

Научная статья

УДК 745/749+7.074

EDN DTEOHM

<https://doi.org/10.34216/2587-6147-2025-1-67-65-71>

Ксения Валерьевна Бандорина¹

Наталья Михайловна Дзембак²

^{1,2} Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, г. Санкт-Петербург, Россия.

¹ kshisia@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8061-543X>

² ndzembak@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4600-9321>

КОГДА ТРАДИЦИЯ СТАНОВИТСЯ НОВАЦИЕЙ: АВТОРСКИЙ ЖАККАРД В КОЛЛЕКЦИОННОМ ДИЗАЙНЕ

Аннотация. Вопросы коллекционного дизайна, его определения, статуса и форм – одни из самых актуальных в развитии нового этапа дизайна. Начав свое формирование с явления арт-дизайна, сегодня он максимально сблизился с декоративно-прикладным искусством. Это состояние фиксируется использованием в дизайне ремесленных технологий и материалов, традиционно применяемых для создания произведений декоративного искусства, в частности, авторского текстиля в технике жаккардового ткачества. Цель данного исследования – проанализировать причины этого феномена и зафиксировать современное состояние коллекционного дизайна, связанное с использованием им ресурсов декоративно-прикладного искусства как инструмента создания уникального дизайн-проекта.

Ключевые слова: коллекционный дизайн, жаккардовые ткани, декоративно-прикладное искусство, предметный дизайн, авторский жаккард, дизайнеры по текстилю, декоративный текстиль, арт-дизайн

Для цитирования. Бандорина К. В., Дзембак Н. М. Когда традиция становится новацией: авторский жаккард в коллекционном дизайне // Технологии и качество. 2025. № 1(67). С. 65–71. <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2025-1-67-65-71>.

Original article

Kseniia V. Bendorina¹

Natal'ia M. Dzembak²

^{1,2} Stieglitz Saint Petersburg State Academy of Art and Design, Saint-Petersburg, Russia

WHEN A TRADITION BECOMES AN INNOVATION: AUTHOR'S JACQUARD IN COLLECTIBLE DESIGN

Abstract. The issues of collectible design, its definition, status and forms are among the most relevant in the development of the new stage of design. Having begun its formation with the phenomenon of art design, today it has become as close as possible to decorative and applied art. This condition is fixed by the use of craft technologies and materials in design, traditionally used to create works of decorative art, in particular author's textiles in the technique of Jacquard weaving. The purpose of this study is to analyse the causes of this phenomenon and to fix the current state of collectible design associated with its use of decorative and applied art resources as a tool for creating a unique design project.

Keywords: collectible design, Jacquard fabrics, decorative and applied art, object design, author's Jacquard, textile designers, decorative textiles, art design

For citation: Bendorina K. V., Dzembak N. M. When a tradition becomes an innovation: author's Jacquard in collectible design. Technologies & Quality. 2025. No 1(67). P. 65–71. (In Russ.). <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2025-1-67-65-71>.

Феномен коллекционного дизайна начал зарождаться в 1980-х годах с появлением такого явления, как арт-дизайн. Основным его источ-

ником стала культура постмодерна Италии и творческие группы «Алхимия» (Alchymia), «Мемфис» (Memphis), «Архизум» (Archizoom), дизайнеры которых создавали уникальные образцы предметного дизайна, являющиеся сего-

дня не только предметом тиражного производства, но и объектом коллекционирования. В основу концепции арт-дизайна была положена идея реализации дизайн-инструментами задач искусства. Арт-дизайн – феномен постмодернистской проектной культуры, который характеризуется многообразием художественных позиций, смешением стилей и художественных методов, индивидуальным творческим подходом и активным экспериментированием в области формообразования [1].

Основные творческие эксперименты арт-дизайнеров строились на поиске новых радикальных форм предметов, полностью отрицающих предыдущий период рационализма и функционализма. Кроме деструктивной композиции, которую практиковали дизайнеры этого времени, именно инновационные материалы (в частности, пластмассы и синтетические) дали им возможность творческого выражения новых идей радикального дизайна. Таким образом, этот этап характеризуется комплексным методом проектирования новых образов и междисциплинарным подходом.

К началу XXI века коллекционный дизайн, вступив в свою основную фазу развития с момента проведения первых аукционов современного дизайна, сделал ставку на имена известных дизайнеров и архитекторов. Авторство предмета стало основным критерием для выбора объекта коллекционирования. В то же время инновационные технологии и новейшие композитные материалы дали возможность для экспериментов с формообразованием предметов мебели и интерьера. Ярким примером в этот период являются работы Захи Хадид и Рона Арада – их экспериментальное формообразование с композитом Corian. В 2008 году первый аукцион современного дизайна состоит из лотов работ известных дизайнеров и архитекторов, исследующих новые свойства материалов для создания уникального выразительного образа предметов мебели [2].

Наступление эпохи «эмоционального капитализма» [3] переосмыслило потребительскую парадигму, что отразилось на выразительной образности предметов дизайна. Дизайнеры в сотрудничестве с художниками создают совместные проекты, сочетающие функциональность предметов бытового дизайна и художественный смысл произведений искусства. Именно средства художественной выразительности, присущие объектам искусства, делают предметы массового потребления и функционального назначения эмоционально притягательными и иммерсивными. Сегодня мы фиксируем моменты, когда дизайнеры занимают нишу ху-

дожников декоративно-прикладного искусства, осваивая ремесленные технологии, возрождая народные художественные промыслы и сотрудничая с производителями сувенирного и прикладного искусства. Совершенствуя дизайн-образ предмета, дизайнеры сегодня обращаются к традиционным элементам – материалам, орнаментам, декорам [4].

Одним из новационных векторов развития коллекционного дизайна является исследовательский дизайн, в основу которого положен поисковый и аналитический процесс и выражение художественными средствами той или иной социально-культурной проблемы, вопросов экологии и пр. [5]. Эти концепции и исследования дизайнеры выражают языком художественных метафор, наделяя функциональные предметы дополнительным смыслом социально-культурного манифеста. Одной из таких проблем является обращение внимания на возрождение культурных и художественных традиций через внедрение их образов в концепции дизайн-объектов. Таким образом, мы возвращаемся в развитии дизайна к направлению стайлинга, когда внешняя оболочка смыслово не связана с функциональным содержанием предмета [6]. Тем не менее такой оксюморон – полная противоположность предметов коллекционного дизайна главному критерию определения дизайна, в котором форма следует за функцией, сегодня имеет определяющее значение.

Внешнее, художественное начало исследовательского среза дизайна как манифест, как заявление, выражающее позицию автора, его взгляд на событие, проблему, становится ведущим критерием и ценностью коллекционного дизайна. В этом контексте материалы как инструмент стайлинга играют важнейшую роль.

Современный этап коллекционного исследовательского дизайна констатирует переход в проектной деятельности от арсенала арт-дизайна, в котором формообразование несет в себе идею, концепцию, инструментарий стайлинга, к визуально-стилевому проектированию декоративно-художественной оболочки. Сегодня формируется новый сегмент коллекционного дизайна, не просто близкого по приемам исполнения к декоративно-прикладному искусству, но и использующего образы декоративного искусства как элемент формирующего саму уникальность объекта, делающего его предметом коллекционирования.

Авторские декоративные ткани, разработанные как самостоятельное произведение искусства, в применении к предметам дизайна трансформируют нейтральный по форме и обра-

зу предмет в объект коллекционирования. Ткани, выполненные в технике жаккардового ткачества современными художниками, являются не только произведением декоративно-прикладного искусства, но и несут в себе исследовательскую концепцию актуального дизайн-кода. Первой и безусловной причиной внимания к этой технике ткачества сегодня является тренд на возрождение классических и ремесленных техник, утративших популярность в арт-среде в связи глобальной индустриализацией текстильных процессов. Эпоха эмоционального капитализма возрождает забытые инструменты искусства, как вызывающие ностальгические чувства.

Одним из российских художников, работающих и в сфере дизайн-проектирования как массовых тиражных предметов, и разработки уникального художественного содержания, является петербуржец Кирилл Овчинников. Он создает авторские рисунки и принты для готовых форм фарфора, бижутерии, плоскости обоев. Именно фирменный рисунок художника, нанесенный на простую стандартизированную форму, делает этот продукт авторским, уникальным, т. е. потенциальным объектом коллекциониро-

вания. Создавая тематические коллекции рисунков, орнаментов и паттернов, акцент делается на само изображение. В случае работы с текстилем Овчинников уже дважды сделал акцент не только на декларацию собственного почерка и создание в собственном стиле декоров для текстильных материалов, а предложил идею переосмысления традиционных классических видов текстильного искусства – шпалеры и искусства жаккарда. В 2024 году на выставке Made in Russia EXPO в Москве был представлен широкий и разнообразный ассортимент декоративных жаккардовых тканей, выполненных на российском производстве ООО «Первая ткацкая фабрика». На стенде Кирилла Овчинникова можно было встретить декоративные жаккардовые ткани с уже известным принтом «Лемуры» в двух разных цветовых колористиках, строгую раппортную ткань «Единорог», принт «Блесны» в темном исполнении был подан в качестве обивочной жаккардовой ткани на лаконичном кресле (рис. 1). Все это свидетельствует о возрастающем интересе индивидуальных дизайнеров к технологии жаккардового производства тканей.

Рис. 1. Жаккардовые ткани Кирилла Овчинникова, представленные на выставке Made in Russia EXPO в 2024 году

Технология жаккардового ткачества на сегодняшний день является одной из передовых в текстильном производстве. Данная технология, имеющая более двухсотлетнюю историю с момента изобретения, сочетает в себе многовековые традиции ручного ремизного ткачества и технологические достижения в развитии текстильной промышленности. Жаккардовыми называются ткани, выработанные на ткацком станке, оснащенном жаккардовой машиной. Их особенностью является раппорт, в строении которого может быть от 32 до 4000 различно переплетающихся нитей основы и утка. Это дает возможность выполнить ткани с рисунками различного масштаба и сложности, а также шпуч-

ные изделия. Жаккардовая машина дает возможность отдельно управлять каждой нитью основы или небольшими группами, благодаря чему есть возможность вырабатывать ткани со сложными рисунками вплоть до портретов и пейзажей [7]. Ткани в технике жаккардового ткачества имеют уникальное строение за счет переплетения нескольких систем нитей основы и утка, формируя многослойность полотна. Именно такая сложная структура позволяет за счет сочетания различных переплетений формировать живописную, орнаментальную поверхность, выводя на лицевую сторону ткани те нити, которые необходимы для реализации задуманного узора, а нити, не участвующие

в формировании орнамента, уходят на изнаночную сторону. Таким образом создается не только живописность декоративного полотна со сложным по цвету и фактуре рисунком, но и довольно плотная по структуре ткань, имеющая широкий диапазон применения как в производственной индустрии, так и у дизайнеров по текстилю.

Жаккардовое ткачество традиционно используется художниками текстиля для создания монументальных и станковых произведений с композиционным сюжетом, однако сегодня жаккардовые ткани с авторским дизайном активно применяются для создания предметов коллекционного дизайна. Орнамент и узор жаккарда дают возможность не только детального, но и почти ювелирного изображения, с мельчайшими подробностями. Для исследовательского манифеста коллекционного дизайна это становится уникальным языком повествования результатов самого эксперимента. На III Всероссийском конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» в 2022 году сразу несколько авторов представили декоративные ткани в технике жак-

кардового ткачества. Российский бренд «Птица Сирина» во главе с дизайнером и художником Ириной Батьковой презентовал сразу две «гобеленовые ткани»: «Шмели и бабочки» и «Гуслицы». «Шмели и бабочки» – стилизация орнамента с уже ставшего «лицом» бренда платка «Мухоморы и бабочки». Стилистика модерна, сюрреализм, психоделика и живая природа – грани калейдоскопа орнамента «Шмели и бабочки» [8]. Абстрактный рисунок мотива создан на основе природных сюжетов, передающих летнее настроение. Ткань произведена на российском текстильном производстве из 100 % полиэстера и отлично подходит для обивочной ткани. Летом 2024 года Ирина Батькова совместно с российским брендом дизайнерской мебели Belsi создала кресло Мини Брахма в декоративной обивке жаккардовой ткани «Шмели и бабочки» (рис. 2). Такой результат сотрудничества дизайнеров является ярким примером создания авторских коллекционных предметов российского дизайна за счет декорирования простой формы жаккардовым текстилем лимитированного выпуска.

Рис. 2. Жаккардовая ткань «Шмели и бабочки» Ирины Батьковой на кресле Мини Брахма российского бренда дизайнерской мебели Belsi

Голландский художник и дизайнер Кустаа Сакси уже более десяти лет работает в технике жаккардового ткачества. Для его творчества характерны графические сюжеты, построенные за счет причудливых узоров в декоративных полотнах и инсталляциях. Текстильные изделия Сакси – это, скорее, оптические, чем тактильные эксперименты [9]. Сам Кустаа Сакси свои текстильные полотна называет «экшн-живопись с использованием основы и утка» [10]. Он создает коллекции авторских объектов с применением технологии жаккардового ткачества, диктующих и формирующих пространственную среду интерьера. С 2022 года художник совместно с финским производством деревянной мебели Nikari выпустил серию комодов, где разработанная Сакси жаккардовая ткань используется

как декоративный элемент для оформления фасадов (рис. 3). За счет комбинации различных материалов и переплетений на полотне создается рельефная и живописная поверхность, благодаря этому комоды становятся уникальными арт-объектами и предметами коллекционного дизайна.

В 2024 году на неделе дизайна “Salone del Mobile” в Милане выпускницы Национальной школы визуальных искусств Ла Камбр в Брюсселе Жюстин де Мориаме и Эрика Шиллебекс, основательницы студии KRJST представили серию своих произведений в технике жаккардового ткачества: текстильные панно, торшеры, журнальные столы и диван (рис. 4). Техника ткачества всегда была центральной частью идентичности студии KRJST. Создание орна-

ментального рисунка способом жаккардового ткачества связано с технологическим процессом изготовления самой ткани. Соединение двух процессов – художественного и технологического – позволяет добиться в рисунке разнообразных светотеневых и фактурных эффектов посредством разного отражения света от различных участков ткани, а также эффектов оптического смешения цветов пряжи основы и утка

в полотне ткани [11]. Жаккардовое полотно для художниц студии KRJST является полем творческих поисков, инструментом для текстильных экспериментов. Авторы рисуют при помощи переплетений и нитей воображаемые пейзажи, за счет добавления фактурной вышивки их полотна становятся объемными, выходят из плоскости в пространство и становятся его частью.

Рис. 3. Серия комодов, разработанных и созданных Кустаа Сакси совместно с финским производством деревянной мебели Nikari

Рис. 4. Жаккардовые полотна и предметы дизайна студии KRJST на неделе дизайна “Salone del Mobile” в Милане в 2024 году

В своей творческой деятельности художницы студии KRJST выделили специальный раздел коллекционного дизайна, именно здесь они сосредоточились на исследованиях фактуры, цвета и образности нового языка жаккардового ткачества. Используя новейшие композитные материалы для коллекции столов «Хиасоби играет с огнем» (Haiasobi playing with fire), они запаивают внутрь прозрачной субстанции авторский жаккардовый текстиль, намекая зрителю на драгоценность авторского образца, требующего музейной сохранности [12]. Однако благодаря покрывающему ткань пластику, столом можно пользоваться ежедневно, вступая таким образом в непосредственный контакт и взаимодействие с произведением искусства. Так арт-объект превращается в предмет коллекционного дизайна.

Более смело и нарушая все исторические и технологические принципы жаккардового ткачества, студия KRJST демонстрирует его новые возможности в дизайне торшеров «Белый огонь» (White fire) и «Касейган, Касей и Хокаг» (Kaseigan, Kasei and Hokag). Инновационное строение жаккардового полотна демонстрируется в дизайне плафона торшера за счет раскрытия внутренней структуры, увеличения объемов межнитевых расстояний и сочетаний нескольких разных по фактуре нитей. Пышный и нежный образ плафона торшера контрастирует с металлической основой, дополненной «колючей фактурой». Выполненные в ограниченном тираже, данные объекты были представлены на выставках и в галереях современного искусства наравне с другими предметами коллекционного дизайна.

ВЫВОДЫ

Проанализировав ткани жаккардового ткачества как средство создания творческого высказывания художника, можно сделать выводы о том, что данный инструмент приобрел сегодня новое назначение – трансформировать типовые формы дизайн-объектов в предметы коллекционного дизайна. Благодаря сложной структуре многослойного плетения, жаккард имеет стойкую плотность, что важно для функциональных качеств коллекционного дизайна. В то же время благодаря тончайшей детализиров-

ке рисунка и инновационному подходу к выявлению самой структуры жаккардового плетения авторы коллекционного дизайна имеют инструмент воздействия на художественную образность самого предмета, формируя языком арт-дизайна статус коллекционного предмета. Мировой и российский опыт обращения дизайнеров к взаимодействию с художниками и предприятиями жаккардового ткачества свидетельствует о возросшем интересе к соединению инноваций и традиций с целью создания уникального предмета дизайна.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Морозова М. А. Арт-дизайн в зарубежном проектировании мебели XX – начала XXI вв. : дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2008. 175 с.
2. Обрамова О. Арт-дизайн на арт-рынке. URL: https://os.colta.ru/art_times/auctions/details/2767 (дата обращения: 08.08.2024).
3. Тихонова И. Ю. Эмоциональный капитализм как проект постсовременности // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2022. № 2(44). С. 124–130.
4. Бандорина К. В. Традиции ремесла как путь преобразований в современном дизайне // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. 2022. № 2. С. 5–9.
5. Macdonald H. Can I Sit on It? Thoughts on Collectible Design // Sotheby's. URL: <https://www.sothebys.com/en/articles/can-i-sit-on-it-thoughts-on-collectible-design> (дата обращения: 03.08.2024).
6. Медведев В. Ю. Арт-дизайн в мире дизайна // Научные аспекты дизайна : сб. ст. URL: <https://textarchive.ru/c-1523146.html> (дата обращения: 20.08.2024).
7. Дзембак Н. М. Конструирование жаккардовых тканей : учеб. пособие. СПб. : Алая Буква, 2018. 104 с.
8. III Всероссийский конкурс-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Гобеленовая ткань «Шмели и бабочки» Tapestry fabric. URL: <https://id.damuseum.ru/works/4379> (дата обращения: 10.09.2024).
9. Дзембак Н. М. Современные декоративные ткани в технике жаккардового ткачества как средство формирования пространственной среды интерьера // Архитектура и строительство России. 2023. № 4(248). С. 16–19.
10. Kustaa Saksi. Cosmos : exhibition catalog. Jlgava : Jelgavas tipografija, 2023. 184 s.
11. Рыжкова В. В., Иванова О. В. Особенности художественного проектирования рисунков для текстиля // Технологии и качество. 2023. № 2(60). С. 43–38.
12. KRJST : офиц. сайт студии. URL: <https://krjststudio.com/index.html> (дата обращения: 10.09.2024).

REFERENCES

1. Morozova M. A. Art design in foreign furniture design of the XX – early XXI centuries. Cand. of art criticism dis. Saint-Peterburg, 2008. 175 p. (In Russ.)
2. Oramova O. Art design in the art market. URL: https://os.colta.ru/art_times/auctions/details/2767 (accessed 08.08.2024). (In Russ.)
3. Tikhonova I. Yu. Emotional capitalism as a project of postmodernity. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Voronezh State University]. Series: Philosophy. 2022;2(44):124–130. (In Russ.)
4. Bendorina K. V. Craft traditions as a way of transformation in modern design. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizajna* [Bulletin of the St. Petersburg State University of Technology and Design]. Series 2. Art history. Philological sciences. 2022;2:5–9. (In Russ.)
5. Macdonald H. Can I Sit on It? Thoughts on Collectible Design. URL: <https://www.sothebys.com/en/articles/can-i-sit-on-it-thoughts-on-collectible-design> (accessed 08.03.2024).
6. Medvedev V. Yu. Art design in the world of design. URL: <https://textarchive.ru/c-1523146.html> (accessed 08.20.2024). (In Russ.)
7. Dzembak N. M. Designing jacquard fabrics. Saint-Petersburg, Alaya Bukva Publ., 2018. 104 p. (In Russ.)

8. III All-Russian competition-Biennale of subject design “Invented and made in Russia”. Tapestry fabric “Bumblebees and butterflies” Tapestry fabric. URL: <https://id.damuseum.ru/works/4379> (accessed 09.10.2024). (In Russ.)
9. Dzembak N. M. Modern decorative fabrics in the technique of jacquard weaving as a means of forming the spatial environment of the interior. *Arhitektura i stroitel'stvo Rossii* [Architecture and construction of Russia]. 2023;4(248):16–19. (In Russ.)
10. Kustaa Saksi. Cosmos: exhibition catalog Jelgava, Jelgavas tipografija Publ., 2023. 184 p.
11. Ryzhkova V. V., Ivanova O. V. Features of artistic design of drawings for textiles. *Tekhnologii i kachestvo* [Technology and Quality]. 2023;2(60):43–38. (In Russ.)
12. KRJST. The official website of the studio. URL: <https://krjststudio.com/index.html> (accessed 09.10.2024).

Статья поступила в редакцию 16.12.2024
Принята к публикации 17.02.2025