

1.1. Зарубежное шпалерное искусство

До нас дошло мало сведений о раннем периоде развития искусства художественного ручного ткачества. Вместе с тем археологические и литературные материалы свидетельствуют о развитом ковроделии у древних греков, мидян, персов и других народов в I тысячелетии до н. э. В Каирском музее в Египте хранится льняное полотно с вытканными на нем разноцветными узорами лотосов и жуков-скарабеев, найденное в гробнице Тутмоса IV и датированное XIII веком до н. э.

У многих народов мира ковры имели многофункциональное назначение: служили в качестве посольских даров, приношений святилищам, являлись приданным невесты. Славяне украшали коврами храмы, утепляли ими стены и полы своих жилищ.

В западноевропейские страны техника изготовления ковров пришла с Ближнего Востока в эпоху Средневековья, во времена крестовых походов. Настенные панно украшали жилые и парадные помещения феодальных замков, интерьеры монастырских храмов и выполняли функцию не только декоративную, но и утилитарную – помогали сохранять тепло в холодной каменной архитектуре того времени.

В этот период центрами производства шпалер стали Германия, Франция и Фландрия. Самые ранние европейс-

кие шпалеры немецкие. Ткали их в монастырях или небольших мастерских. Наиболее ранней из сохранившихся до наших дней считается шпалера, вытканная в XI в. рейнскими мастерами. Первые шпалеры, как и фрески, создавались по заказу церкви, иногда по личному заказу епископа на библейские или исторические темы.

В XII–XIII вв. шпалеры прочно вошли в убранство интерьеров. Они стали неотъемлемым элементом украшения балконов, окон и стен домов во время торжественных празднеств и процессий, трибун для рыцарских турниров и превратились в одну из важнейших отраслей европейского художественного ремесла.

На создание одной шпалеры могло уйти много месяцев, а то и лет. Как правило, она выполнялась от начала и до конца несколькими мастерами. Для того чтобы изготовить шпалеру, юным ткачам необходимо было учиться достаточно долго, не менее семи–восьми лет. В результате такого сложного и длительного процесса обучения вырастали настоящие мастера, которые в свою очередь уже могли учить других подмастерьев. Ткачи гобеленов объединялись в ремесленные цехи, где каждый строго выполнял свой этап работы. Например, *на первом этапе* мастера гобеленоплетения заказывали небольшие картины-эскизы у знаменитейших художников того времени – Рафаэля, Рубенса, Снайдерса и др. На основе этих небольших полотен мастера самостоятельно создавали большой рисунок в натуральную величину для будущего гобелена, который назывался *картоном*. Эту работу чаще всего выполняли художники-картоньеры, хорошо знакомые с ткачеством. Рабочий картон рисовали на эластичной тонкой бумаге клеевыми красками (маслом, гуашью и др.).

Второй этап заключался в том, что с готового картона рисунки переносили на нити основы опытные мастера-калькировщики.

На третьем этапе, этапе самого ткачества, картон в натуральную величину помещался непосредственно за ткац-

ким станком. Ткач, глядя на картон, воспроизводил рисунок в тканом полотне. Мастер при этом работал как настоящий художник, имея перед собой вместо красок всевозможную гамму цветных шелковых и шерстяных нитей для того, чтобы добиться в тканях разнообразных цветовых сочетаний. Все цветовые переходы мастера-ткачи выполняли на глаз, поэтому каждый из них должен был обладать безупречным вкусом.

Особенно было развито гобеленоплетение во второй половине XIV в. во Франции, Италии и Фландрии. В это время наиболее популярны были монументально-декоративные гобелены на различные историко-мифологические темы.

В XV в. уникальные шпалеры создаются в мастерских Фландрии. Брюссельские ткачи создают исключительные по своей тонкости и мастерству шпалеры из серии «Добродетели». Одна из шпалер этой коллекции — «Мудрость». В ней наиболее ярко прослеживается тесная связь с живописью того времени.

Французский король Генрих IV, страстный любитель шпалер, приобрел в Брюсселе ряд произведений, а затем и сам решил открыть собственные шпалерные мастерские, пригласив в Париж фламандских ткачей. Место для этих мастерских было предоставлено мастерами-красильщиками Гобеленами. Так, в 1597 г. была основана первая большая мастерская в Париже, одной из первых работ которой была «История Дианы» (Париж, Мобилье Насьональ). К этому же периоду относят шпалеры «Дама с единорогом» и «Концерт», выполненные ткачами Луарских мастерских.

В XVII в. другой французский король Людовик XIV заказал известному голландскому художнику Питеру Паулю Рубенсу эскизы к картону большой шпалеры «История Константина».

Важной датой в истории шпалер стал 1627 г., когда из Италии по приказу короля вернулся достаточно модный художник того времени Симон Вуэ. Вуэ устроил на ману-

фактуре Гобеленов настоящую мастерскую, в которой шпалеры изготовлялись по его рисункам и картонам. В 1664 г. все парижские шпалерные мастерские были объединены в Парижскую королевскую мануфактуру, которую возглавил «первый художник короля» Шарль Лебрэн. По эскизам Лебрэна была создана серия из одиннадцати шпалер декоративных композиций, прославляющая «короля-солнце» Людовика XIV. Продукция парижских мастерских была знаменита на весь мир.

Королевская мануфактура Гобеленов («Gobelins») в Париже играла исключительно важную роль в развитии декоративного искусства XVII–XVIII вв., а ее история была тесно связана с историей французской живописи.

В XVIII в. стали открываться первые мануфактуры и в Испании. Среди первых испанских работ следует упомянуть такие наиболее значительные произведения, как шпалеры «Телемах» и «История Дон Кихота».

В 1716 г. по приглашению Петра I в Санкт-Петербург прибыли французские мастера, основавшие первое в России Петербургское гобеленовое ателье. Значительное место в искусстве русской шпалеры занимают портреты, в частности Петра I и Екатерины I (одни из первых). В начале XIX в. шпалеры – копии произведений современных живописцев на библейские и исторические сюжеты. К середине века искусство шпалеры теряет свою самобытность и приходит в упадок.

XX в. стал временем нового расцвета гобеленоплетения. Картоны для гобеленов создавали художники с мировыми именами: Фернан Леже, Сальвадор Дали, Василий Кандинский.

Франция по-прежнему продолжала оставаться законодательницей мод в таком достаточно сложном и популярном виде искусства, как гобеленоплетение. Французские художники первыми не только стали использовать натуральные красители, но и стремились ввести ограничения на цвета и возвращение к декоративному стилю. В этом,

несомненно, преуспел и знаменитый французский художник Жан Люрса и другие мастера декоративного искусства.

Одним из первых стал считать шпалеру монументальным искусством Жан Люрса. Это мнение разделил и другой французский художник Ле Корбюзье, который впервые придумал такое интересное определение для гобеленов, как «шерстяная стена». После Люрса свой вклад в развитие искусства шпалеры внесло целое поколение художников: Громэр, М. Сен-Санс, Ж. П. Ле Ду. В 1946 г. для одной из мастерских по изготовлению гобеленов картон «Полинезия» исполнил выдающийся французский художник Анри Матисс (Париж, Мобилье Насьональ).

С этих пор в области гобеленоплетения стали работать такие выдающиеся живописцы, как П. Пикассо, Ж. Брак, М. Шагал.

В XX в. пик развития искусства гобелена пришелся на 60–70-е гг. В 60-е гг. в Лозанне была организована Международная выставка шпалер, которая должна была представить все современные тенденции и направления развития шпалеры и определить ее взаимосвязь с живописью.

На выставке большим вниманием пользовались работы мастеров текстиля, в которых прослеживалась тенденция преобразования гладкого, плоскостного гобелена в объемную конструкцию, сочетающую в себе различные инновационные разработки. Такое «перевоплощение» шпалеры было обусловлено влиянием новейшего западноевропейского направления в архитектуре – *хай-тек* (от англ. *Hi-tech* – *высокая технология*).

1.1. Зарубежное шпалерное искусство

До нас дошло мало сведений о раннем периоде развития искусства художественного ручного ткачества. Вместе с тем археологические и литературные материалы свидетельствуют о развитом ковроделии у древних греков, мидян, персов и других народов в I тысячелетии до н. э. В Каирском музее в Египте хранится льняное полотно с вытканными на нем разноцветными узорами лотосов и жуков-скарабеев, найденное в гробнице Тутмоса IV и датированное XIII веком до н. э.

У многих народов мира ковры имели многофункциональное назначение: служили в качестве посольских даров, приношений святилищам, являлись приданным невесты. Славяне украшали коврами храмы, утепляли ими стены и полы своих жилищ.

В западноевропейские страны техника изготовления ковров пришла с Ближнего Востока в эпоху Средневековья, во времена крестовых походов. Настенные панно украшали жилые и парадные помещения феодальных замков, интерьеры монастырских храмов и выполняли функцию не только декоративную, но и утилитарную – помогали сохранять тепло в холодной каменной архитектуре того времени.

В этот период центрами производства шпалер стали Германия, Франция и Фландрия. Самые ранние европейс-