

LAILA M. KULEEVA,
TATYANA YU. Burova,
ALFRED M. SULEYMANOV,
LYUDMILA V. LISTOVSKAYA

INTERIOR DECORATION. MODERN MATERIALS AND TECHNOLOGIES

The article discusses the basic techniques of decorating interior spaces for various functional purposes. The issues of decoration in the article are presented on the basis of analytics of historically established types of artistic and decorative crafts, their formation, evolution and formation of modern decoration techniques based on modern materials and technologies. As the main point of the study, modern transformations of traditional decorative crafts and the formation of new directions in the field of interior decoration are considered.

Keywords: decorative crafts, tapestry, jacquard, evolution of craft, devore, modern materials and weaving technologies.

КУЛЕЕВА Л.М.,
БУРОВА Т.Ю.,
СУЛЕЙМАНОВ А.М.,
ЛИСТОВСКАЯ Л.В.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В статье рассматриваются основные приемы декорирования внутренних пространств различного функционального назначения. Вопросы художественного оформления в статье представлены на основе аналитики исторически сложившихся видов художественно-декоративных ремесел, их формирования, эволюции и становления современных приемов декорирования на базе новых материалов и технологий. Основным методом является контент-анализ современных публикаций и реализаций проектных разработок в области художественного декорирования. В результате проведения исследования были выявлены актуальные трансформации традиционных декоративных ремесел и изучено формирование новых направлений в области декорирования интерьеров.

Ключевые слова: декоративные ремесла, шпалера, gobelin, жаккард, эволюция ремесла, деворе, современные материалы и технологии ткачества.

Желание придать любому предмету художественную выразительность, помимо его функциональности и конструктивности было сформулировано известным постулатом времен античной Греции — польза, прочность, красота! [1]. Именно желание украсить простой бытовой предмет, объект или пространство привело к созданию серии архитектурных обломов в период становления античного зодчества, мозаичные панно в интерьерах зданий Римской империи, великолепных витражей готических соборов, замысловатого декора интерьеров времен барокко и рококо и многие другие ремесла [2].

Перечень художественных ремесел, благодаря появлению и развитию которых стал возможным процесс создания декоративного обрамления проектируемого объекта — будь то небольшая шкатулка, предмет мебели или грандиозный собор с его потрясающими воображение интерьерами — велик. Большинство из них, пройдя сложный путь становления и развития, сохранили свою принципиальную технологическую основу, и изменились лишь с появлением новых материалов и технологий.

Временные трансформации ремесел вызваны самыми различными объективными причинами. Некоторая часть ремесел, призванная своим появлением решать, помимо художественных, некоторые функциональные задачи, сохранила к настоящему времени в основном декоративную составляющую. Так, например, gobelin, как одна из форм ковроткачества, выполнивший функции утепления и декорирования стен периода европейского Средневековья и других поверхностей в интерьерах средневековых замков, на сегодня оставил за собой только декоративную функцию [3].

Другая часть ремесел в процессе развития различных направлений художественного творчества расширила зону своего влияния далеко за пределы первоначального использования. Так, витражное искусство, помимо своего исторического назначения по художественному заполнению оконных проемов, вдохновило Тиффани [4,5] на создание нового направления декоративных и ювелирных изделий с использованием витражных технологий.

Надо отметить, что многие виды художественно-декоративных ремесел сформировались

изначально как направления, призванные решать сугубо утилитарные задачи, например виды занятий, связанные с использованием и обработкой ряда материалов — камня, древесины, растительных волокон для различных жизнеобеспечивающих нужд — строительства фортификационных сооружений, жилья, создания предметов быта. По мере овладения мастерством, совершенствования инструментария обработки материала и под влиянием многих других факторов во многих ремеслах формировались самостоятельные направления, нацеленное на решение задач художественного декора. Это требовало создания специальных инструментов, художественных приемов и навыков, формирования отдельного класса профессионалов с доминирующей художественной составляющей. Так, столярное ремесло по мере своего развития получило такие ответвления сугубо декоративной направленности как резьба по дереву, инкрустация, интарсия, маркетри, нашедших своё применение практически во всех видах художественного творчества, начиная с бытовых предметов и заканчивая сложными композициями элементов декора.

Вопросами исследования становления тех или иных художественных ремесел, связанных с вопросами декорирования предметов, объектов и пространств, а также вопросами эволюции этих видов творческой деятельности, занимались и занимаются большое количество авторов — специалистов в области истории архитектуры, реставрации объектов историко-культурного наследия, этнографии, историки и т.д.

Среди них группа авторов, исследующих вопросы национальных особенностей традиционных ремесел, в том числе вопросов ковроткачества: Валеев Ф.Х., Сулейманова-Валеева Г.Ф., Дебиров П.М., Магомедов А.И., Маммаев М.М. [6,7]. Ряд авторов посвятили свои исследования изучению вопросов ковроткачества, как феномену мировой культуры. Среди них Шалабаева Г.К., Руленко С.И., Ноэл Райли, Патрисия Байер.

В работах отдельных авторов рассматриваются специальные вопросы ковроткачества, затрагивающие технологические аспекты ремесла. Надо отметить, что авторы не ставили своей целью систематизацию всех направлений и перечень авторов и авторских коллективов, занимавшихся и занимающихся вопросами изучения формирования и эволюции ремесла ковроткачества. Эти вопросы могут быть представлены в специальных разделах энциклопедических изданий и специальных монографиях.

Рассмотрение становления и эволюции ремесел, связанных с изучением вопросов декорирования даже в границах одного вида творческой деятельности, например — архитектуры, в рамках одной статьи и даже одного более объемного исследования не представляется возможным. Творческая деятельность своей результирующей представляет собой сложный художественный продукт, обусловленный воздействием большого количества факторов, среди которых можно выделить: пространственно-предметные

характеристики объекта творческой деятельности, историко-культурные и этнические, технологические, стилевые, уровень развития науки и промышленного производства, группу социальных факторов. Все это определяет возможность того или иного ремесла

В рамках рассматриваемой статьи авторы, на примере отдельного художественного ремесла — ковроткачества, а точнее одной из его разновидности — гобелена, предприняли попытку проследить их эволюционный путь и формальную трансформацию с момента основания до сегодняшнего дня.

В качестве примера для рассмотрения авторами был выбран вид художественного ремесла — продукт технологии ковроткачества шпалера или гобелен (от французского gobelin)¹. Этот выбор, по мнению авторов не ставит своей задачей выделять рассматриваемый пример художественного творчества в некую приоритетную группу, полагая только, что на примере заявленного вида деятельности можно проследить объективную картину эволюции отдельного ремесла под влиянием ряда перечисленных выше факторов.

Однако, по результатам анализа значительного количества реализованных проектных предложений по формированию интерьеров как жилых, так и общественных зданий различного функционального назначения, а также развития рассматриваемого направления как вида творческой деятельности, можно определить гобелен как востребованный вид декоративной единицы в системе художественного творчества. При этом сфера его применения в современных условиях за счет появления новых материалов и технологий значительно расширена относительно его первоначального исторического назначения [8]. Безусловно, что каждый из известных видов художественных ремесел по-разному подвергается трансформации под воздействием внешних условий и требует своего отдельного исследования и освещения [9].

Таким образом, перед исследованием стоит задача рассмотрения исторического пути отдельного взятого в качестве примера художественного ремесла с момента его становления с целью выявления объективных условий технологических трансформаций и возможности их реализации в современных условиях художественно-декоративного творчества.

Объектом исследования в данной статье выступают некоторые виды художественных ремесел. Предметом исследования является рассмотрение приемов декорирования, основанное на исследовании традиционных форм художественных ремесел в процессе их исторической эволюции с учетом возможностей современных технологий и материалов.

Основным методом является контент-анализ современных публикаций и реализаций проектных разработок в области художественного декорирования. Исторический экскурс с акцентом на основы технологии предпринят авторами в качестве необходимого звена для последующего перехода

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гобелен>

к представлению современных приемов и сфер применения современных изделий ковроткачества. Изначальное название гобелена — шпалера, представлявшая собой безворсовый ковер, висящий на стене. Гобеленами шпалеры стали называться с 1443 г. по фамилии основателей мануфактуры Жана и Филибера Гобеленов. Исторически появление подобных безворсовых ковров было рассчитано в основном на решение сугубо утилитарных задач по утеплению стен помещений периода Средневековья в Европе. Для их производства использовались в основном шерстяные нити. [10]

Ремесло безворсового ковроткачества, известное много веков назад в различных местах земного шара, находило применение в самых разных сферах жизнедеятельности — древние египтяне использовали их в ритуальных целях — для погребения умерших, греки и римляне покрывали такими тканями ценные здания и храмы, китайцы использовали гобеленовую ткань для того, чтобы заворачивать в нее подарки, а инды — в качестве навесов от жары.

Технологически гобелен представляет собой перпендикулярное пересечение нитей, где каждая единица рисунка соткана уточной нитью требуемого цвета, который перемещается только по участку, где этот особый цвет нужен для создания картинки. [10]

Со временем ремесло ковроткачества совершенствовалось. Так, в начале XIX века потомственный ткач Жозеф Мари Жаккард создал уникальный станок. Ткацкий станок позволял получить материю с более сложным и более совершенным переплетением цветных ниток. Ткань была названа в честь создателя — жаккард. В силу особенностей технологии, жаккардовая ткань изначально рассматривалась, как более

прочная и долговечная. Благодаря высокой стойкости к сминанию, материал всегда имеет презентабельный вид. Рисунок жаккарда определялся и определяется модой. Это могли быть растительные или геометрические орнаменты, фантазийные узоры. Такая ткань, в силу технологических особенностей, расширила возможности своего применения. Изготовления не только настенных ковров, но и подушек, ковриков, потолочных навесов, диванных покрытий, занавесей — вот то немногое, что расширило сферу ее использования.

Со временем изменения технологические изменения коснулись и процесса создания самих декоративных тканей. Одна из современных трансформации технологии изготовления декоративных тканей — техника «деворе». Под термином «деворе» понимается совокупность тканей с рисунком, получаемым в результате частичной обработки волокон особым гелем. Под действием химических веществ происходит вытравливание или выжигание ворса. Подобная обработка волокон приводит к формированию оригинального рисунка. Специальный гель можно наносить на ткани, содержащие лен, хлопок, вискозу. При полном следовании технологии «деворе» химические вещества, в частности, сульфат алюминия, не разрушают структуру как растительных, так и протеиновых волокон. Нельзя однозначно ответить — что это такое: органза, бархат или шелк? Дело в том, что такое название носит способ нанесения рисунка.

В качестве основы могут быть использованы различные материалы, в том числе бархат, атлас, сатин. Химический гель наносится только на изнаночную сторону. Подобная техника выжигания волокна позволяет получить поистине уникальные ткани.

Рис. 1.
Фрагмент гобелена
Источник (<https://journal.homenmania.ru/article/sovety-po-dekoru-sovremennoego-interera-gobelena>)

Рис. 2.
Интерьер ресторана
Compartir (Барселона)
(Источник: https://images.adsttc.com/media/images/640a/90c3/e7b0/696b/f61a/a508/slideshow/restaurante-compartir-el-equipo-creativo_9.jpg?1678414044)

Рис. 3.
Интерьер ресторана Compartir (Барселона)
(Источник: https://images.adsttc.com/media/images/640a/90c5/5319/e159/b5cf/0105/slideshow-restaurante-compartir-el-equipo-creativo_6.jpg?imgid=1678414079)

² «Compartir Restaurant / El Equipo Creativo» [Restaurante Compartir / El Equipo Creativo] 11 марта 2023 г. ArchDaily . По состоянию на 6 сентября 2023 г. <<https://www.archdaily.com/997746/compartir-restaurant-el-equipo-creativo>> ISSN 0719-8884

³ «Ресторан ПАКТА / El Equipo Creativo», 01 ноября 2013 г. ArchDaily . <<https://www.archdaily.com/443743/pakta-restaurant-el-equipo-creativo>> ISSN 0719-8884

Структура волокон ткани сохраняется, но вследствие специальной обработки — различной реакции волокон на воздействие гелей — волокна особым образом отражают свет. Прячущиеся рельефные переходы делают ткань «деворе» эффектной и придают изделию в целом свою привлекательность. Данная техника обработки материала может быть применена не только в промышленном производстве, но и в домашних условиях, для изготовления панно, чехлов для мебельных подушек и других декоративных изделий.

Оригинальную ткань используют при оформлении помещений. Шторы и тюли, выполненные в технике «деворе», способны стать украшением интерьера любого стиля. Декоративный материал напоминает витраж. Легкая, приятная на ощупь, шелковистая или бархатная такая ткань может полностью изменить восприятие пространства за счет создания неожиданных оптических эффектов [11].

Проиллюстрировать актуальность использования ремесла ручного ковроткачества нового поколения можно на примере интерьеров общественного питания. Так, реализованный в 2022 году в Барселоне (Испания) интерьер ресторана Compartir от архитектора El Equipo Creativo наглядно это демонстрирует. Отражение образа и основных положений концепции, где «сланцевые дороги, голубые окна на море, суда, покачивающиеся в заливе, и плетеные изделия — часть художественного духа города Дали»², — реализованы при помощи использования местных материалов и сотрудничества с ремесленниками. Средиземноморский оттенок олицетворен легкой материальностью, воплощенной в теплых белых текстурированных поверхностях и общем оттенке ручной работы гобеленов, украшающих стены (рис. 2,3). Связь с архитектурным

ландшафтом Кадакеса — города Дали — представляют различные природные материалы в виде серого сланца и его применения в «трен-карисе» (традиционной средиземноморской технике) вместе с натуральным цветом терракотовой плитки, контрастно подчеркивающим синий цвет окон.

Еще одним показательным примером использования данного ремесла в адаптированном виде является пример интерьера ресторана Пакта, реализованный в 2013 году тоже в Барселоне (рис. 4). По словам El Equipo Creativo: «Пространство окружает взрыв красок, напоминающих о Перу»³. Интерьер «одет» в цветную «вторую кожу», что иллюстрирует отсылку к перуанскому ткацкому станку и подчеркивают глубокую связь этого артефакта с перуанским искусством и ремеслами. Новая интерпретация ремесла ткачества ассоциативно отражена в виде переплетения хроматических нитей, преобразуя плоскости стен, чтобы придать пространству трехмерный характер. «Традиционные перуанские ткацкие станки представляют собой деревянные механизмы, в которых цветные нити переплетаются в разных направлениях, образуя впечатляющее трехмерное пространство, создающее привлекательную атмосферу, преобразованную и переосмысленную в Пакте».

Таким образом, можно заключить, что элементы ремесла, в частности гобелена и ручного ткачества, трансформируемые временем, потребностями и новыми технологиями, приобретают новую транскрипцию, оставаясь востребованными при реализации интерьеров.

В данном исследовании была предпринята попытка проследить эволюционный путь ремесла ковроткачества в одном из его исторических проявлений, выделив некоторые узловые

Рис. 4.
Ресторан ПАКТА
(Барселона)
(Источник:
<https://images.adsttc.com/media/images/526e/fd19/e8e4/4e88/a000/05fd/slideshow/PORTADA.jpg?1383005456>)

точки развития самой технологии, обоснованные внешними факторами: появлением новых приемов ткачества, использования современных оформительских технологий, не затрагивающих принципиальных основ, появление новейших технологий, позволяющих изменить само представление о возможностях текстиля в пространстве интерьера.

Разумеется, общие характеристики самого процесса создания текстильного изделия далеко не полностью представлены в настоящем исследовании и затрагивают лишь один из аспектов историю и трансформацию одного из продуктов такого ремесла, как ткачество, с целью рассмотреть вопросы расширения сферы его применения в условиях формирования современной предметно-пространственной среды.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Жуков В. Л., Смирнова А. М., Харитонова П. Н. Образы произведений пластических искусств и литературных памятников Древней Греции при создании парюры «Теогония» в ретроспективе мифопоэтики Гесиода и других античных авторов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2022. – № 4(68). – С. 51-62. – DOI 10.46418/1990-8997_2022_4(68)_51-62. – EDN NFXJL.
2. Кулеева Л. М. Стиль интерьера. Проблемы выбора // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2014. – № 2(28). – С. 58-64. – EDN SPCMTN.
3. Сайфуллина И. З. К вопросу об истории декорирования в интерьере // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2011. – № 4(18). – С. 51-57. – EDN OKGCLL.
4. Котляр, Е. Р., Мелецко К. А. Особенности развития витражной техники Тиффани // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. – 2019. – № 5(13). – С. 74-76. – EDN FPPEOV.
5. Дизайн интерьеров. 6000 лет истории. Джон Пайл. Пер. с англ.: М.: ООО «Издательство Астrelъ», издание на русском языке 2007. - 521с; ISBN: 978-5-271-37961-1
6. Дебиров, П. М. Ковры Дагестана : старое и современное искусство ковроткачества / П. М. Дебиров ; ответственный редактор Магомедов А.Дж.. – Махачкала : Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН, 2006. – 83 с. – EDN SANQPH
7. Маммаев, М. М. Памятники камнерезного искусства и арабской эпиграфики XIV-XV вв. поселения Дацамазе // История, археология и этнография Кавказа. – 2018. – Т. 14, № 2. – С. 50-71. – DOI 10.24411/2618-6772-2018-12004. – EDN OJZUTB.
8. Куракова, Н. В. Ленинградский авторский gobelen в пространстве общественного интерьера // Общество. Среда. Развитие. – 2013. – № 2(27). – С. 145-149. – EDN QOSPER.
9. Кравченко, С. Н., Раширова С. Ф. Специфика композиции gobelena (на примере декоративной композиции городского пейзаж // Университетский научный журнал. – 2019. – № 48. – С. 89-93. – EDN QRWOR.
10. Шашкина, К. Г. Специфика производства фланандских шпалер XV-XVI вв.: атрибуция, мастерские, художники // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2022. – № 3-2. – С. 279-290. – DOI 10.37485/1997-4663_2022_3_2_279_290. – EDN HMPRDD.
11. Гаврилина А. А. Архтек - текстиль в формировании архитектурной среды// Архитектура и строительство России. – 2018. – № 4(228). – С. 62-71. – EDN VSZPKE.

Рис. 5.
Ресторан ПАКТА
(Барселона)
(Источник:
https://images.adsttc.com/media/images/526efcc5/e8e4/4ef4/c200/0621/slideshow/_MG_2312_13_2.jpg?1383005374)

REFERENCES

1. Zhukov V. L., Smirnova A. M., Kharitonova P. N. (2022) Obrazy proizvedeniy plasticheskikh iskusstv i literaturnykh pamyatnikov Drevney Gretsii pri sozdaniyu parury «Teogoniya» v retrospektive mifopoetiki Gesioda i drugikh antichnykh avtorov [Images of works of plastic arts and literary monuments of Ancient Greece when creating the parure "Theogony" in a retrospective of the mythopoetics of Hesiod and other ancient authors] – Design. Materials. Technology. – 2022. – №. 4(68). – pp. 51-62.
2. Kuleyeva L. M. (2014) Stil' inter'era. Problemy vybora [Interior style. Problems of choice] – News KSUAE. 2014. – №. 2(28). – pp. 58-64.
3. Sayfullina I. Z. (2011) K voprosu ob istorii dekorirovaniya v inter'ere [On the issue of the history of interior decoration] – News KSUAE. 2011. – №. 4(18). – pp. 51-57
4. Kotlyar, Ye. R., Meleshko K. A. (2019) Osobennosti razvitiya vitrakhnoy tekhniki Tiffani. [Features of the development of Tiffany stained glass technology] – Crimean dialogues: culture, art, education. – 2019. – №. 5(13). – pp. 74-76
5. Dizayn inter'yerov. 6000 let istorii. Dzhon Payl. Per. s angl. (2007) [Interior design. 6000 years of history. John Fyle, tr. from English] – M.: Astrel Publishing House LLC, edition in Russian 2007. – 521s
6. Debirov, P. M. (2006) Kovry Dagestana : staroye i sovremennoye iskusstvo kovrotkachestva [Carpets of Dagestan: old and modern art of carpet weaving]– P. M. Debirov; executive editor Magomedov A.J. - Makhachkala: Institute of Language, Literature and Art named after. G. Tsadasy, Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2006. – 83 p.
7. Mamayev, M. M. (2018) Pamyatniki kamnereznogo iskusstva i arabskoy epigrafigi XIV-XV vv. poseleniya Datsamazhe [Monuments of stone-cutting art and Arabic epigraphy of the XIV-XV centuries. settlements of Datsamazhe] – History, archeology and ethnography of the Caucasus. – 2018. – Т. 14, No. 2. – С. 50-71.
8. Kurakova, N. V. Leningradskiy avtorskiy gobelen v prostranstve obshchestvennogo inter'era [Leningrad author's tapestry in the space of a public interior] – Society. Wednesday. Development. – 2013. – №. 2(27). – pp. 145-149.
9. Kravchenko, S. N., Rashitova S. F. (2019) Spetsifika kompozitsii gobelena (na primere dekorativnoy kompozitsii gorodskogo peyzazh) [Specificity of tapestry composition (using the example of a decorative composition of a city landscape) – University Scientific Journal. - 2019. - №. 48. - P. 89-93.
10. Shashkina, K. G.(2022) Spetsifika proizvodstva flamandskikh shpaler XV-XVI vv.: atributsiya, masterskiye, khudozhniki [Specifics of the production of Flemish tapestries of the 15th-16th centuries: attribution, workshops, artists] – Decorative art and subject-spatial environment. Bulletin of the RGHPU named after. S.G. Stroganov. – 2022. – №. 3-2. – pp. 279-290.
11. Gavrilina A. A. (2018) Apxtek - tekstil' v formirovaniarkhitekturnoy sredy [Apxtek - textiles in the formation of the architectural environment] – Architecture and construction of Russia. – 2018. – №. 4(228). – pp. 62-71.