САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Основная образовательная программа «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»

Крюкова Анна Алексеевна

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе
«Текстильная инсталляция "Красный треугольник"»

Направление 070800 «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

Квалификация (степень): бакалавр декоративно-прикладного
искусства

Руководитель: преподаватель
Кулижнова Ольга Андреевна

Санкт-Петербург
2019 год**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Стр.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...…**3**

1.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1. Концептуальное искусство. Инсталляции.…………….. **5**

ГЛАВА 2. Проблема сохранения объектов культурного наследия в творчестве современных художников ………………………………**11**

ГЛАВА 3. Инсталляция «Красный треугольник». Взгляд автора…………………………………………………………………….**15**

2. ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ЧАСТЬ……………...……**17**

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……...…………...……..………**18**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………**20**

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ…………………………………….…**21**

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………..…**33**

ВВЕДЕНИЕ

Дипломная работа представляет собой художественный объект- инсталляцию «Красный треугольник». Это четырехчастная композиция, выполненная в смешанной технике. В основе изобразительного ряда лежат графические коллажи из авторских фотографий завода «Красный треугольник». Одно из старейших российских промышленных предприятий Санкт-Петербурга сейчас переживает тяжелые времена. Большая часть заводских зданий опустошена и заброшена. Здания обветшали, окна выбиты, внутренние дворы заполнены мусором, крыши обваливаются, а цеха используются ненадлежащим образом (часто там обосновываются группы…). В настоящее время территория завода «Красный треугольник» - печальный образец заброшенной промышленной архитектуры. Эстетика культурного упадка и промышленного регресса часто становится основной темой концептуальных проектов современного искусства.

Исследуемая тема актуальна, так как разрушение исторических сооружений является одной из важных культурологических проблем современности. С особой остротой она встала во второй половине ХХ века после последствий второй мировой войны, локальных войн, революции, распада СССР, внутренних конфликтов, к которым добавились экономические кризисы.

Цель работы – создать авторский художественный проект-инсталляцию на темусохранения памяти об объектах культурного и исторического наследия в искусстве

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:

1.Ознакомиться с историей концептуального искусства, причинами его появления.

2.Познакомиться с творчеством современных художников, создающих инсталляции, связанные с темой сохранения объектов исторического наследия.

3.Разработать авторскую концепцию и проектно-композиционное решение проекта.

4.Обосновать выбор техники исполнения и раскрыть смысл, который вкладывает в изобразительную часть автор работы.

5.Описать технологию исполнения дипломной работы.

Для успешного выполнения задач, особое внимание стоит уделить теоретической и визуальной базе, периодическим изданиям, документальным фильмам и интернет-источникам.

Одним из первых исследуемых источников стала публикация 1969 года «Параграфы о концептуальном искусстве» Сола Левитта, в которых говорится об основных постулатах концептуализма, что создало основу для дальнейшего изучения концептуального искусства. Чтобы узнать об основных формах и видах направления стало необходимым изучить книги «Модернизм и современное искусство» [Эми Демпси](https://www.ozon.ru/person/4179924/) (2018) и «Искусство. 50 идей, о которых нужно знать» Сьюзи Ходж (2014), позволившие получить общую информацию и новых формах в искусстве 20 века. Углубиться дальше в историю и особенности направления позволило произведение [Хэла Фостер](https://www.ozon.ru/person/34627050/)а, [Розалинды Краусс](https://www.ozon.ru/person/2762877/), [Ив-Ален Буа](https://www.ozon.ru/person/34627375/), [Бенджамина Х. Д. Бухло](https://www.ozon.ru/person/34627386/) и [Дэвида Джослит](https://www.ozon.ru/person/34627390/)а «Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм» (2015), в котором изложена наиболее подробная история всего искусства 20 века, включая информацию об основных группах художников, пробовавших новые формы в творчестве.

Также для характеристики форм и направлений следовало изучить творчество отдельных художников-концептуалистов. Здесь наиболее интересным источником стал цикл видео-лекций Ирины Кулик «Несимметричные подобия» о художниках-концептуалистах 20го века. Сам лекционный цикл проходит на территории музея современного искусства «Гараж» (2013г-по настоящее время).

Так как материалов по современному искусству недостаточно, полной информацией по концептуальному искусству или же по текстильным инсталляциям библиотеки не обладают. По большей части помочь в исследовании могут только англоязычные сайты и форумы, посвященные выставкам, а также личные сайты художников, упомянутых во второй главе. Это сайты [textile-forum-blog.org,](http://www.textile-forum-blog.org/2018/10/in-a-different-voice-fiber-art-in-a-care-narrative/) [artnews](http://www.artnews.com).com, theartnewspaper.com.

Пояснительная записка состоит из введения, основной части (трех глав, в которых описывается история создания инсталляций; проблема, лежащая в основе создания проекта и ее выражение в творчестве художников; концепция авторской инсталляции), заключения.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ИНСТАЛЛЯЦИИ.

Процессы, которыми наполнено современное искусство, стали одной из самых актуальных тем нашего времени и инсталляции их неотъемлемая часть. Началом этого движения принято считать 1970-е года. Примерно в это время зародилось и концептуальное искусство, основными формами которого являются инсталляция, энвайронмент, ленд-арт, перформанс, медиа-искусство и другие. Появляются новые идеи, способы их выражения, отличные от традиционных. Художники освобождаются от рамок и пробуют все новые и новые способы выражения.

Еще в начале 20го века намечается переход от традиционного искусства к новому, еще непонятному зрителю. Появляются художники, которые пробуют другие формы представления искусства. Объединяясь в группы, они создают отдельные течения в этой области. Так как обществу нужно что-то оригинальное, непохожее на все, что было раньше, художники начинают искать новые способы самовыражения. Так появляется концептуальное искусство, с отдельными его направлениями и течениями. Еще до создания первых объектов концептуализма, в художественной среде существуют мысли о том, что идея произведения намного важнее изобразительной его составляющей и мастерства художника. Появляется желание передать мысль через более простую форму.

Немаловажно упомянуть, что 20 век характеризуется тем, что жизнь человека сильно ускоряется. Ведь с появлением парового двигателя, машин ее темп изменяется. Поэтому и искусство - скорость его создания и потребления меняется. У людей теперь нет такого количества времени, чтобы успеть насладиться объектом.

Имея опыт работы смотрителя в музее современного искусства и произведя наблюдения, можно заметить, что зритель на произведение отводит от 30 секунд до 2 минут (это уже много). Важно быстро понять идею (или просто прочитать аннотацию), увидеть интересный объект и как можно быстрее с этим закончить. Единственное, что может удержать зрителя - интерактивный и развлекательный момент. Это может быть коммуникация с простым объектом, но коммуникация как тактильная, так и интеллектуальная, в которой должен присутствовать развлекательный момент.

Что отличает произведения искусства до 20 века, они по большей части подразумевают долгий просмотр, для того чтобы зритель полностью смог насладиться картиной (заметить символические элементы, понять влияние на работу выбранной гаммы цветов, ощущение гармонии или дисгармонии среди объектов в композиции, мастерство в написании произведения в целом и его деталей).

Это не значит, что в произведениях современного искусства все это отсутствует, просто достигается другими способами. Наш мозг перестраивается на новое восприятие и понимание искусства.

Самый главный вопрос, который задается в 20-21 веке «что можно считать искусством, а что нет?», что особенно актуально последнее время. Сложно отделить истинное искусство, от того, что только им притворяется. Так появилось множество новых вопросов: может ли обычный человек сделать что-то и назвать это искусством или нет, обязательна ли сложная кропотливая работа с материалом, можно ли купленный и названный своим объект считать произведением художника и так далее.

По сути объекты концептуализма существуют, только как их описание. Значит ли это, что можно взять любую вещь и, наделив ее идеей, она станет полноценным произведением? Насколько важен путь, который должен проделать зритель в своей человек, чтобы дойти до изначальной мысли автора? Задача художника - максимально точное отображение идеи или поиск способа «запутать зрителя», чтобы тот нашел свое видение произведения?

Слово концептуализм произошло от латинского conceptus, что в переводе означает мысль, представление. Кроме деятельности художников, о которых говорилось ранее, большое влияние на оформление концептуализма как отдельного течения в искусстве имели новые формы выражения художественной мысли в живописи (абстракционизм, живопись цветовых полей, абстрактный экспрессионизм), неопластитизм, дадаизм, минимализм, деятельность школы Баухаус и другие.

Концептуальное искусство, или как его еще можно назвать «идейное искусство» - течение, главным отличием которой является преимущество идеи над изобразительной составляющей объектом, она важнее формы, материала, цвета, техники и чего-либо еще.

«Идея сама по себе может быть искусством; она является звеном той цепи, которая приводит к определенной форме. Не все идеи нуждаются в материальном воплощении» Сол Ле Витт

Идея дает возможным реализовать концепцию, концепция задает направление процессу создания объекта, а идея — часть произведения.

Главная задача концептуалиста - передать свою мысль через нетрадиционную форму. Способом ее передачи (или объектом искусства) может быть любой процесс, явление, предмет; например: схемы, графики, фразы, наборы звуков, видеозаписи, почтовые отправления, диаграммы, представления, пространственные композиции, вовлечение в среду зрителя, «исчезающие» произведения («Воздушный столб» британских художников Т. Аткинсона и М. Болдуина; в США - «произведения» из инертного газа и «ментальной энергии» Р. Берри, пустые рамы «мгновенной [живописи](http://ripedia.ru/articles/article/show/zhivopis)» М. Страйдер). Также это может быть найденная вещь, которую автор назвал своим произведением, никак не изменяя ее. Не важно, какую форму работа примет в итоге, важно, чтобы она начиналась с идеи, так как форма практически не имеет значения. Такие варианты передачи мысли автора позволяют зрителю сосредоточиться на центральной идее произведения. Художник освобождается от каких-либо рамок и получает абсолютную свободу в творчестве.

«... Субъект концептуального исследования – это смысл определенных слов и выражений, а не сами по себе предметы или состояния дел, о которых мы говорим, используя данные слова и выражения»

(Г. Х. фон Райт)

То, что привлекает внимание зрителя и напоминает о материальности, усложняет задачу понимания идеи. Традиционное искусство изолировано от общества, далеко не всем оно понятно. По мнению художников течения, его значение преувеличено. В отличие от него, концептуальное искусство намного ближе к зрителю, хотя зачастую требует пояснений.

Визуальное, или как его еще можно назвать перцептивное искусство, противоречит концептуальному. Первое основывается на конечном результате, а второе на замысле автора. Для концептуалистов в разы важнее процесс создания произведения, размышления художника, исследование идеи через материалы, чем итоговая работа.

Концептуализм - интуитивный вид искусства. Люди могут по-разному воспринимать произведения концептуального искусства, каждый интерпретирует его по-своему. Такой вид искусства подразумевает под собой понимание «искусства в голове», когда предмет искусства становится мыслями и размышлениями зрителя. По этой причине для концептуалистов не обязательно существование выставочного пространства для их работ.

В концептуальном искусстве самый важный аспект произведения – это идея или концепция. Это означает, что все планы и решения принимаются заранее, а само выполнение является формальностью.

Главным предвестником концептуального направления стал Марсель Дюшан. Его иногда называют первым концептуалистом, так как он одним из первых сделал нехудожественный объект произведением искусства, наделив его идеей.

В начале своего творчества он понял, что искусству не хватает оригинальности и новых, непривычных зрителю объектов искусства. Художник отступает от художественных средств выражения своих мыслей. В 1910х были созданы его первые реди-мейды (готовые предметы), через которые он хотел передать людям простые идеи необычным способом. Это были прикрепленное к стулу велосипедное колесо, которое тенями от спиц напоминало вибрации, создаваемые огнем (см.ил.1); подвешенная к потолку лопата - «предчувствие сломанной руки» (или «пока рука не сломана») (см.ил.2) и другие.

Самый известный такой объект был создан в 1917. В марте на выставку независимых художников он отправил писсуар с подписью Р.Матт (что значит дурак). Художник предложил изменить назначение объекта, перевернув его, чтобы вода не вливалась, а выливалась из него и назвал свою работу «Фонтан» (см.ил.3). Здесь ставится вопрос о возможности продукта производства стать произведением искусства. Получается, что художник может переместить любой объект их нехудожественной среды в художественную посредством концепции.

Кроме Дюшана ключевой фигурой в оформлении концептуализма стал и Курт Швиттерс. Главное, что их объединяет - использование в работах продуктов переработки (мусора), что стало предпосылкой появления движения арте-повера, о котором речь зайдет позже.

Курт Швиттерс наиболее известен своими коллажами «мерц» (см.ил.4). Это слово произошло из названия его работы, а точнее приклеенного на нее обрывка объявления «комМЕРЦбанка». Для художника это не просто бумажка, а некоторый готовый объект, который потерял свой изначальный смысл (назначение) и еще не обрел новый, как и окружающий его мир.

Прообразом первой инсталляции стала колонна «мерц» в его доме в Гановере. Постепенно к ней прирастали все новые объекты, инсталляция развивалась как органическая структура. За 10 лет сооружение поглотило все внутреннее пространство дома. Получилась некая архитектура, не имеющая здания и функций, которая существует только как интерьер.

Еще до оформления энвайронмента, как вида искусства, «мерцбау» (см.ил.5) подчинила пространство объекту, чтобы позволить зрителю погрузиться в него и поддаться его влиянию. Также в Гановере в то время работает Эль Лисицкий. Он создает комнату с полосатыми стенами в стиле оп-арт (см.ил.6), создающими эффект движения, и картинами. Фон пространства усложняет главную задачу зрителя - просмотр произведений. Пространство может подстраиваться под человека, он может передвигать рамы для создания подходящей ему композиции.

(В это же время в России строится «Памятник интернационалу» (см.ил.7) Татлина, что становится противопоставлением главной идее Швиттерса. Башня Татлина — это архитектура без внутреннего пространства, для публики; Мерцбау - Внутреннее пространство без архитектуры, для одного человека.)

Еще одна инсталляция, имеющая большое значение для развития концептуального искусства и инсталляции, как отдельной формы искусства, стала «Один и три стула» (см.ил.8). Она представляет из себя стул, фотография именно выставленного стула и словарная статья о «стуле». По идее художника, с каждой новой экспозицией стул и его фотография должны были меняться, но словарная статья остается неизменной. Так в искусстве появляется мысль о том, что описание объекта намного важнее самого произведения.

Инсталляция становится одной из важнейших форм концептуального искусства. Это форма искусства, при которой композиция из объектов размещается в пространстве с определенной идеей. Инсталляция в переводе с английского означает установка. В ней соединяются различные виды искусства, сочетаемые и несочетаемые объекты, создающие особенное взаимодействие со зрителем (включающее в себя действия, рефлексы, ассоциации, эмоции, мысли и интеллектуальную коммуникацию). Произведение не имеет своей определенной (или утилитарной) функции, оно существует само по себе.

Инсталляции зачастую могут напоминать скульптуру, но им свойственно использование различных материалов, в то время как у скульптуры материал един. Кроме того, очень важно пространство, в котором существует инсталляция, так как оно подразумевает контекст произведения и влияет на его восприятие.

Для проекта важным будет отметить еще такую форму концептуального искусства, как перформанс. Перформанс – заранее продуманное театральное действие, имеющее определенное время и место его представления. Его цель- привлечь внимание зрителя к себе, путем шокирующих вызывающих представлений, показывая и как проблемы общества и мира, глубокие философские темы, переживания человека и масс, так и просто развлечение ради развлечения. В перформансе можно опираться только на собственные чувства и эмоции. Суть не в том, как это выглядит, было сделано и придумано, а в том, какое это влияние имеет на зрителя.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ.

Смысловая наполненность творческой работы — это не менее важный аспект, чем композиционное или цветовое решение.

В этой главе говорится о современных художниках, создающих инсталляции как способ сохранения памяти об определенных событиях, местах, людях, объектах в искусстве.

Одной из первых работ, главной идеей которой было запечатлеть определенный момент в истории посредством искусства стала серия Марра Алигьеро Боэтти. Он был представителем направления арте повера, основывавшемся на идеях концептуального искусства. Это было направлением в искусстве, использующем в качестве основы для создания произведения материалы переработки, а точнее мусор. Движение стало протестом минималистичному искусству и абстракционизму, популярным в Америке. Различные промышленные материалы, бывшие в употреблении становятся связующим элементом в диалоге между человеком и природой, а также показателем влияния одного на другое. Общество потребления и то, что становится последствием его существования становится основной темой в деятельности направления. Простыми способами показываются проблемы общества современности. В арте-повера имеет большое значение отношения между человеком и материальным миром. Мусор постоянно окружает человека повсюду, что начинает взаимодействовать с произведениями искусства и становиться наравне с ними. Для создания произведений использовались тряпки, мешки, веревки, старой поношенная одежда и обувь, предметы домашней утвари, земля, песок, уголь, старые тряпки, кожа, резина, стекло, газеты, бывшие в употреблении материалы. С их помощью художники пытались максимально приблизить искусство с повседневной жизнью.

Алигьеро Боэтти для серии "Mappa"(см.ил.9) (1971-1994) заказал более 150 вышивок карт мира, включающих флаги каждой из представленных стран. Взятые вместе, эти ткани документируют меняющийся политический ландшафт, так как границы между странами меняются из года в год. Для художника очень важно было запечатлеть в искусстве данный момент в истории, так как с течением времени многое может потеряться, исчезнуть, стереться из памяти, а работа соединяет в себе традиционное ремесло и идеи сохранения истории посредством искусства.

Продолжая тему символизма и значения сохранения культуры и истории в искусстве Татьяна Ахметгалиева создает инсталляцию «Клото» (см.ил.10). Как и Алигьеро Боэтти ее проект выполнен с использованием текстиля и вышивки. Ткань в работах художницы становится графикой. Ее вышивки представляют собой множество метафор и значений. Это и аллегории на сложные отношения между людьми, вещами, и фантастические образы, отсылающие к чему-то нереальному, и сказки, и рефлексии на окружающий нас мир и его историю.

Работа представляет из себя несколько вышивок на прозрачной ткани, натянутой на рамы, а также тянущиеся от них нити, намотанные на катушки на полу. На тканях вышиты лица работниц Камвольного комбината, которые посвятили всю свою жизнь производству. Здесь они олицетворяются мифологическими богинями-мойрами. Идея инсталляции «Клото» строится на древнем мифе о греческих богинях, которые воплощали собой неуклонное и спокойное действие судьбы, её случайности, неотвратимость её решений.

«Они прядут множественные нити жизней, пропуская все через себя, чтобы позже соткать суровую ткань настоящего. Белые нити чужих судеб, сгустков надежд, спутанных переплетенных историй тянутся, связывая между собой подвешенные в пространстве полотна.»[[1]](#footnote-1)

Сама инсталляция экспонировалась в цеховом помещении, где трудились работницы. В пространстве лица на прозрачной ткани накладываются одно на другое, переплетаются друг с другом, подобно нитям в ткани.

Также инсталляция представляет собой хороший пример использования заброшенного промышленного предприятия в качестве объекта искусства, а именно пространства экспонирования.

(Индустриальные пространства последнее время зачастую используются для галерей, музеев, культурных кластеров, и тд.)

Также немаловажно упомянуть малоизвестную инсталляцию, в которой наиболее ярко выражена проблема, затрагиваемая в теме дипломного проекта автора. В 2014 году в ГЦСИ (государственном центре современного искусства) Арсенал Нижнего Новгорода открылась выставка «Живой уголок» (см.ил.11,12), которая представляет собой трехуровневую инсталляцию - снизу - различные архитектурные элементы деревянного зодчества (наличники, ставни) старых домов, по центру фотографии, а сверху — цветы. На ней были представлены работы фотохудожника Владислава Ефимова.

Экспозиция состоит из 120 фотографий: большая часть расположена по периметру, на стенах выставочного зала, а остальная часть — на столике. Фотографии «Деревянного Нижнего Новгорода» были наложены на световые кубы (лайтбоксы), символизировавшие память об объектах. «Деревянный Нижний Новгород»- деревянные дома в Нижнем Новгороде, постройка которых относится к 18-19 веку (и ранее). Она включает в себя очень редкое собрание архитектурных памятников деревянного модерна. Все эти дома имеют большое культурное и историческое значение. Сейчас в городе происходит постепенный их снос, так как реставрация стоит слишком больших усилий и средств, (Официальная градостроительная политика направлена на активную застройку города жилыми комплексами, сохранение исторической застройки уходит на второй план.) Градостроительная политика ведет курс на замену их современными зданиями. К сожалению, в скором будущем большой культурно-исторический пласт города останется лишь в памяти людей и на фотографиях.

Выставка-инсталляция «Живой уголок» неоднозначна. С одной стороны, ее можно назвать свидетельством, относящим нас ко времени, когда все эти строения еще существовали. Она показывает то, как они выглядели и облик самого города в тот момент.

Предметом искусства становятся не только сами здания, но и городская среда. Куратор отмечает важным показать деревянный город таким, как он выглядел.

«Для нас это важный идеологический момент. Мы не показываем прошлое, пусть и недалекое. Мы показываем то, что есть сейчас, в художественно оформленном варианте» Алиса Савицкая, куратор выставки[[2]](#footnote-2)

По-сути, на выставке демонстрируется естественная городская среда, с еще существующими деревянными домами. Посредством выставки становится возможным передать ощущения, возникающие от такой архитектуры, атмосферу города будущим поколениям. Искусство становится хранителем среды, старого города.

«Инсталляция по периметру „консервирует“ наши ощущения от города, от деревянной фактуры, цвета, освещения, зелени. Кстати, мы не случайно видим горшки с цветами. Ведь они стоят в окне любого деревянного дома» Алиса Савицкая, куратор выставки[[3]](#footnote-3)

С другой стороны, выставка представляет собой определенную экосистему, имеющую способность стареть и трансформироваться во что-то новое. По мнению автора, «живой уголок- это новая жизнь, которая поднимается на руинах старого, растения, поднимающиеся над фотографиями домов.»

Ефимову интересна тема старения города в принципе, своеобразная красота развалин. Для него эстетика разрушения не менее важна, чем изначальный облик здания.

«В дереве как материале больше жизни. Готовя эту выставку, мы размышляли о способности материала стареть. Отправной точкой была мысль, что деревянный город потрясающе красиво стареет. В этом плане для нас деревянный Нижний Новгород является этюдом оптимизма. Мы видим, что можно стареть красиво. Приятно находиться вокруг материала, который старится хорошо», — говорит Алиса Савицкая.

Немаловажно то, что выставка напоминает о том, что «существующим сейчас городом можно и нужно пользоваться. Сию секунду Нижний Новгород обладает удивительной спецификой: фактурой, пронзительными и живописными двориками. Нужно не бояться получать от этого удовольствие», — говорит Алиса Савицкая.

Таким образом можно заметить, что тема сохранения памяти очень важна и значима в искусстве. Посредством объектов, инсталляций становится возможным передать атмосферу, ощущения, визуальную картину прошлого и происходящего зрителю, и, возможно, будущим поколениям.

ГЛАВА 3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ «КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». ВЗГЛЯД АВТОРА.

Выше говорилось о том, что существует много способов выражения идей через объект искусства. Каждый имеет свою специфику, показательность актуальность сюжета, метафоричность, восприятие объекта искусства в целом и влияние на зрителя.

Выбор инсталляции как выражения идеи автора имеет ряд преимуществ. Он дает практически полную свободу в выборе материалов, их комбинирования, позволяет создать интересную для зрителя и погружающую в нужную атмосферу среду экспонирования. Становятся возможными пробы новых, еще не использовавшихся ранее техник и способов передачи авторской идеи для большей выразительности итоговой работы. Также одним из важнейших преимуществ этой художественной формы является то, что инсталляция может адаптироваться под практически любую среду экспонирования, будь то жилой интерьер, галерея, большое выставочное пространство, что позволяет жить объекту самостоятельно, обретая новые смыслы.

Для выбранного сюжета и идеи в целом, инсталляция подходит наилучшим образом для исполнения объекта в материале. Выбор сюжета основан, как и на личных переживаниях автора, так и на основных идеях концептуального искусства. Толчком к созданию работы стала одна из наиболее важных проблем современного общества в области градостроительной политики. Завод «Красный треугольник», взятый за основу создания дипломного проекта, имеет длинную историю.

В 1860 году Фердинандом Краузкопфом было основано товарищество российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ). Вскоре открылась и сама фабрика с одноименным названием. На то время мануфактура была оборудована новейшим импортным оборудованием. Немецкие и английские мастера обучали русских рабочих производству (способ создания изделий был в строжайшем секрете). Фабрика экспортировала свои изделия в Европу и обеспечивала галошами Россию. Иметь такие галоши было очень почетно, человек, способный купить их зачастую имел определенный статус в обществе, а также немалую финансовую состоятельность. За первые 50 лет она стала одним из крупнейших производителей резины в мире. В 1908 году фабрика получила название «Треугольник», что соответствовало её маркировке (логотипу).

Большая часть производства была эвакуирована с началом войны. На оставшемся оборудовании продукция для фронта продолжала выпускаться даже во время блокады. После войны темпы реконструкции и тех перевооружения отставали от требований. Когда началась перестройка, «Красный треугольник» распался на отдельные производства. К 90-м годам, с началом приватизации заводу был нанесем большой ущерб, фабрика обанкротилась и все объединение разделилось на несколько самостоятельных предприятий. В настоящее время большая часть зданий заброшена и нуждается в реконструкции.

К большому сожалению, цеха сейчас находятся в запустении. Уже несколько лет большая часть строений постепенно разрушается. На сегодняшний момент многие окна выбиты, помещения заполнены мусором и граффити, лестницы и крыши начинают обваливаться, часто проходят собрания неформальных группировок и ночуют бездомные. Здание крупного масштаба и серьезного культурного значения вот-вот может просто разрушиться из-за халатности владельцев и невнимания городской администрации, а также незаинтересованности жителей города. На сегодняшний момент завод находится в открытом доступе и попасть в него может любой желающий.

В своем проекте я хотела запечатлеть этот объект в памяти посредством искусства, а также привлечь внимание зрителя к серьезной проблеме, которая нависла над многими строениями в Петербурге и других городах. Это очень важно, так как многие люди проходят мимо «Красного треугольника», не имея представления о том, что это за здание, какова его история и значение. Ежегодно проходят конкурсы на реновацию завода, но до сих пор ни один из вариантов не был принят к действию, хотя бывшая фабрика – большой потенциал для города и развития городской среды. В пример похожей возможной реконструкции может стать Новая Голландия, находившаяся в похожем состоянии несколько лет назад. Сейчас она используется для различных креативных проектов, лекториев, магазинов, кофеен, баров, а также как площадка для мероприятий и выставок и музыкальных концертов.

Выбор техники создания творческой работы и выбор сюжета обоснованы и принципиальны для автора.

ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Работа состоит из четырех частей и четырех слоев. Основой проекта стали из авторские фотографии, изображающие конструктивные фрагменты строений завода. Каждая из частей представляет из себя графический коллаж, созданный в программе Photoshop на их основе. Фотографии документируют определенный момент, а коллаж из них трансформирует элементы в новую форму, что с одной стороны, выражает идею реновации, с другой – говорит о проблеме и возможности скорого разрушения конструкции. Тени, которые мы наблюдаем, это то, что может остаться от памятника промышленной архитектуры 19 века, если мы ничего не предпримем для его спасения.

Первый слой работы изображает общие очертания конструктивных элементов, наложенные на более детальные коллажи второго слоя, объединяя их в единую композицию. Материал, используемый для них нетипичен для художественных работ, и более приближен к производственному сырью, использовавшемуся на красном треугольнике, что отсылает к направлению арте-повера.

Второй слой конкретизирует используемые в качестве основы работы фотографии и изображает фрагменты завода (окно, мост, ферменная конструкция, лестница) с графическими дополнениями более детально. Здесь показательна уникальность и сложность фрагментов.

Третий слой, находящийся за коллажами соединяет центральные коллажи воедино. Это красная лента в форме треугольника, выходящая за пределы работы, изображающая символ (логотип) завода. Она не только символизирует узнаваемый товарный знак завода, но и объединяет части вместе (как и первый слой), создавая из них нечто цельное, как ранее бывшее цельным предприятие.

Четвертый слой представляет из себя белую материю в форме все того же треугольника, как основу проекта, олицетворяющую белый лист, на котором существует изображение.

Поверх всей работы проецируется видеоряд с тенями проходящих мимо людей, что напоминает о равнодушии прохожих и градоначальников в судьбе зданий фабрики, а также их неосведомленности в вопросах истории и значимости этих зданий. Зрители становятся участниками инсталляции, так как сами создают тени, находясь рядом и рассматривая проект, что добавляет ему перформативный характер.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Для создания работы использовались по большей части экспериментальные техники. Используя опыт художников арте-повера, для проекта были подобраны нетипичные производственные текстильные материалы. Кроме того, проект объединяет в себе различные изобразительные формы. В проекте соединяются текстиль и фотография, медиа-технологии и традиционные материалы.

В основе всей работы лежат авторские фотографии мануфактуры. Для их трансформации в авторскую композицию была использована программа Photoshop, изучаемая на кафедре ДПИ в программе 2го курса. Она наиболее всего подошла для создания графических коллажей за счет своего удобства для пользователя.

Было множество изобразительных решений для работы. Предлагалась текстильная печать фотографий, ручные техники (крашение, батик), но наиболее интересным и точным для создания образа в проекте стало создание многослойного коллажа.

Графические коллажи выполнены из производственных материалов. Для их разработки использовались напечатанные по эскизам чертежи, по которым вырезались фрагменты работы. Для верхнего слоя был выбран войлок, за счет насыщенности цвета и структуры материала. Для второго слоя было предложено использовать дублерин, его эластичности не позволяла делать сложные мелкие детали. Вместо него был выбран флизелин, благодаря жесткости которого было легко вырезать коллажи в точности с эскизом, а также за счет удобства в приклеивании, так как в нем присутствует клеевой слой. Но при всех его плюсах, в использовании было множество особенностей и сложностей. Впоследствии по эскизам вырезанные из флизелина и войлока коллажи были наклеены на черную сетчатую материю, создающую эффект прозрачности.

На третьем слое центральных частей работы натянута красная хлопчатобумажная лента.

Задний слой выполнен из белой бязи, наклеенной через паутинку к белой сетчатой материи.

Рамы для проекта были выполнены из деревянного соснового бруса, покрашенного черной матовой акриловой краской. Размеры работы (500 см х 190 см всей работы и 100смх190см каждой части) были подобраны для показательности масштаба объекта, используемого в качестве сюжета проекта, и в то же время для удобства размещения в различных выставочных пространствах и соразмерности зрителю.

Авторские видео-работы были отредактированы в программе Resolume Arena 5 и спроецированы с помощью проектора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что дипломная работа – это выражение определенного опыта, рассуждений и исследований автора на тему сохранения памяти об исторически значимых объектах в искусстве.

Опираясь на идеи и способы выражения концептуалистов, которые были описаны в первой главе, стало возможным создать авторский проект, сочетая различные традиционные и современные техники. Тема, освещаемая автором в проекте, находит свой отклик и в работах современных художников, о чем говорится во второй главе.

Также немаловажна проблема, освещаемая в проекте. Актуальность темы состоит в том, что посредством инсталляции становится возможным привлечь внимание зрителя к тому, что происходит c исторически значимыми заброшенными строениями. В работе освещается одна из наиболее острых проблем в городской среде - разрушение и потеря исторически и культурно значимых сооружений. Это очень важно, так как многие люди проходят мимо таких зданий, включая «Красный треугольник», не имея представления о том, что это за здание, какова его история и значение. Третья глава позволяет погрузиться в его историю и узнать больше о концепции создания работы автора.

При всем множестве возможных выразительных способов создания проекта, был выбрана уникальная авторская техника, основанная на опыте художников-концептуалистов и последователей арте-повера.

Работа неоднозначна. В ней отражается эстетика мануфактур прошлого, освещается проблема разрушения культурно и исторически значимых строений. Наряду с этим следует отметить новизну и оригинальность проекта. Используя медиа-технологии, работа приобретает перформативный характер и позволяет зрителю быть вовлеченным в процесс, что принципиально для современного искусства. Для автора важен интерактивный и развлекательный момент, позволяющий коммуникацию объекта с человеком.

Несмотря на свой выставочный характер, работа не утрачивает своей утилитарной функции и способна приспосабливаться к различным пространствам экспонирования.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

http://tanya-akhmetgalieva.art/wp-content/uploads/2015/01/IMG_4197.jpg

12

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер, [Розалинда Краусс](https://www.ozon.ru/person/2762877/), [Ив-Ален Буа](https://www.ozon.ru/person/34627375/), [Бенджамин Х. Д. Бухло](https://www.ozon.ru/person/34627386/), [Дэвид Джослит](https://www.ozon.ru/person/34627390/) // Изд. Ад Маргинем, 2015

[2] Модернизм и современное искусство / [Эми Демпси](https://www.ozon.ru/person/4179924/) // Изд. Ад Маргинем, 2018

[3] Измы. Как понимать современное искусство / [Сэм Филлипс](https://www.ozon.ru/person/235886/) // Изд. Ад Маргинем, 2017

[4] Марсель Дюшан. Критические биографии / [Каролин Кро](https://www.ozon.ru/person/70205007/) // Изд. Ад Маргинем, 2016

[5] Искусство. 50 идей, о которых нужно знать / Сьюзи Ходж // Изд. Фантом пресс, 2014

[6] Параграфы о концептуальном искусстве /   Сол Левитт // Art&Language, 1969

[7] Цикл видео-лекций Несимметричные подобия / Ирина Кулик / музей GARAGE / 2017-18

[8] Интерью для журнала «Белиссимо» от 10.02.2014

[9] [http://www.textile-forum-blog.org](http://www.textile-forum-blog.org/2018/10/in-a-different-voice-fiber-art-in-a-care-narrative/)

[10] <http://tanya-akhmetgalieva.art/ru/about/>

[11] <http://www.artnews.com>

[12] www.theartnewspaper.com

[13] <http://www.artnet.com>

[14] <https://www.moma.org>

[15] <https://garagemca.org/ru>

[16] <https://artsandculture.google.com>

[17] <http://www.ncca.ru/nnovgorod>

[18] <http://krastr.ru/>

1. аннотация к работе с сайта Татьяны Ахметгалиевой http://tanya-akhmetgalieva.art [↑](#footnote-ref-1)
2. Интерью для журнала «Белиссимо» от 10.02.2014 [↑](#footnote-ref-2)
3. Интерью для журнала «Белиссимо» от 10.02.2014 [↑](#footnote-ref-3)