

Секция «Семиотика и общая теория искусства»

Вышивка, как новый художественный язык, в творчестве современных художниц.

Дементьева Анастасия Александровна

Студент (магистр)

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Екатеринбург, Россия

E-mail: stacy.dementyeva@gmail.com

Рубеж XIX-XX веков можно назвать переломным моментом в истории искусства. На художественную сцену, где лидирующие позиции занимали художники-мужчины, выходят художники-женщины. Учатившийся выбор женщинами возможности реализовать себя в обществе в качестве художника, доступ к высшему художественному образованию и развитие студийного художественного образования, феминистское движение и волна феминистского искусства 1960-1970-х годов в западных странах вызывали дискуссии о специфике искусства, создаваемого женщинами. В 1960-1970-е годы многие женщины-художники обращаются к тем художественным практикам, которые маркировались как женские ремесла, к работе с тканью и нитями, в частности к вышивке.

В течение XX века вышивка из техники декоративно-прикладного искусства трансформируется в технику искусства станкового, становится одной из техник графики, используется для создания картин, инсталляций, превращается в предмет рефлексии в перформансах и видеоработах. Сегодня популярность и востребованность техники вышивки среди современных художников, как женщин, так и мужчин, только растет.

В традиционной культуре вышивка позволяла говорить о многих важных для тех или иных социальных групп вещах, вышитые узоры или религиозные изображения выполняли ритуальную функцию. Однако современная публика часто не готова воспринимать вышивку как серьезный вид искусства и новый художественный язык. Для большинства зрителей вышивка - вид искусства декоративного, служащего украшению предметов быта или элементов одежды и не способного выразить все те сложные представления о мире, о которых говорит современное искусство. Подобное стереотипное восприятие следует разбивать, так как вышитые полотна так же, как и живописные, могут выражать актуальные проблемы современного общества: социальные, политические, гендерные.

Актуальность данной работы связана, прежде всего, с активным использованием техники вышивки современными художницами и непониманием зрителями обращения художниц к вышивке, как к самодостаточной художественной технике и языку. Данная работа - попытка описать и проанализировать произведения искусства, созданные современными художницами в технике вышивки, а также попытка объяснения выбора художницами этой техники.

Объектом данной работы являются, прежде всего, произведения современных художниц, работающих с вышивкой. **Предметом данной работы** являются трансформации вышивки в язык графики и рассмотрение вышивки как символической практики. Поэтому главными героинями работы стали несколько художниц XX-XXI веков из разных стран и поколений: Александра Лукашевки, Гада Амер, Кейси Завалья и Татьяна Ахметгалиева. В их творчестве вышивка становится главной, а то и единственной техникой, претерпевшей уникальные трансформации из языка декоративно-прикладного искусства в новый самостоятельный художественный язык. Теперь вышивка не несет в себе только лишь декоративную функцию. Она воспринимается в одном ряду с живописью и графикой в плане техники и способности раскрыть смыслы, заложенные в то или иное художественное произведение. Выбор именно данного вида искусства художницы объясняют

по-разному, но в любом случае этот выбор является для них предметом рефлексии.

Подводя итог, можно говорить о том, что техника вышивки в современном искусстве стала самостоятельным художественным графическим языком, а во-вторых, что вышивка является действительно востребованной техникой среди художниц (и художников) XX-XXI веков. И выбор данной техники определяется уникальными целями, задачами, пристрастиями, свойственными каждой художнице.

Источники и литература

- 1) Верховская А.С. Западноевропейская вышивка XII-XIX вв. в Эрмитаже. – Издательство Эрмитаж, Ленинград, 1961. – 128 с.
- 2) Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер ; [худож. И. Б. Кравцов] ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изобразительное искусство, 1985. – 286 с.
- 3) Воронов, Василий Сергеевич. О крестьянском искусстве : Избранные труды / В. С. Воронов ; [сост. Л. И. Свионтковская-Воронова, Т. М. Разина ; авт. вступ. ст. и биогр. очерка Т. М. Разина ; худож. К. О. Остольский]. – М. : Советский художник, 1972. – 352 с.
- 4) Григорьев Борис. Линия. Литератор и художник. Наследие. – Фортуна ЭЛ, Москва, 2006. – 320 с.
- 5) Кандинский Василий. Точка и линия на плоскости. – С-П, Издательство Азбука, 2001. – 560 с.
- 6) Фокина, Лидия Валентиновна. История декоративно-прикладного искусства : учеб. пособие / Л. В. Фокина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 239 с.
- 7) "Амазонки авангарда" / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ, Комис. по изучению искусства авангарда 1910-1920-х гг. ; [отв. ред. Г. Ф. Коваленко]. – М.: Наука, 2004. – 338 с.
- 8) Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000. – РОССПЭН, Москва, 2005. – 592 с.
- 9) Каталог к выставке «Ручной труд». Часть I «Рукоделие». Галерея Проун, М., 2009. – 124 с.
- 10) Международный женский день. Феминизм: от авангарда до наших дней. – М.: Манеж, 2013. – 168 с., ил.
- 11) Русское искусство, XX век. Исследования и публикации / Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств ; [отв. ред. Г. Ф. Коваленко]. – М. : Наука, 2007- 812 с.
- 12) Women Artists in the 20th and 21th century. – Edited by Uta Grosenick, Taschen, 2001. – 576 p.
- 13) Официальный сайт Гады Амер [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ghadaamer.com/ghada/Ghada_Amer.html
- 14) Ghada Amer: Defusing the power of erotic images [Электронный ресурс]// The NY Times [Сайт]. – URL: http://www.nytimes.com/2007/03/12/arts/12iht-jessop.4882064.html?_r=0

- 15) Stitch 'n Bitch: The Knitter's Handbook .[Электронный ресурс]// Stitch 'n Bitch [сайт].
— URL: <http://stitchnationyarn.com/knithappens.com/content/view/15/31/>
- 16) This is what feminist art looks like [Электронный ресурс]// Feminist art now [Сайт]. - URL: <http://feministartnow.blogspot.ru/2010/09/ghada-amer-was-born-in-cairo-egypt.html>
- 17) Women Art Revolution [Электронный ресурс]//WAR.com [сайт]. — URL: <http://www.womenartrevolution.com/>

Иллюстрации

Рис. 1. Ghada Amer "Color Misbehavior", 2009

Рис. 2. Cayce Zavaglia

Рис. 3. Александра Лукашевкер "Лето" , 1990

Рис. 4. Татьяна Ахметгалиева "Стадия куколки"