокнистых материалов развивалось постепенно с применением современных скульптурных материалов в скульптуре, в отличие от традиционных скульптурных материалов, волокнистое искусство дает теплое, мягкое визуальное и психологическое ощущение. В статье анализируется искусство мягкой скульптуры из волокнистых материалов в сочетании с применением волокнистых материалов с целью более систематического понимания развития современной скульптуры и эффективного содействия развитию современной скульптуры.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Чао. Анализ искусства мягкой скульптуры волокнистого материала // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 331-340. DOI: 10.34670/AR.2024.19.25.038

Ключевые слова

Волокнистые материалы, мягкая скульптура, скульптурное искусство, скульптор.

Введение

Искусство скульптуры имеет долгую историю развития в Китае и сформировало глубокие культурные отложения в течение длительного периода времени. Также имеет сильное влияние на развитие скульптуры в современном обществе и развивается в настоящее время. С увеличением доступности скульптурных материалов постепенно началось использование силикона, нержавеющей стали и органических материалов в данном виде искусства, что является хорошей основой для его развития. Исходя из этого, искусство мягкой скульптуры анализируется в связи с волокнистыми материалами, способными информировать о производстве скульптуры современным скульпторам, создавать эффективное продвижение скульптурного искусства в новую эпоху.

Развитие современного искусства волокон

Использование волокон имеет долгую историю в Китае. Но развитие современного искусства волокон в Китае насчитывает менее тридцати лет. После основания Нового Китая основные достижения волоконного искусства выражены в ковровой промышленности. Ковры являются одной из основных разновидностей традиционного китайского декоративно-прикладного искусства. С 1980-х гг. международный академический обмен открыл дверь для современного китайского искусства волокон. В 1996 году Международная биеннале искусства волокон Лозанны была объявлена закрытой по финансовым причинам, в связи с чем искусство волокон уходит с мировой арены, однако Биеннале волоконного искусства продолжается в Китае. Лин Лечэн, художник по волокну и профессор Академии изящных искусств Университета Цинхуа (г. Пекин), был первым человеком в Китае, узнавшим о приостановке Лозаннского биеннале. Он решил продолжить международную выставку искусства волокон в Китае. В октябре 2000 года в Пекине открылась первая Международная биеннале искусства волокон «Из Лозанны в Пекин», которая с тех пор успешно проводилась семь раз.

Китайское волоконное искусство продолжает развиваться в XXI веке. Международные выставки также увеличиваются. Проходит международная биеннале искусства волокон «Из Лозанны в Пекин», продвигающая концепцию современного китайского искусства волокон в мир и возможность общения с международными художниками, а также позволяющая отечественным авторам задуматься о международном искусстве волокон и лучше понять будущее направление развития.

За последние несколько лет многие работы, созданные скульпторами по волокну, были отобраны для участия в масштабных выставках в стране и за рубежом, таких как «Международная выставка искусства и науки» и «Из Лозанны в Пекин». Также были завоеваны международные золотые, серебряные и бронзовые медали, всего более ста как в Китае, так и за рубежом. С расширением влияния на мировой художественной арене современного искусства волокон оно вступило в совершенно новый период. После 1990-х гг. художественные произведения из волокна можно увидеть в больших общественных архитектурных пространствах, таких как Конференц-зал муниципального правительства Пекина и Административный офис Гонконга. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать очарование современных произведений искусства из волокна и способствовать обмену и исследованиям. Так, Китай провел ряд выставок и конкурсов с международным влиянием, таких

как Первая китайская выставка настенной живописи¹(Пекин 2004 г.), Пекинская международная биеннале изобразительных искусств² (Пекин 2002 г.), Международная выставка искусства и науки³(Университет Цинхуа 2001 г.), Китайский конкурс узоров ковров и т.д.⁴ (Пекин 2020 г.). В частности, четыре – «Из Лозанны в Пекин» – Международные биеннале искусства из волокна, успешно проведенные в Китае с 2000 года. Они предоставили основу для китайских художников из волокна, чтобы продемонстрировать свои работы, и в то же время стали платформой для художников со всего мира для обмена и сотрудничества, стимулируя их творческий энтузиазм.

Под влиянием дальнейшего развития науки и техники, а также дальнейшего расширения и развития искусства скульптуры в современном обществе применение волокнистых материалов стало изучаться в системе современного искусства скульптуры. Различные художники изучали характеристики волокнистых материалов, исследовали взаимосвязь между развитием мягкой скульптуры и скульптурного художественного пространства, чтобы расширить рамки привычной нам скульптуры путем развития мягкой скульптуры. Зрители могут ощутить тепло и мягкость данного вида скульптуры благодаря уникальной текстуре волокнистого материала. Проведя анализ использования волокнистых материалов в области современного скульптурного искусства, можно сделать вывод, что художники-скульпторы из разных стран развиваются в области мягкой скульптуры на разных уровнях. Например, на Международной выставке художественных произведений из волокна 2000 года Американская художница Кэролин использует прозрачную марлю как средство для создания мягкой скульптуры «Феникс», применение красного шелка дает зрителям уникальный визуальный сенсорный опыт и оставляет неизгладимое впечатление.

Наши художники также исследовали эту область соответствующим образом, работа Ши Хуи «Старая стена» (рис. 1) с использованием тканевых волокон получила широкое признание в отрасли, она была названа одной из тридцати самых влиятельных инсталляций в Китае. Понимание художником культурных коннотаций стены полностью передано в работе.

Источник: 施慧：让纸浆“生长”与我的思想“共生” - 国美聚焦- 中国美术学院官网 (caa.edu.cn)

Рисунок 1 - Ши Хуи. «Старая стена». Пекин, 2003 г.

¹ 首届全国壁画大展在京隆重开幕_光明日报_光明网 (gmw.cn).

² 首届北京艺术双年展多点绽放 三大会场联动七展打造顶级艺术盛会 (baidu.com).

³ 物之道，生之欲 | 第一届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会历史回顾-清华大学美术学院 (tsinghua.edu.cn).

⁴ 东方瑰宝——中国地毯艺术展：美的在场与觉醒 (baidu.com).

Молодая художница Хань Лу работает со льном. Её мягкая скульптура «Иди налево, иди направо» воссоздает случайную встречу городской и сельской девушки на улице. В отличие от Ши Хуи, Хань Лу использует другой прием подачи материала, вызывая у зрителя иное восприятие.

Источник: 当代艺术家韩璐_美术 (sohu.com)

Рисунок 2. Хань Лу. «Иди налево, иди направо», Пекин, 2004 г.

Можно сказать, что развитие искусства мягкой скульптуры в волокнистых материалах преодолело ограничения традиционного скульптурного искусства в отношении материалов и носителей, расширив область скульптурного искусства до современных материалов и создав обширное пространство для развития скульптурного искусства.

Характеристики мягкой скульптуры из волокнистых материалов

1. Неповторимая красота текстуры. Под текстурой подразумевается индивидуальные особенности, которые имеют поверхность волокнистого материала. Комбинированный анализ материалов из натуральных волокон, таких как хлопок, лен и шелк, и материалов из химических волокон, таких как нейлон и полипропилен, показывает, что материалы из натуральных волокон обычно теплые и тяжелые, в то время как материалы из химических волокон отличаются блеском, мягкостью и гладкостью. В создании произведений мягкой скульптуры использование различных волокнистых материалов позволяет создать широкий спектр текстурных эффектов. Так, наслаждаясь мягкими скульптурами, можно получить различные визуальные впечатления, из-за чего воздействие мягких скульптур на зрителя становится особенным и индивидуальным для каждого. Одновременное применение волокнистых материалов для создания мягких скульптур способствует появлению богатой многослойности в композиции, помогает лучшему

ощущению пространства. Сочетание реальности и воображения, а также гибкость творческого замысла произведения искусства и форма произведения раскрывают повышение художественной ценности мягких скульптур

2. Разнообразие творческих идей. Волокнистый материал очень богат цветом, в процессе работы над мягкой скульптурой, в соответствии с потребностями скульптуры, можно придать ей различные цвета, и тогда лучше воплотить в мягкой скульптуре художественные идеи и творческие концепции. Например, художница Магда Сайег из Техаса, США, использовала шерсть для украшения 99 деревьев в процессе создания мягких скульптурных работ и связала цветное обрамление для автобуса. Ее работы «Вязаные граффити» (рис. 3, 4) стали искусством уличной скульптуры, ценимым как творческими, так и простыми людьми, а при рациональном применении цвета искусство мягкой скульптуры демонстрирует сильную жизненную силу. В процессе создания мягких скульптурных работ художники могут не только применять цвет самого материала для создания простого и естественного художественного эффекта, но и передавать красочные цвета с помощью технологии печати и окрашивания, показывать уникальные преимущества искусства мягкой скульптуры, лучше реализовывать многоуровневую коммуникацию эмоций при создании произведений, а затем показывать художественные работы художника через глубокий черный, благородный фиолетовый, чистый белый и другие цвета. Это позволяет создавать мягкие скульптурные произведения искусства из волокнистых материалов для развития более глубокой культуры.

Рисунок 3 - Магда Сайег. «Вязаные граффити», Остин, 2005 г.

Рисунок 4 - Магда Сайег. «Вязаные граффити», Лондон, 2014 г.

3. Разнообразные творческие методы. Традиционное искусство скульптуры подвержено влиянию ограничений материалов, и творческий метод является относительно единым, в то время как использование волокнистых материалов для создания скульптур может более свободно и разнообразно использовать различные творческие методы в соответствии с различными эстетическими стандартами, что предоставляет больше возможностей для создания мягкой скульптуры. В процессе применения художниками волокнистых материалов для создания мягких скульптурных произведений они могут полностью комбинировать характеристики различных типов волокнистых материалов, выбирать разнообразные методы организации материалов, такие как намотка, склеивание, сшивание, ткачество, печать и окрашивание и т.д. На основе органической интеграции множества различных техник системы рассеянных волокнистых материалов могут быть слиты вместе, чтобы сформировать различные типы мягких скульптурных работ. Например, американский художник Джим Дрейн (Jim Drain) (рис. 5) известен своими набивными и сшитыми скульптурами, в которых обрывки ткани сочетаются с тканными узорами. Этот художник из Майами использует насыщенные психоделические тона и узоры, сочетая формальные исследования, историю искусства и популярную культуру, создает яркие цветные работы из смешанных материалов.

Источник: Jim Drain - Biography | Nathalie Karg Gallery

Рисунок 5 - Джим Дрейн, «Мирное королевство» Америки, 2018 г.

В то же время стоит отметить, что в процессе создания работ по мягкой скульптуре из волокнистого материала можно попытаться органично сочетать волокнистые материалы в качестве тканей с гипсом, металлом и другими распространенными материалами в традиционном скульптурном искусстве, чтобы сформировать особую текстуру, полностью отобразить уникальное художественное очарование волокнистых материалов. Создание работ мягкой скульптуры из волокнистого материала может получить более широкое распространение и гарантировать, что искусство мягкой скульптуры может получить возможность для энергичного развития в современном обществе. «Симбиоз» (рис. 6,7) – это группа крупномасштабных произведений искусства из металлического волокна, в основном ручной работы. В основе лежит корневая форма растения, которая трансформируется в органическую форму жизни, а в экстерьере используются различные формы листьев и семян растений, образуя симбиоз взаимосвязанного, интегрированного и растущего вместе.

Рисунок 7 - Ву Фань. «Симбиоз». Шэньчжэнь, Китай, 2019 г.

Заключение

Ресурсы волокнистых материалов относительно обширны, и выбор волокнистых материалов в качестве носителей скульптуры в процессе скульптуры может включать более широкий спектр тем и более разнообразных форм, а также может дополнительно подчеркнуть характеристики богатого цветового выражения волокнистых материалов и улучшить формирующий эффект мягкой скульптурного искусства. В контексте новой эпохи, в процессе развития искусства мягкой скульптуры, мы должны обратить внимание на объективное понимание важной роли волокнистых материалов, воспринимать их как важный носитель художественного творчества и способствовать активному развитию искусства мягкой скульптуры в современном обществе.

Библиография

1. Линь Лечэн, Ван Кай. Волокнистое искусство. Шанхай: Шанхайское издательство «Пикториал», 2006.
2. Сюй Байцзя. Дизайн и производство изделий из волокон. Пекин: Китайское текстильное издательство, 2002.
3. Ши Хуэй, Хуан Янь. Основы моделирования волокон и мягких материалов. Чжэцзян: Издательство Китайской академии искусств, 2013.
4. Koplos J. When is Fiber Art "Art"? FiberArts. Interweave Press LLC, 1986.
5. Lunin L.F. The Descriptive Challenges of Fiber Art // Library Trends. Board of Trustees, University of Illinois. 1990. No. 38 (4). С. 697-716.
6. Xu J. The 4th Hangzhou Triennial of Fiber Art //TEXTILE. – 2024. – Т. 22. – №. 1. – С. 201-212.
7. Guridi S., Vicencio T., Gajardo R. Arpilleras Parlantes: Designing Educational Material for the Creation of Interactive Textile Art Based on a Traditional Chilean Craft //Proceedings of the Fifteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction. – 2021. – С. 1-11.
8. Van de Werken N. et al. Additively manufactured carbon fiber-reinforced composites: State of the art and perspective // Additive Manufacturing. – 2020. – Т. 31. – С. 100962.
9. Hasan K. M. F. et al. A state-of-the-art review on coir fiber-reinforced biocomposites //Rsc Advances. – 2021. – Т. 11. – №. 18. – С. 10548-10571.
10. Stanescu M. D. State of the art of post-consumer textile waste upcycling to reach the zero waste milestone // Environmental Science and Pollution Research. – 2021. – Т. 28. – №. 12. – С. 14253-14270.

Analysis of the art of soft sculpture of fibrous material

Zhang Chao

Postgraduate Student,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
191186, 18 Bol'shaya Morskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 174460142@qq.com

Abstract

This article explores the connection between contemporary fiber art and sculpture. Sculpture as a work of art plays a huge role in reflecting complex human relationships. Thanks to the use of various materials and the invention of new technological techniques for their processing, many genres and trends in this art form arise. Accordingly, the right material and technique play a huge role in expressing the ideas that the sculptor wants to convey to a wide audience. The art of soft sculpture made of fibrous materials has developed gradually with the use of modern sculptural materials in sculpture, differences from traditional sculptural materials, fibrous art gives a warm, soft visual and psychological feeling. This article analyzes the art of soft sculpture made of fibrous materials, combined with the use of fibrous materials, to have a more systematic understanding of the development of modern sculpture and effectively to promote the good development of modern sculpture.

For citation

Zhang Chao (2024) Analiz iskusstva myagkoi skulptury voloknistogo materiala [Analysis of the art of soft sculpture of fibrous material]. *Kultura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 331-340. DOI: 10.34670/AR.2024.19.25.038

Keywords

Fibrous materials, soft sculpture, sculptural art, sculptor.

References

1. Koplos J. (1986) *When is Fiber Art "Art"? FiberArts*. Interweave Press LLC.
2. Lin Lecheng, Wang Kai (2006) *Voloknistoe iskusstvo* [Fiber art]. Shanghai: Shanghai Pictorial Publishing House.
3. Lunin L.F. (1990) The Descriptive Challenges of Fiber Art. *Library Trends. Board of Trustees, University of Illinois*, 38 (4), pp. 697-716.
4. Shi Hui, Huang Yan (2013) *Osnovy modelirovaniya volokon i myagkikh materialov* [Basics of modeling fibers and soft materials]. Zhejiang: Chinese Academy of Arts Publishing House.
5. Xu Baijia (2002) *Dizain i proizvodstvo izdelii iz volokon* [Design and production of fiber products]. Beijing: Kitaiskoe tekstil'noe izdatel'stvo.
6. Xu, J. (2024). The 4th Hangzhou Triennial of Fiber Art. *TEXTILE*, 22(1), 201-212.
7. Guridi, S., Vicencio, T., & Gajardo, R. (2021, February). Arpilleras Parlantes: Designing Educational Material for the Creation of Interactive Textile Art Based on a Traditional Chilean Craft. In *Proceedings of the Fifteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction* (pp. 1-11).
8. Van de Werken, N., Tekinalp, H., Khanbolouki, P., Ozcan, S., Williams, A., & Tehrani, M. (2020). Additively manufactured carbon fiber-reinforced composites: State of the art and perspective. *Additive Manufacturing*, 31, 100962.
9. Hasan, K. F., Horváth, P. G., Bak, M., & Alpár, T. (2021). A state-of-the-art review on coir fiber-reinforced biocomposites. *Rsc Advances*, 11(18), 10548-10571.
10. Stanescu, M. D. (2021). State of the art of post-consumer textile waste upcycling to reach the zero waste milestone. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(12), 14253-14270.