

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения

Михайловой Александрины Сергеевны

**на диссертационную работу Цветковой Наталии Николаевны
«ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ТЕКСТИЛЯ
В ИСКУССТВЕ XX–XXI ВВ. (К ПРОБЛЕМЕ ПОЯВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ФЕНОМЕНА «ПЛАСТИЧЕСКОГО ВЗРЫВА»)»,**
представленную на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 5.10.3 Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

На отзыв представлены автореферат и диссертация с приложениями. Том диссертации объемом 481 страниц содержит 332 страниц текста исследования, состоящего из введения, шести глав, заключения, библиографического списка из 451 наименований на русском и иностранных языках, списка иллюстраций из 174 объектов, а также приложений на 76 страницах, включая терминологический словарь с 162 терминами.

Актуальность исследования. Диссертация Цветковой Наталии Николаевны посвящена вопросам современного формообразования в области текстильного дизайна, которое зарекомендовало себя как сложное и многоплановое явление. Для дизайна второй половины XX века характерно постоянное состояние поиска и экспериментов, и текстильный дизайн не стал здесь исключением. Появившийся термин «fiber art» (искусство волокна) обозначил проявление художественного синтеза в этом направлении и большое количество уникальных современных текстильных арт-объектов лишь доказывает, что данная область технической эстетики и дизайна продолжает развиваться и исследования в этом векторе являются востребованными.

Автор делает акцент на необходимости рассмотрения объемно-пространственных текстильных форм как самостоятельном явлении, имеющим собственную историю и особенности развития – в подобном контексте объемно-пространственный текстиль недостаточно исследован. Произведения, представ-

ленные на выставках художественного текстиля, демонстрируют внимание к концептуальной стороне творчества, в них затрагиваются актуальные темы, как человеческие взаимоотношения, экология, социальные проблемы и т. д. Кроме того такие объекты становятся не только экспонатами галерей и выставок, но и полноценными объектами предметно-пространственной среды. Все это, несомненно, позволяет считать искусство волокна актуальным и современным видом художественного творчества.

Для достижения **цели исследования** – формирования научной базы, позволяющей рассматривать произведения объемного текстиля как самостоятельное явление искусства, имеющее собственные исторические корни – последовательно сформулированы **задачи, объект, предмет и границы исследования**.

Научная новизна исследования соответствует заявленной теме исследования и заключается прежде всего в комплексном многоаспектном исследовании объемно-пространственных текстильных форм (или искусства «fiber art», как уточняет сам автор) XX – XXI вв. Впервые сформулирована авторская концепция развития объемно-пространственного текстиля как самостоятельного направления искусства, имеющего глубокие исторические корни со своими предпосылками появления, факторами, влияющими на развитие так называемого феномена «пластического взрыва» в контексте развития искусства XX в.

В процессе исследования автор получил результаты, которые способствовали расширению арсенала терминологического и справочно-информационного материала по истории формирования и развития искусства «fiber art» XX – XXI вв. и его классификации. Здесь стоит отдельно выделить выявленные автором новую типологию в природной и городской среде, а также классификацию костюмного инвайронмента.

Степень обоснованности научных положений, выводов и практических рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность теоретических положений диссертации обеспечивается прежде всего богатым практическим опытом исследователя, подкрепленным большим количеством авторитетных источников и разносторонним апробированием результатов работы. Достоверность научных выводов исследования подтверждается соответствием изучаемой проблеме поставленных цели и задач, методами исследования, апробацией его результатов. Положения, **выносимые на защиту**, представлены в автореферате, тексте диссертации и иллюстративном материале. **Результаты диссертационного исследования** опубликованы в 53 научных работах, в т.ч. 15 статей – в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России и 4 статьи – в рецензируе-

мых научных изданиях, входящих в базу Scopus. Основные положения диссертации были представлены в виде докладов на международных научно-практических конференциях.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Работа имеет несомненную практическую и теоретическую значимость. Теоретическая значимость диссертации отражена в апробации и развитии метода комплексного анализа произведений объемно-пространственного текстиля XX – XXI вв., в обобщении и систематизации объема знаний, касающихся феномена «пластического взрыва»: предпосылок его формирования, истории появления и развития, современного состояния; исследовании объемно-пространственного текстиля в контексте современного искусства.

Диссертация открывает перспективы дальнейшего изучения объемно-пространственных текстильных форм (искусства «fiber art») и может способствовать появлению новых научных трудов.

Практическая значимость исследования предполагает использование документальных и справочно-информационных материалов диссертации при разработке критериев экспертной оценки и атрибуции произведений объемно-пространственного текстиля, в научно-исследовательской и преподавательской работе при разработке лекционных и практических курсов, а также в практике создания объемно-пространственных текстильных объектов современными художниками.

Общая характеристика работы. Работа построена методически корректно. Во введении обосновывается актуальность работы, определяются объект и предмет исследования, формулируются цель, задачи, методы исследования, раскрываются его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, выносимые на защиту положения.

В первой главе «ТЕКСТИЛЬ В СИСТЕМЕ ПРЕДМЕТНОЙ КУЛЬТУРЫ» автор последовательно рассматривает текстильные объекты в контексте объектного поля предметной культуры, погружаясь в исторический аспект от плоских («текстильная керамика», ткани, пояса, циновки, ковры, шпалеры и т.д.) и объемных (узлы, макраме, корзины, сумки, головные уборы, куклы и т.п.) форм к так называемой «мягкой скульптуре» и «арт-объекту» с учетом различных типов предметного творчества (рационально-утилитарного, рационально-эстетического, целостного, стилизующего, декоративного и художественного). Рассматриваемый эволюционный процесс автор иллюстрирует большим количеством примеров, учитывая не только технологический аспект, но и культурологический, философ-

ский и семантический контексты. Такое многоаспектное погружение в изучаемый материал позволяет глубже понять и обосновать развитие текстильных объектов из традиционного народного промысла в направлении дизайна.

Параллельное развитие плоских и объемно-пространственных форм позволяет изучать искусство текстиля в комплексе, что автор демонстрирует в рассмотрении текстиля в пространстве и времени, переходя к формированию текстильных композиций, средовых объектов и инвайронмента (палатки, юрты, шатры, бытовые интерьеры, пространство театрального спектакля, праздничное оформление городских улиц при помощи флагов, транспарантов и т.п.).

Автор приходит к важным выводам о том, что текстиль способен организовать как внешнюю (город), так и внутреннюю (интерьер) пространственную среду, а также представляет собой различные действия (процессы), производимые с нитями и тканями – ритуальные, театральные, художественные (перформанс, хеппенинг), будучи представленным во всех типах предметной культуры. Отдельно тут стоит отметить показательную и наглядную схему «Текстиль в объектном поле предметной культуры» (Рис. 1.15).

Вторую главу «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ «ПЛАСТИЧЕСКОГО ВЗРЫВА» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.» автор посвящает становлению такого явления как «пластический взрыв» в контексте развития абстрактного искусства XX в., достаточно подробно анализируя работы ткацкой мастерской Баухауза и работы художников-авангардистов, в том числе отечественных, выделяя экспрессивный и абстрактно-конструктивный стили и раскрывая пути развития текстиля от «тканой живописи» к «тканой скульптуре». В главе констатируется, что в первой половине XX в. происходило изменение отношения к текстилю, отмечена важная роль текстиля в развитии абстрактного искусства, прослеживается тенденция постепенного «отрыва» тканых работ от стены и их выход в пространство на протяжении 1960-х гг.

В третьей главе «ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ФОРМЫ В ИСКУССТВЕ «FIBER ART» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.» автор раскрывает феномен «пластического взрыва», рассматривая выставочную практику второй половины XX в. и крупные международные проекты «fiber art» XXI в., благодаря чему фиксируются их направления развития и ключевые особенности. Формулируется ключевой вывод об экспонируемых работах, которые могут быть как двухмерными, так и трехмерными: до настоящего времени четкой границы между плоскими и объемно-пространственными произведениями нет, и те и другие могут относиться к «fiber art».

Четвертая глава «КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ФОРМ» посвящена выявлению типологии объектов трехмерного текстиля и произведений «fiber art» в контексте основных направлений современного искусства на примере объектов текстильной миниатюры и «большого текстиля». Здесь автор формирует классификацию объемно-пространственных форм «fiber art» в контексте технологии их изготовления, констатируя возросший интерес художников в период пластического взрыва второй половины XX в. к текстильным технологиям, предшествовавшим ткачеству (узловязанию, витью, плетению и др.). Формулируется важный вывод, что в контексте современного искусства объекты «fiber art» могут представлять различные направления современного искусства, такие как ассамбляж, обже-труве, поп-арт, миксед-медиа, гиперреализм, концептуальное искусство и др.

В пятой главе «ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «FIBER ART» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.» поднимаются вопросы экологии в творчестве художников «fiber art» второй половины XX – начала XXI вв., а также ряд важных факторов, влияющих на формирование объектов этого направления: социально-политические проблемы и религиозно-философские идеи.

Религиозно-философские идеи находят отражение в темах сотворения мира, происхождения человека, апокалипсиса и т.д., экологический аспект реализуется в поиске гармонии между человеком и природой, изображении стихийных сил природы, отражении негативного влияния деятельности человека на природу, и, наконец, концепции «recycle» – вторичном использовании материалов. Социальное направление современного «fiber art» затрагивают такие социально-политические темы, как феминизм, одиночество человека, интернет-зависимость, домашнее насилие, терроризм, нелегальная миграция.

Заключительная, шестая глава «ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ «FIBER ART» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.» раскрывает опыт объемно-пространственных текстильных форм в творчестве российских художников второй половины XX в. и выставочной практике «fiber art» в России в 2000-х гг. Введен в научный оборот ранее не публиковавшийся материал, посвященный российским выставочным проектам художественного текстиля. В этой главе также анализируется практика создания работ «fiber art» студентов кафедры художественного текстиля СПГХПА имени А. Л. Штиглица (2001–2021 гг.), в рамках курсового и дипломного проектирования, в которых прослеживаются эксперименты с необычными материалами и техноло-

гиями (обкрутка, применение металлического каркаса, использование синтетических материалов), «текстильные барельефы», арт-объекты, инсталляции, элементы перформанса.

Исследование Наталии Николаевны обладает несомненными достоинствами от аргументации темы исследования и ее актуальности, стройной структуры исследования до ключевых выводов, важных для развития данного направления. Работа соответствует Паспорту научной специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн). Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации, наполнен фактологическим материалом. Отдельно необходимо отметить, что на основе полученных результатов автором диссертации созданы художественные произведения – арт-объекты и инсталляции, принимавшие участие в крупнейших международных выставках 2000-х гг. и отмеченные дипломами и благодарностями.

Несмотря на комплексность и несомненную завершенность работы, были сформулированы некоторые **замечания по диссертационной работе:**

1. Формулировка подглав первой главы имеет, на наш взгляд, несколько обобщенный формат, возможно, стоило бы уточнить аспект их рассмотрения.

2. В последовательном многоаспектном рассмотрении эволюции текстильных объектов напрашивается визуализация в матричной форме, что наглядно подкрепило бы выводы автора. Схема «Текстиль в объектном поле предметной культуры» (рис. 1.15) структурно решает этот вопрос, однако схема была бы более наглядной с включением в нее иллюстраций ключевых работ.

3. Большая часть диссертационного исследования посвящена историческому аспекту развития текстильного дизайна, и автор иллюстрирует этот процесс уникальными примерами. Формирование общей эволюционной схемы, например в формате графического таймлайна, визуально подкрепило бы и процесс формирования «пластического взрыва» и развития современных тенденций объемно-пространственных текстильных форм (искусства «fiber art»).

4. Автор является практикующим дизайнером в направлении исследования, подкрепив свой профессионализм участием в выставках международного уровня. Было бы целесообразно в приложении к диссертации продемонстрировать авторские работы, не ограничиваясь несколькими примерами в тексте диссертации. На наш взгляд, это бы обогатило работу авторскими примерами и дополнительно усилило бы практическую значимость и апробацию исследования.

гиями (обкрутка, применение металлического каркаса, использование синтетических материалов), «текстильные барельефы», арт-объекты, инсталляции, элементы перформанса.

Исследование Наталии Николаевны обладает несомненными достоинствами от аргументации темы исследования и ее актуальности, стройной структуры исследования до ключевых выводов, важных для развития данного направления. Работа соответствует Паспорту научной специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн). Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации, наполнен фактологическим материалом. Отдельно необходимо отметить, что на основе полученных результатов автором диссертации созданы художественные произведения – арт-объекты и инсталляции, принимавшие участие в крупнейших международных выставках 2000-х гг. и отмеченные дипломами и благодарностями.

Несмотря на комплексность и несомненную завершенность работы, были сформулированы некоторые **замечания по диссертационной работе:**

1. Формулировка подглав первой главы имеет, на наш взгляд, несколько обобщенный формат, возможно, стоило бы уточнить аспект их рассмотрения.

2. В последовательном многоаспектном рассмотрении эволюции текстильных объектов напрашивается визуализация в матричной форме, что наглядно подкрепило бы выводы автора. Схема «Текстиль в объектном поле предметной культуры» (рис. 1.15) структурно решает этот вопрос, однако схема была бы более наглядной с включением в нее иллюстраций ключевых работ.

3. Большая часть диссертационного исследования посвящена историческому аспекту развития текстильного дизайна, и автор иллюстрирует этот процесс уникальными примерами. Формирование общей эволюционной схемы, например в формате графического таймлайна, визуально подкрепило бы и процесс формирования «пластического взрыва» и развития современных тенденций объемно-пространственных текстильных форм (искусства «fiber art»).

4. Автор является практикующим дизайнером в направлении исследования, подкрепив свой профессионализм участием в выставках международного уровня. Было бы целесообразно в приложении к диссертации продемонстрировать авторские работы, не ограничиваясь несколькими примерами в тексте диссертации. На наш взгляд, это бы обогатило работу авторскими примерами и дополнительно усилило бы практическую значимость и апробацию исследования.

