

Федоренкова Светлана Александровна

бакалавр, студент

Научный руководитель

Мавшов Петр Владимирович

доцент

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

г. Владимир, Владимирская область

СЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА В ТВОРЕНИЯХ ВЯЗАНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

***Аннотация:** статья посвящена анализу феномена вязаной скульптуры как уникального направления в современном искусстве. Исследование рассматривает специфические черты этого вида творчества, отмечая его промежуточное положение между прикладным искусством и классической скульптурой. Рассматривается использование шерстяной нити как материала, влияние масштаба и пластической выразительности работ, а также эмоциональное воздействие на зрителя. На примере работ известных скульпторов Лизы Хэйтенен и Юлии Устиновой демонстрируется самобытность и художественная ценность вязаной скульптуры, ее способность вызывать глубокие эмоции и занимать особое место в современном арт-пространстве, вне зависимости от модных трендов.*

***Ключевые слова:** современное искусство, вязаная скульптура, прикладное искусство, шерстяная нить, текстура, пластика.*

Творческий путь каждого художника уникален и представляет собой непрерывный поиск новаторских методов воплощения реальности в уникальных образах. Изучение современных тенденций в искусстве важно для развития новых форм и приобретения навыков для их реализации.

Так, взаимодействие традиционного рукоделия и современного искусства породило уникальное явление – вязаную скульптуру. Это направление, появившееся

сравнительно недавно, занимает промежуточное положение, не укладываясь в рамки ни прикладного искусства, ни классической скульптуры. Его отличают масштаб, пластическая выразительность и размеры работ, выходящие за пределы обычного вязания. Таким образом, настоящее исследование посвящено анализу специфических черт вязаной скульптуры, определяющих её самобытность [1].

Впечатляющие габариты многих вязаных фигур сопоставимы с произведениями станковой скульптуры, многие композиции достигают человеческого роста, требуя колоссальных временных затрат на создание. Выбор шерстяной нити в качестве основного материала, помимо очевидного сходства с традиционными скульптурными техниками, обусловлен, как показывают наблюдения, желанием художников создать ощущение тактильного комфорта. Знакомая многим текстура шерсти, несмотря на свою кажущуюся грубость, вызывает ассоциации с мягкостью и домашним уютом, сближая автора и зрителя, исключая дистанцированность и необходимость экспертной оценки, свойственную классической скульптуре [2; 3].

Для некоторых художников невероятно важна способность нити позволять прерывать и возобновлять работу без риска изменения формы создаваемой скульптуры. Они отмечают, что процесс вязания крючком погружает их в особое, медитативное состояние.

Лиза Хэйтнен, известный скульптор из Финляндии, позиционирует свои произведения как современное искусство, подчеркивая их исключительную близость к скульптуре, а не к ремеслу. Ее фигуры поражают своей выразительностью и естественными формами, будто оживают прямо перед глазами зрителя. При этом Хэйтнен считает, что юмор и возможная меланхолия, вызываемая ее работами, скорее являются случайными побочными эффектами, чем главной целью. Взаимодействие с ее скульптурами вызывает глубокие эмоции, которые свойственны настоящему искусству.

К числу талантливых мастеров, работающих в технике вязаной скульптуры, относится и Юлия Устинова, чьи работы впечатляют зрителей своей полнотой композиции и яркой цветовой гаммой. С раннего детства Юлия избрала шерстя-

ную нить своим основным художественным материалом, очарованная её способностью создавать мягкие, объёмные формы. Вязание стало для неё естественным языком самовыражения, позволяющим передать тонкую пластику человеческого тела и наполнить скульптуру эмоциональной выразительностью. Несовершенство, присущее шерстяной нити, придаёт её фигурам неповторимый характер, превращая кажущиеся случайными неровности в источник индивидуальности.

В результате, вязаные скульптуры Юлии отличаются мягкостью, гибкостью и пластичностью, вызывая у зрителя сильнейший эмоциональный отклик. Эта особая привлекательность обеспечила им стремительную мировую популярность. Уникальность работ заключается в их независимости от модных трендов и традиционных ремесленных канонов. Они занимают промежуточное положение между народным искусством и современными художественными течениями, между повседневностью и высоким искусством. Для автора они представляют собой не просто изделия ручной работы, а плод глубоких художественных изысканий и средство выражения творческого потенциала.

В заключение можно сказать, что вязаная скульптура представляет собой уникальное явление, синтезирующее традиционные ремесленные навыки с современными художественными тенденциями. Этот вид искусства выходит за рамки привычных классификаций, сочетая масштаб и выразительность станковой скульптуры с интимностью и доступностью, присущими рукоделию. Выбор материала – шерстяной нити – не только определяет тактильные качества произведений, но и способствует созданию особой эмоциональной связи между автором и зрителем [4]. Процесс создания скульптуры становится неотъемлемой частью художественного высказывания, а результат представляет собой не просто изделие, но глубоко личное и эмоционально насыщенное произведение, занимающее своеобразную нишу в современном искусстве. В современных реалиях культурного движения общества, наблюдается яркая тенденция к переосмыслению традиционных рамок, что способствует открытию новых путей для выражения и восприятия художественных идей. Эта динамика позволяет авторам не только

пересматривать устоявшиеся каноны, но и создавать уникальные произведения, отражающие сложность и многогранность современного мира.

Список литературы

1. Золотарева Л.Р. Описание и анализ произведения искусства – эстетико-искусствоведческий и педагогический инструментарий / Л.Р. Золотарева. – Ал., 2013.

2. Митрофанова Н.Ю. Портрет и текстиль: раздвигая границы жанра / Н.Ю. Митрофанова // Материалы научно-практической конференции МОСХ России «Портрет в эпоху селфи: проблемы идентичности в изобразительном искусстве». – М., 2018. – 64 с.

3. Митрофанова Н.Ю. Современное текстильное искусство в поисках новых форм, смыслов и средств выразительности / Н.Ю. Митрофанова // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2019. – №1. – 190 с. – EDN ХСВТХJ

4. Рубене Э. Вязание и его техника / Э. Рубене, Г. Иванова. – М.: Латвийское государственное издательство, 1976. – 170 с.