

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА ОТ ГОБЕЛЕНА ДО ТАПИСЕРИЙ

© 2015 А.Т.Газизова

Самарский государственный институт культуры

Статья поступила в редакцию 14.09.2015

В статье рассматривается история развития гобелена и влияния его на современные таписерии.

Ключевые слова: гобелен, ручное ткачество, таписерия.

Искусство ткачества – одно из самых ранних видов декоративно-прикладного искусства. Таписерия – принятый специалистами¹ термин для обозначения современных произведений авторского ручного ткачества, использующих опыт шпалерного ткачества, различные виды переплетений, современные материалы и технологии. Слово «таписерия» происходит от греческого «тапес» – название ковра². Современные английское и французское названия обозначают приблизительно «ковровая картина», а немецкое – «картинный ковер».

Своими корнями ткачество уходит в Древний Египет, но еще задолго до этого ткачеству предшествовало плетение. Материалы для него древние люди использовали самые разнообразные: это и лубяные волокна, и стебли, и полоски меха, даже человеческий волос использовался как материал. Ткачество появилось тогда, когда на смену коротким волокнам пришла длинная нить. Особенно хочется отметить мастеров художественного ткачества, потомков древних египтян – коптов. Коптские ткани появились параллельно с распространением в Египте христианства, поэтому, сначала вытканная на них рисунки носил сакральный характер. Это были различные завесы, панно для проведения богослужения. Позже мастера художественного ткачества стали применять свое мастерство в оформлении интерьеров домов, создавая настенные панно, ткали

различные орнаментальные композиции для вставок в элементы костюма³.

Еще более ранние образцы художественного ткачества были обнаружены в Америке на территории Перу на рубеже 2500 г. до Рождества Христова.

В азиатских странах в технике художественного ткачества хорошо известны китайские мастера эпохи Суна (X – XIII вв.). Первые шелка с изображениями по типу гобелена называли кэсы, или гравированный шелк⁴.

В Западную Европу художественное ткачество пришло с мусульманского Востока через Испанию. Наиболее ранней из дошедших до наших дней считается шпалера, вытканная в XI веке рейнскими мастерами. С XII – XIII веков шпалерное искусство развили немецкие мастера, и их работы начали проникать в Скандинавию. А с конца XIV века шпалера распространилась по всей Европе⁵.

В XIV – XV вв. ведущим городом по производству шпалер был Париж, затем Турин. С этого момента название шпалер меняется, ковры теперь называют мильфлеры (в переводе с французского «тысяча цветов»). Название выбрано не случайно, все сюжеты мильфлер располагаются

⁰ Газизова Аделя Талибовна, кандидат архитектуры, доцент кафедры декоративно-прикладного творчества.

E-mail: adelya2006-77@mail.ru

¹ Савицкая, В.И. Превращения шпалеры / В.И.Савицкая. – М.: Галарт, 1995. – С. 8.

² Негневицкая, О. Основные приемы ручного ткачества. Превращения шпалеры / О.Негневицкая – М.: Галарт, 1995. – С.46.

³ Руденко, С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани / С.И.Руденко. – М.: 1968. –С.86. (Руденко, С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая. – М.: Искусство, 1968. – 136 с. (рец. на англ, фр, нем. яз.) // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/arkheologicheskie-issledovaniya-si-rudenko-v-severnoi-evrazii#ixzz3n7GO5sSu>)

⁴ Савицкая, В.И. Превращения шпалеры.... – С. 54.

⁵ Савицкая, В.И. Превращения шпалеры.... – С. 77.

на индиго-зеленом или красном фоне с россыпью цветов, букетов, ягод⁶.

В конце 1601 года в Париже организовывается самая известная в истории шпалер мастерская гобеленов. Организовал ее фламандец Франсуа де ла Планш, который купил красильню семьи Гобеленов. Продукция этой мануфактуры была столь популярна, что в некоторых европейских странах термин «гобелен» стал обозначать все произведения, выполненные в технике шпалерного ткачества. Через 60 лет существования мануфактуры под ее началом объединились все шпалерные мастерские Парижа и превратились в Мануфактуру королевской мебелировки (1619 – 1690 гг.). Мануфактуру возглавляет Шарль Лебрен – президент Академии живописи Парижа⁷.

В России шпалерное дело стало развиваться гораздо позже, чем в остальных странах. В XVII веке, путешествуя по странам Европы, Петр I обратил внимание на дорогостоящие ковры, и в 1716 году в Париже был заключен договор сроком на 5 лет с ткачами Королевской гобеленовой мануфактуры об организации мастерской в Петербурге. Вскоре в 1717 году была образована Императорская шпалерная мануфактура. Материалы и красители привозились из-за границы⁸. Второй расцвет приходится на правление Елизаветы Петровны в 1755 году, мастерская получает заказ на производство шпалер в Зимний дворец, но к этому времени не осталось ни ткачей, ни художников, ни красильщиков, и вся история повторяется сначала⁹. В конце 20-х гг. XIX века шпалеры выходят из моды. Петербургская шпалерная мануфактура просуществовала до 1857 года.

XX век стал веком нового расцвета этого вида декоративно-прикладного искусства. Картоны для гобеленов создавали художники Фернан Леже, Сальвадор Дали, Василий Кандинский. Решающую роль в возрождении гобелена сыграл художник Жан Люрса, он создал около 1000 картонов для гобеленов мастерской «Королевская мануфактура в Абюссоне». Всю свою жизнь Жан Люрса возвращал к жизни утраченную популярность художественного ткачества, его единомышленники – художники Громэр, Сен-Санса,

Ле Ду, Роббер произвели настоящую революцию в шпалерном искусстве. В 1972 году вышел альбом «Солнечные стены», посвященный гобеленам Жана Пикара Ле Ду. Более 500 гобеленов создал Сен-Санс¹⁰.

К 60-м годам XX столетия интерес к гобеленам вырос настолько, что заниматься ткачеством начали сами художники, гобелен стал трансформироваться из плоского ковра в рельефный, а иногда и со скульптурными формами. Гобелен выходит в пространство. Это явление в искусствоведении именуется «пластическим взрывом», ярче всего проявившимися в Польше, Югославии, Чехословакии, США, Канаде, Японии, странах Балтии и Скандинавии.

Художественный мир в конце 1960-х и в начале 1970-х годов разделился на два лагеря: некоторые исследователи считали, что выход текстиля в пространство предвещает ему будущее, а другие категорически выступали против дальнейшего деформирования гобелена, считая, что «художественная ткань по мере освобождения от своей прикладной функции, от места на стене, от жанра на наших глазах освобождается от всего и становится калеккой»¹¹.

Н.Н.Цветкова в статье «Искусство текстиля XXI в.: направления развития» пишет, что в настоящее время в этой области декоративного творчества существует два выраженных направления, которые можно обозначить как «декоративное» и «концептуальное». Оба формируются на базе открытий, которые были сделаны художниками XX в.

Принцип декоративности проявился в работах Жана Люрса, который обратился к средневековым шпалерам и выявил основные принципы ручного ткачества: 1) В тканой работе должно использоваться ограниченное количество цветов. 2) Шпалера должна создаваться для стены, т.е. быть плоскостной и предназначаться для конкретного помещения. 3) Шпалера должна выполняться по картону, созданному в натуральную величину. 4) Соотношение плотности основы и утка должно вызывать впечатление равновесия. Так, Ж.Люрса считал, что оптимальной будет плотность основных нитей – 5 нитей на 1 см.

Говоря о современных работах «декоративного направления», следует отметить работы япон-

⁶ Савицкая, В.И. Превращения шпалеры.... – С. 149.

⁷ Википедия [Электронный ресурс] / Свободная энциклопедия. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org>

⁸ Коршунова, Т.Т. Русские шпалеры / Т.Т.Коршунова. – М.: 1968. – С.126. (Русские шпалеры. Петербургская шпалерная мануфактура на русском, английском, французском и немецком языках / составитель: Т.Т.Коршунова, оформление и макет В.С.Ворониной. – Л.: Художник РСФСР, 1975. – 270 с. Ил.)

⁹ Коршунова, Т.Т. Русские шпалеры .... – С.180.

¹⁰ <https://ru.wikipedia.org>

¹¹ Юревич-Малашук, В.Е. Объемно-пространственный художественный текстиль: вопросы историографии и терминологии / В.Е.Юревич-Малашук // Вестник Белорусского государственного ун-та культуры и искусств. – 2013. – №1(19). – С. 52.

ского художника Харуми Исобе «Мисса Флора 2» и «Кардиограмма Земли».

Что касается текстиля «концептуального направления», то здесь мы имеем дело с трехмерными объектами, выходящими в пространство и получившими название «мягкая скульптура». Истоки этого явления следует искать, несомненно, в «пластическом взрыве» 1960 – 1970 гг., охватившем декоративное искусство. В это время такие художники, как Элзи Жиак и Франсуаз Гроссен (Швейцария), Клер Цайслер и Ленор Тауни (США), Магдалена Абаканович (Польша) и Ягода Буич (Югославия) создавали текстильные пространственные конструкции, отрывая ткань от стены и заставляя ее жить самостоятельной жизнью¹².

В основе текстиля, созданного в период «пластического взрыва», заложены принципы, прямо противоположные «декоративным»: 1) Текстиль перестал быть двухмерным, он вышел в пространство. 2) Картон перестал являться необходимой составляющей процесса создания текстильного объекта. 3) Вопросы цвета, качества материала и плотности основы и утка решались теперь автором самостоятельно в соответствии с творческим замыслом и без каких-либо ограничений.

В связи с отменой основных принципов шпалерного ткачества в работах этого направления исчезла изобразительность. Появление трехмерных арт-объектов перевело текстиль из категории живописных плоскостных произведений в категорию объемных скульптур. В новых формах текстиля часто отсутствует изобразительное начало, работа выражает идею художника иными способами – масштабом, материалами, цветом, фактуры, расположением в пространстве и т.д.

Известный исследователь ручного ткачества Андре Кензи, выделил три вида новых текстильных форм: 1) Висящие на стене: «Пресс конференция с Н.Армстронгом» (1970 г.) Богдана Мразека, «Трансильвания» (1973 г.) Руфь и Петера

Якуби, «Алжир» (1975 г.), «Funcube» Харука Кодзима (2010 г.). 2) Пространственные, которые можно обойти вокруг: «Абакан-69» Магдалены Абаканович, Шигео Кубота «Тканый коридор – из Италии» (2001 г.). 3) Представляющие собой среду (энвайронмент), можно не только обойти вокруг объемной формы, но и проникнуть внутрь нее: Софи Паттинсон «Текстильный модуль», Акио Хаматами «Белая Арка 3», Шихоко Фукумото «Морской пейзаж», Н.Цветкова «Зимний лес»¹³.

В современной таписерии все чаще находят применение не текстильные материалы: полиэтилен, металл, в поверхность работы могут органично включаться керамика, дерево, камень и т.д. Современные дизайнеры и художники по текстилю активно вводят в поверхность ткани металлические нити и различные пленки. Наряду с современными техниками и материалами используются коптские, перуанские, кавказские, турецкие приемы. Традиционные плетения разнообразятся сейчас различными авторскими вариациями.

В настоящий момент искусство таписерии развивается и продолжается на новом витке развития. В России работает большое количество художников в этом виде декоративно-прикладного искусства. Они работают не только в столичных центрах, но и городах: Самара, Саратов, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, где на базе высших учебных заведений существуют отделения и кафедры художественного текстиля. В крупных городах проводятся выставки. В Москве проводится Всероссийская триеннале современного гобелена.

¹² Цветкова, Н.Н. Искусство текстиля XXI в.: направления развития / Н.Н.Цветкова // Общество. Среда. Развитие. – 2011. – №4. – С.169.

¹³ Цветкова, Н.Н. Искусство текстиля XXI в.: направления развития..... – С. 170.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF MANUAL WEAVING FROM TAPESTRY TO TAPISERIYA

© 2015 A.T.Gazizova^o

Samara State Institute of Culture

The article considers the history of development of tapestry and its influence on modern tapiseriya.

Keywords: tapestry, manual weaving, tapiseriya.

^o Adelya Talibovna Gazizova, Candidate of architecture, Associate professor of Department of decorative and applied arts. E-mail: adelya2006-77@mail.ru