

Симанайтене Р.Э., искусствовед, университет Вytaутаса Великого, г. Каунас, Литва

Simanajtene R.E., art historian, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania

**Современный литовский профессиональный текстиль:
потенциал концепций, техник и художественных приемов
Contemporary professional Lithuanian textile:
the potential of conceptions, techniques and artistic principles**

Аннотация. В статье представлены исторические этапы развития литовского профессионального текстиля второй половины XX в., а также акцентировано внимание на новаторских движениях, которые проявились в начале XXI в.: это и интересные пластические выражения, и сильное молодое поколение художников, творящих концептуальное искусство текстиля. Один из самых главных факторов обновления литовского текстиля – большая международная выставка – Каунасская биеннале. Каунасскую биеннале смело можно назвать катализатором, генерирующим новые концепции, техники и художественные приёмы. Очевидно, что под ее воздействием в литовском текстиле усилились разные социокультурные, художественные, образовательные процессы.

Abstract. In this article there will be presented the development of the 2nd half of 20th century professional textile, and also the innovative movements of the beginning of the 21st century will be emphasized. This includes plastic artistic expression, potent generation of young artists, who create conceptual textile, also one of the main factors which refreshes Lithuanian textile – an international exhibition – Kaunas Biennale that became the generator of new ideas and techniques. Social- cultural and education processes have been strengthened under the influence of this event.

Ключевые слова: Каунасская биеннале, международная выставка, пластическое выражение, профессиональный текстиль, ковры, тапестрия, техники, художники.

Keywords: Kaunas Biennale, international exhibition, artistic expression, professional textile, tapestry, techniques, artists.

В статье представлена ретроспектива формирования национальной школы литовского современного текстиля, связанного с разными поисками и импульсами. Это – деятельность образовательных учреждений в области текстиля, интересное пластическое развитие в советские годы, становление текстиля как одного из ведущих видов искусства в нынешней панораме литовского художественного поля и, наконец, международные выставки, которые повлияли на концептуализацию и поиски технических приемов современных текстильщиков. Эти процессы проанализированы в статье в аспектах хронологическом и художественно-стилистическом.

Цель статьи – прокомментировать развитие литовского профессионального текстиля во второй половине XX в. – начала XXI вв. В этом контексте хотелось представить роль знаменитой международной выставки – Каунасской биеннале, которая стала импульсом для модернизации современного литовского текстиля.

Истоки традиции литовского профессионального текстиля – в глубинах народного искусства и практике исторического мануфактурного текстильного наследия: народного ткачества Литвы всегда славилось красивыми полотенцами, разноцветными лентами, региональным народным костюмом, который в деревне носили до начала XX века. Но можно отметить, что профессиональная школа текстиля в Литве образовалась относительно поздно – только в середине XX века: в 1940 году в Каунасском художественном институте декоративно-прикладного искусства впервые была открыта студия по созданию ковров. Первые шаги в этой области принадлежат художнику Антанасу Тамошайтису и его жене Анастазии Тамошайтене. В их работах прослеживались черты ар-деко и народного искусства, которые нашли проявление в тематике, в колористике, в орнаментике и в ритмической композиции ковров и тканей. Художники не только сами были отличными специалистами и преподавали искусство изготовления текстиля, но и вели широкую просветительную работу по текстильному ремеслу, обучали народных ткачих, выпускали статьи и альбомы о значении народного искусства и о его влиянии на профессионалов.

В Каунасском художественном институте декоративно-прикладное искусство и текстиль преподавались до 1951 года. Дипломы текстильщиков здесь получили знаменитые литовские художники, патриархи литовской текстильной школы – Ю. Бальчиконис и З. Варнаускас. Оба они почти четыре десятилетия преподавали специальность текстиля в Вильнюсском художественном институте (теперь – Вильнюсская академия искусств) и в Каунасском его отделе. Под их руководством выросло несколько поколений литовских текстильщиков, творивших свои великолепные тапестрии (термин, принятый для обозначения современных произведений ткачества) в 1970-1990-е годы.

В 70-90-е гг. XX в. литовский текстиль по темам и используемым средствам стал очень разносторонним: создаваемые художниками ковры и тканые вещи отличались многослойностью и фактурностью используемых материалов, широкой цветовой палитрой, сложными сюжетами.

В 1970-е годы вместо орнаментальной композиции, основанной на симметрическом распределении мотива и ритмических повторах (что доминировало раньше), начинает преобладать лаконичный сюжетный рисунок, построенный на абстрактных или символических мотивах. В то время масштабные тапестрии такого характера создавали Ю. Бальчиконис, В. Дауйотас, Р. Ясудите, М. Шважене, Д. Кветкявичюте и другие художники. В работах этих мастеров вырисовывались и новые черты текстильных творений: пространственность, живописность или скульптурность, шли эксперименты с

материалами (З. Калпоковайте-Вогелене, М. Левитан-Бабянскене, Г. Размене, С. Гедримене, З. Даргене). Происходит обращение к характерным свойствам самих материалов, используемых в ткачестве: наряду с традиционными для нашего края шерстью, льном, коноплей применялся шелк, синтетика, сизаль, джут. Расширились приемы обработки текстиля: художники пользовались не только различными материалами, но и разными технологиями их обработки, применялась вышивка, вязание, плетение, длинноворсовая техника и другое. Литовские мастера и их тапестрии были замечены и постепенно завоевали ведущие художественные позиции и в восточных, и в западных странах.

Очевидно, что назначение текстильного искусства в наше время стало иным. Прикладное начало уступило место изобразительности, а некоторые художественные образцы вообще отошли от принципов тапестрии и получили инсталляционный, концептуальный характер. В текстиле стала важна общечеловеческая тематика с отражением актуальных жизненных проблем (феминизм, экология, социальные вопросы). Активно стали использоваться старинные и новые, авторские техники и художественные приемы.

В работах ныне творящих художников мы можем увидеть и разные трактовки человеческого тела (В. Гелунене, М. Жалтаускайте-Грашене), и сакральную для нашей культуры орнаментику (Л. Оржекаускене), и духовное взаимодействие мастера с окружающей природой (В. Лаужоните), и национальные, патриотические мотивы, которые представляются в новом качестве (Л. Йонике). Очень интересны соотношения с формами прошлых стилистических эпох, например, с культурой барокко (работы Л. Швайкаускене, А. Вайгель). «Второе рождение» получают и старинные техники – жаккард или вышивание, которые художницы применяют очень оригинально: например, вышивают на металле (С. Инчираускайте-Кряунявичене) или делают это посредством швейной машины (И. Ликшайте).

В наши дни профессиональные текстильщицы часто изготавливают валяные предметы, любит этот материал и пользуется этой техникой для выражения своих интереснейших затей Е. Г. Богданене (группа «Белые моли»). Очень красивые вещи художницы формируют из авторских тканей (Ю. Петрушкявичене, Б. Невердаускене) или пластика, который моделируют горячей обработкой (А. Клейзайте).

Благодаря новаторской позиции этих художниц (которые в большинстве работают в Академии Искусств) разные формы и технические приемы включены как компоненты в процесс образования юного поколения литовских текстильщиков. Молодые художники, в начале XXI века окончившие эту специальность в Литовской академии искусства (кафедра текстиля в Вильнюсе или в Каунасе), в своих работах чаще всего опираются на приемы изобразительности, художественные принципы модернизма или постмодернизма. Можно отметить таких молодых художников, как Ю. Казакевичюте, Г. Кряучёните, К. Шаудите, И. Шлюжайте, Р. Винцкевичюте, работы которых отличаются изысканным художественным вкусом и концептуальной позицией самовыражения.

Все поколения литовских текстильщиков плодотворно сотрудничают с коллегами из разных стран, показывают свои работы на международных выставках, что утверждает их творческую позицию и авторский стиль, например, Каунасской биеннале – знаменитой международной выставке, которая обогатила мировоззрение художников, пластические решения произведений.

С 1997 года в городе Каунасе, который издавна славился промышленным текстилем, была задумана международная выставка. Ее начали готовить по принципу биеннале – через каждые два года. Первая и вторая выставки были организованы Каунасским отделом Союза Художников и Академией искусств Литвы (Каунасской кафедрой текстиля). В настоящее время ее готовит общественное учреждение «Биенналь» с Союзом Художников, Академией искусств, Университетом Витаутаса Великого, Национальным музеем М.К. Чюрлёниса и галереям Каунаса. За пятнадцать лет выставка выросла до большого художественного события, стала знаменита за рубежом, созвала в Литву художников со всего мира, обогатила и воспитала молодое поколение творцов.

Для Каунасской международной биеннале тщательно подбирается концептуальный девиз – ориентир для интересных пластических решений явлений, актуальных в наши дни. Так в 1999 году организованная биеннале называлась «Линия» и ориентировала участников на поиск соотношений плоскости и линейного начала. Выставки 2001 и 2003 годов были названы «Мягкий мир» и «Хорошая и обратная сторона». Показанные на них произведения свидетельствовали об обширных художественных поисках, пластических экспериментах в области современного текстиля.

Биеннале 2005 года называлась «Место, технология, концепция». Выставка, как и раньше, проходила в залах музея им. М.К. Чюрлёниса в Каунасской картинной галерее и в галерее М. Жилинскаса. Текстильные работы были показаны рядом со старинными картинами и скульптурами, что создавало концептуальный фон для современных текстильных творений. В том году кураторы биеннале организовали не только главную выставку в центральных выставочных залах музея им. М.К. Чюрлёниса, но ещё подготовили и серию маленьких персональных экспозиций, которые расположились в разных галереях города. Подобный принцип сопровождающих выставок остался до сих пор.

Биеннале 2009 года была ориентирована на диалог между художником и зрителем. Девиз «Общайся, найди, наслаждайся». Выставка была организована по принципу «живых» резиденций: приглашенные художники приехали на выставку, несколько дней или недель творили прямо в залах, на виду у зрителей и только потом эти воплощенные замыслы экспонировали как вполне завершённые. Многочисленные семинары и дискуссии обеспечили интенсивную социокультурную образовательную программу для посетителей.

Интересной в плане синтеза искусств стала биеннале 2011 года, лозунг которой – «Ещё раз – прыгнем – вперёд». Главная выставка, и

сопровождающие мероприятия были наполнены эффектами света и выступлениями литовского театра танца «Аура». В 2013 году девиз главной выставки «Унитекст», выражающий желание универсального разговора между всеми культурами и художниками. Красивые персональные выставки тапестрий сопровождали главное мероприятие, в том числе выставка произведений молодёжи и студентов Академии искусств, подготовленная вместе со студентами текстиля из японского города Киото.

Литовская школа текстиля на современном этапе достигла значительных творческих успехов, которые проявляются и на техническом, и на концептуальном уровнях. В данное время в Литве сотрудничают несколько поколений художников текстиля, которые, воплощая свои творческие замыслы, свободно и открыто пользуются разными традициями, а текстиль сам по себе стал одним из важнейших и новаторских видов искусств

Литература

1. The Passionate Textile of Lithuania / Aistringoji Lietuvos tekstilė. – Kaunas: Tekstilinkų ir dailininkų gildija, 2009.
2. Kaunas Art Biennial / Kauno meno bienalė. Textile 07. Catalogue. – Kaunas Artists' Support Fund. 2007.
3. Kaunas Biennial Textile' 11. Rewind – Play – Forward. Catalogue. – Kaunas Artists' Support Fund. 2009.
4. Kaunas Biennial Unitext. – Kaunas: Printed UAB „Spaudos Praktika“, 2013.
5. Kauno tekstilės bienalė. – URL: www.bienale.lt
6. Lietuvos dailės istorija. – Vilnius: VDA leidykla, 2002.
7. Lietuvos gobelenas. – Vilnius: Vaga, 1983.
8. Mačiulis A. Dailė architektūroje. – Vilnius: VDA leidykla, 2003.
9. Right and Wrong Sides / Geroji ir išvirkščioji pusės. Tarptautinė tekstilės meno paroda. International Textile Art Exhibition. – Kaunas: Printed UAB „Spaudos Praktika“, 2003.
10. Soft World. Minkštas pasaulis. International Textile Exhibition. – Vilnius: LDS dailės leidybos ir informacijos centras, 2001.