

УДК 659.13:747.5:7.66

Бойко О.В.

Институт художественного моделирования и дизайна им. Сальвадора Дали

ИСКУССТВО ГОБЕЛЕНА – ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ИНТЕРЬЕРА

Бойко О.В. Искусство гобелена — важнейший компонент в формировании художественного образа интерьера. В статье проведен анализ композиционной, тематической и функциональной взаимосвязи гобелена с предметно-пространственной средой, где шпалера рассматривается как доминирующее произведение декоративно-прикладного искусства, влияющее на формирование художественного и эстетического образа интерьера. История развития искусства гобелена представлена образцами Дальнего Востока и Америки. Рассмотрены основные тенденции и направления развития гобелена в предшествующий и настоящий периоды, особенности функционирования и его место в современном интерьере. Уделено внимание возрождению гобелена, как свидетельство возобновления его производства после продолжительного периода упадка, деградации художественных и декоративных качеств. Также затронута проблема влияния гобелена на позитивное эмоциональное состояние человека и, в целом, на формирование комфортной среды обитания. Рассмотрены два вида гобеленов по принципу их композиционной взаимосвязи с внутренним убранством помещений.

Ключевые слова: искусство, ковроткачество, шпалера, гобелен, интерьер, декоративное искусство, монументальная живопись, дизайн интерьера.

Бойко О.В. Мистецтво гобелена — найважливіший компонент у формуванні художнього образу інтер'єру. В статті проведено аналіз композиційного, тематичного та функціонального взаємозв'язку гобелена з предметно-просторовим середовищем, де шпалера розглядається як домінуючий твір декоративно-прикладного мистецтва, що впливає на формування художнього та естетичного образу інтер'єру. Історія розвитку мистецтва гобелена представлена у зразках Далекого Сходу і Америки. Розглянуто основні тенденції та напрямки розвитку гобелена у попередній та даний періоди, особливості функціонування та його місце в сучасному інтер'єрі. Прیدілено увагу відродженню гобелена, як свідчення відновлення його виробництва після тривалого періоду занепаду, деградації художніх та декоративних якостей. Також порушено проблему впливу гобелена на позитивний емоційний стан людини і, в цілому, на формування комфортного середовища проживання. Розглянуто два види гобеленів за принципом їх композиційного взаємозв'язку з внутрішнім оздобленням приміщень.

Ключові слова: мистецтво, килимарство, шпалера, гобелен, інтер'єр, декоративне мистецтво, монументальний живопис, дизайн інтер'єру.

Boyko O.V. The art of tapestry — an important component of the artistic image of the interior. The article analyzes the relationship of the tapestry with object-spatial environment, where the trellis is considered as the dominant product of decorative art affecting the formation of the artistic and aesthetic image of the interior. History of the tapestry art development is represented in the samples of the Far East and America. This article reviews the main trends and directions of the tapestry development in previous and current periods, features of functioning and its place in the modern interior. The most attention is paid to the revival of tapestry as the evidence of production resumption after a long period of decline and degradation of artistic and decorative qualities. The article is also studies the problem of the tapestry influence on a positive emotional state of a person and on the arrangement of a comfortable environment in general.

Keywords: art, carpet weaving, arras, tapestry, interior, decorative arts, monumental painting, design interior.

Постановка проблеми. Проблематика дослідження продиктована недостаточним изучением гобелена как важнейшего компонента формирования предметно-пространственной среды современного интерьера, что влечет за собой необходимость анализа возможных перспектив развития этого вида искусства.

Связь с научными или практическими заданиями. Изложенный материал может быть использован при написании трудов по истории искусства гобелена, курсов лекций для различных учебных заведений, составлении каталогов, учебных и справочных пособий.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературных источников показал, что проблема важности гобелена как доминирующей

составляющей предметно-пространственной среды интерьера существовала всегда.

С 60-х годов XX в. стали появляться работы об особой роли гобелена в формировании общего восприятия интерьера.

Современные представления о синтезе искусств базируются на исследованиях М.В. Алпатов, А.К. Бурова, Б.Р. Виппера, А.Г. Полянского, В.А. Фаворского и др., но в них уделяется мало внимания, или не уделяется вовсе, шпалере как важнейшему компоненту декора интерьера.

В работах М.А. Некрасовой, Н.К. Соловьева, И. Прониной и др. освещались вопросы формирования целостности, гармонии в искусстве, дизайне, архитектуре.

Одной из первых проблему психологического восприятия взаимодействия гобелена и другого наполнения помещений затронула в своих работах Н.В. Мельникова. Впоследствии проблеме синтеза гобелена и внутреннего убранства помещений были посвящены работы Н.Я. Зись, Г.П. Степанова, Е.Б. Муриной, О.А. Швидковского и др.

Целью статьи является более глубокое и всестороннее исследование искусства гобелена как самостоятельного произведения и как средства формирования художественного образа в пространстве интерьера.

Изложение основного материала. Искусство изготовления гобелена имеет многовековую историю и является одним из наиболее древних в декоре интерьера. Неизвестны точная дата и место, где была создана первая шпалера, но сам принцип ткачества существовал еще в Древнем Египте. В Египетском музее Каира хранится найденная в гробнице Тутмоса IV льняная пелена, вытканная разноцветными узорами с изображением лотосов и скарабеев, датируемая 1400 годом до н. э.

Древнейшими сохранившимися до нашего времени шпалерами являются коптские ткани (одежда, фрагменты мебельной обивки или обоев из египетских захоронений III–XII вв.), связывающие античность и средние века. Коптские ткачи развили технику шпалер, введя в употребление некоторые приемы, которые используются и сегодня. Это были маленькие панно, чаще всего двусторонние, вытканые цветной шерстью по льняной основе. Они использовались и как драпировка, и как украшение одежды [10: 244].

Приемы шпалерного ткачества были хорошо известны в доколумбовой Америке.

Однако лучше всего образцы этого вида искусства сохранились в сухом климате Перу (самые ранние из них восходят к 2500 году до н. э.). Археологические данные позволяют говорить о высоком уровне технического мастерства ткачей.

В Азии, на Дальнем Востоке, в технике, сходной со шпалерным ткачеством, работали китайские мастера, а к началу III в. и японцы, познакомившись

с китайскими шелками, также научились изготавливать шпалерные ткани.

Родиной шпалерного искусства считается Франция. Однако история предоставляет материальные артефакты, доказывающие, что искусство гобелена зародилось в Северной Европе, на территориях нынешней Германии.

Ряд исследователей полагают, что примерно в 1180 году именно мастера из Германии выполнили шпалеру с символическим изображением двенадцати месяцев для Бальдисхольской церкви в Норвегии. Сохранились лишь два фрагмента — «Апрель» и «Май», находящиеся в настоящее время в Музее прикладных искусств в Осло. Для шпалер этой эпохи, создававшихся по церковным заказам, характерна монументальность, плоскостное изображение, ограниченная и яркая цветовая гамма, условность фигур персонажей, различия в их размерах, продиктованные средневековой иерархией. Стилистически шпалеры романского периода связаны с книжной миниатюрой и росписями стен. При написании фона нарушен закон перспективы, отсутствует детализация, фигуры персонажей несколько угловаты. Основные мотивы: узоры, растительный орнамент, позаимствованные из книжной миниатюры, у восточных и итальянских тканей, причем орнамент украшал все элементы изображения; геральдические знаки; основные цвета — красный и синий. Плотность основы не превышала 5 нитей на сантиметр, что делало рисунок шпалер грубоватым, упрощенным [1: 41–42]. Так же популярностью пользовались библейские и исторические сюжеты.

Ткали гобелены мастера, жившие в домах знати, странствующие ткачи или ремесленники в небольших мастерских, в том числе при монастырях.

Холодный и влажный северный климат препятствовал широкому распространению стенописи, популярной в южных европейских странах, но способствовал развитию ковроткачества.

Гобеленами украшали стены кафедральных соборов, замков и дворцов. Чтобы защититься от холода и сквозняков, создать уют, каменные жилища завешивали шпалерами. Богатые люди даже в путешествия брали с собой такое оформление, иногда больших размеров, которое могло использоваться в качестве передвижных ширм, занавесок, балдахин, брали даже в военные походы — это была частичка дома — привычной среды обитания [10: 245].

По-видимому, немецкие мастера в течение XII–XIII вв. уже достаточно преуспели в освоении шпалерного искусства — их работы начали проникать и в Скандинавию.

С конца XIV в. шпалерное ткачество и текстильный дизайн превратились в одни из наиболее развитых отраслей европейского художественного ремесла и стали неотъемлемой частью декора интерьеров.

Повышение спроса привело к созданию крупных мануфактур, а отдельные мастерские стали выполнять индивидуальные, эксклюзивные заказы. Над изготовлением шпалер вместе с художниками работали картоныеры. Картоныер, глядя на эскиз, рисовал и раскрашивал картон (клеевыми красками на бумаге или масляными на холсте) в натуральную величину будущего изделия. Ткачи работали по картону-образцу, воплощая в материале замысел художника. Большие по размеру ткани выполнялись целыми бригадами рабочих, где каждый мастер в совершенстве владел определенными операциями, что привело к узкой специализации.

Гобелен выполнялся по традиционной композиции. Основной сюжет располагался в центре, по краям — широкая кайма, составленная из декоративных элементов: цветочные букеты, гирлянды, вазы, медальоны. Основным содержанием служили библейские мотивы, исторические события, жанровые сцены, пейзажи, натюрморты, цветочный орнамент, античная мифология, архитектурные зарисовки, геральдика [13: 370–371].

Со временем совершенствовалась технология изготовления, менялась художественная концепция, обогащался цветовой спектр. Расширилось функциональное применение гобеленов.

Вплоть до XIX в. практиковался выпуск шпалер коллекциями, ансамблями, объединенными одной темой. Такой подбор изделий позволял стилизовать украшения, приумножая разнообразие дизайна помещений. Количество художественных работ, выполненных в ансамбле, зависело от размеров помещений, которые предполагалось украсить. Шпалеры задавали стиль формы и цвета остальному наполнению пространства.

Первоисточником дизайна интерьеров было стремление людей к внутреннему украшению помещений. Это стремление к эстетике и привело к возникновению утонченной профессии дизайнера, недооцененной обществом того времени. В наши дни традиционный и модернизированный гобелен стал модным и актуальным элементом интерьеров [6: 74].

Сегодня настоящие дизайнеры должны работать совместно с искусствоведами, архитекторами, заказчиками, подрядчиками, строителями и поставщиками, принимать решения о габаритах и структуре пространств, оборудования, типов мебелировки и отделочных материалов.

Талантливо спроектированное и продуманное для функционального использования помещение создает здоровое духовное пространство, способствующее комфортному отдыху и работе, в зависимости от его предназначения.

Считается, что гобелен является атрибутом классического стиля, однако он может прекрасно вписаться в большинство интерьеров от модерна и барокко до кантри и хай-тек. Главное — это правильно определить место, подобрать сюжет и цветовую гамму, чтобы позволить производству

звучать. Тематика современных гобеленов очень разнообразна — пейзажи, декоративные цветы и букеты, животные, памятники истории и архитектуры, жанровые сценки, авангардные и сюрреалистические темы и многое другое. Современные гобелены выполняются из чистого хлопка или с незначительным добавлением синтетических нитей, которые придают устойчивость краскам. Готовое изделие подвергают противопожарной и антистатической обработке [2: 83].

При формировании образа интерьера учитывается композиционная (цвет, свет, ритм, форма, масштаб), тематическая и функциональная взаимосвязь гобелена с предметно-пространственной средой.

По принципу композиционной взаимосвязи гобелена и предметно-пространственной среды интерьера выделяются *два вида гобелена*: гобелен, *изготовленный с учетом конкретного интерьера*, и гобелен *как выставочный экспонат*. В настоящее время большинство гобеленов проектируется с учетом требований конкретного интерьера. Часто произведение создается в сотрудничестве с архитекторами. Создание выставочного экспоната становится главной целью работы, а связь с архитектурой, являющейся одним из критериев ценности гобелена, оказывается потерянной. С другой стороны, при таком виде творчества для художника существует большая свобода для выражения своих идей, замыслов, что приводит к наиболее интересным решениям.

Образцом гобеленов, изначально созданных для выставки, но успешно участвующих в синтезе искусств, являются произведения, которые не теряют своих декоративно-художественных качеств при оформлении интерьера.

Достоинство шпалеры в том, что она подходит практически для любого пространства и является частью архитектурного ансамбля. Все зависит от задачи дизайнера и от предпочтений заказчика [13: 361–362].

Дизайн интерьеров в значительной степени влияет на производительность труда, способствует экономии трудовых затрат, обеспечению здоровья и безопасности людей.

Преимущественно гобелен используется в интерьере загородного дома, что обусловлено, в первую очередь, большим объемом помещений, высотой потолков. Нет определенного правила соотношения размера стены и размера гобелена. Все зависит от цвета, рисунка, освещения самого помещения.

Гобелен в современном интерьере очень популярен. Этот материал как предмет декора жилого помещения существует уже около пяти тысяч лет. И, как утверждают эксперты, технология производства гобелена не сильно изменилась со времен древнего Египта. Естественно, на смену кропотливому ручному труду пришли машины, штампуемые бездушные копии текстильных панно, которые не отличаются друг от друга.

Но тенденции современного мира таковы, что в наши дни покупатели испытывают потребность в большом количестве авторских, сделанных вручную, гобеленов [4: 7–8]. Эти веяния появились и в нашей стране.

Современные художники пытаются создать нейтральные изображения, способные вписаться в любой интерьер.

История гобелена продолжает жить и становится одной из самых модных тенденций домашнего интерьера.

Выводы. В современном мире у человека возникает потребность окружить себя рукотворными вещами. Они могут служить знаковой, культовой величиной, которая психологически воспринимается человеком как стабилизирующий фактор в быстро меняющемся мире. Гуманистические начала гобеленов ручной работы трудно переоценить, незаменима их роль в создании комфортной среды для жизни человека.

Проведенный анализ позволил определить роль гобелена в декоре интерьера, выявить основные тенденции и направления развития этого вида искусства. Утвердившись в качестве высокого искусства, гобелен вернулся в интерьер, дав начало новым направлениям, актуальным ныне во многих видах современного искусства.

Перспективы дальнейших исследований. В искусстве гобелена происходят изменения, поскольку это живой, развивающийся вид. Несмотря на долгую историю, он имеет колоссальные возможности для развития, и дальнейшие исследования автора предполагают рассмотрение синтеза различных видов искусства в гармонии с гобеленом.

Литература:

1. Абидин Д. Ж. Люрса / Д. Абидин. — Декоративное искусство СССР. — Л., 1966. — № 7. — С. 39–48.
2. Воронов Н. Интерьер и декоративное искусство / Н. Воронов // Современное декоративное искусство. — 1973–1974. — М.: Сов. худ., 1975. — С. 81–98.
3. Габриэль Г. Мини- и макси-текстиль / Г. Габриэль // Декоративное искусство СССР. — Л., 1989. — № 10. — С. 46–47.
4. Гасанова Н., Бердников К. Текстиль в дизайне интерьера / Н. Гасанова, К. Бердников // Декоративное искусство СССР. — 1979. — № 10. — С. 7–8.
5. Гобелены: Альбом гобеленов Санкт-Петербург. Высш. худ.-пром. училища барона фон Штиглица А.Л. / бывш. им. В.И. Мухиной. — Спб.: Гиппократ, 1994. — 90 с. с цв.ил.
6. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий. — Киев, 1978. — 104 с.
7. Заславская С. Гобелен. Тема и структура / С. Заславская // Декоративное искусство СССР. — 1977. — № 2. — С. 4–6.
8. Иконников А. Самоценность — первооснова синтеза / А. Иконников // Декоративное искусство СССР. — 1979. — № 8. — С. 10–13.
9. Мельникова Н. О масштабности в интерьере / Н. Мельникова // Декоративное искусство СССР. — 1963. — № 8. — С. 11–14.
10. Прокофьев В.Н. Шесть веков французской шпалеры. Об искусстве и искусствознании / В.Н. Прокофьев. — М.: Сов. худ., 1985. — С. 244–251.
11. Пронина И. Декоративное искусство в ансамбле общественного интерьера 70-х — начала 80-х годов / И. Пронина // Современное дек. иск. — М.: Сов. худ., 1984. — С. 155–169.
12. Савицкая В. Гобелен и пространство / В. Савицкая // Декоративное искусство СССР. — 1975. — № 3. — С. 6–9.
13. Савицкая В.И. Гобелен в системе пластических искусств XX века // Искусство ансамбля. — М.: Изобр. иск-во, 1988. — С. 363–387.
14. Gabriel G. Russian Tapestry / G. Gabriel, Itnet Inc. Anchorage Alaska USA, Itnet S the Anchorage Museum, 1992, USA. — P. 18–19.