Гобелен: жизнь, воспроизведенная в полотне…

Человеческая потребность украшать свое жилище издавна порождала разнообразные формы прикладного мастерства, но, пожалуй, только гобелен занял прочное место в богатых домах Европы на такое длительное время.

Что такое гобелен

Гобелен – это безворсовый ковер, уточная нить которого, создавая ткань, одновременно создает изображение. Рисунок на гобелене может быть сюжетный или орнаментальный. Известное нам название «гобелен» возникло не так давно – в XVII веке, во Франции.

Именно тогда в Париже была создана первая фабрика – мануфактура – объединившая фламандских ткачей и красильщиков Гобеленов, чья фамилия и послужила названием всем изделиям.

Однако само искусство ткачества подобных гладких ковров возникло гораздо раньше. Можно даже сказать, что к тому времени они были настолько популярны в Европе, поэтому ради их изготовления объединялись мастера разных цехов, создав отдельную отрасль текстильного искусства.

Экскурс в историю

Тканые ковры, которые еще называют «шпалеры», известны со времен Древнего Египта. Небольшие панно, в сюжетах которых объединились египетские и эллинские традиции, изображающие героев античных мифов, являются доказательством их распространения и популярности также и в древнем античном мире.

В Европу искусство гобелена попало во время Крестовых походов, когда рыцари впервые завезли эти изделия в качестве военных трофеев. Начав свое распространение в христианском мире, гобелены стали полотном для

разнообразных библейских сюжетов. Со временем на них начали запечатлевать и светские сюжеты: милые сердцу феодалов битвы и охоту.

Постепенно роль гобеленов приобрела новые формы: если на Востоке они служили исключительно для украшения, то в Европе гобелены начали использовать и для сохранения тепла: в качестве обивки для стен, пологов для кроватей, ширм и перегородок в больших помещениях: это повлияло на размер полотен: европейские гобелены стали гораздо больше и длиннее.

Как делают гобелен

В старые времена гобелены ткались вручную, и это была очень трудоемкая работа: лучшие мастера в год изготовляли около 1,5 метров гобеленовой ткани. С появлением ткацких автоматических машин ситуация изменилась: гобеленовая ткань с затейливым узорным рисунком прочно заняла свое место среди других тканей, отличаясь прочностью и красотой.

Современный гобелен уже вышел за рамки традиционного представления об этом изделии. Сейчас он представляет собой не только предмет украшения, но и прочно вошел в повседневный быт людей, соединив в себе не только разнообразные стили, но и техники.

Гобеленовые ткани используют в качестве материала для штор, покрывал, наволочек, для обивки стен и наиболее широко – для обивки мебели, потому что долговечность гобеленовой ткани не оставляет сомнений в качестве.

Сейчас гобелен широко представлен разнообразными стилями: можно найти гобелен в классическом, современном или авангардистском исполнении, а гобелен для детской мебели отличается яркостью и забавными детскими рисунками.

Особенности и использование

Для изготовления гобеленов используют шерсть, иногда с добавлением шелка, в качестве обивки для мебели его делают из хлопка, но часто

добавляют и искусственные волокна, что увеличивает их износостойкость. Такие ткани не выгорают, их можно стирать и чистить.

Современные гобеленовые ткани, используемые для обивки мебели. Мебель с гобеленовой обивкой способствует созданию в комнате ощущения добротности, стабильности и высокого достатка ее владельца. Она послужит прекрасным украшением и дополнением любого интерьера, внеся в него нотки классики, успешно выдержавшей испытание временем.

10 вещей, которые нужно знать о гобелене.

Древнее искусство гобелена переживает сегодня настоящий Ренессанс. Красота и разнообразие текстильных полотен завораживают. Но что же такое гобелен, в чем его особенность и как лучше выбрать такой предмет в свой интерьер?

1

Гобелен, или же шпалера, — это тот же ковер, но безворсовый и предназначенный для размещения на стене. История ковроткачества насчитывает почти четыре тысячи лет, но тип шпалеры, которые мы привычно называем гобеленами, появился в XIV веке на севере Франции и во Фландрии. Само слово «гобелен» закрепилось за шпалерами в XVII

веке — по названию одной из самых известных французских мастерских, которую создали братья Гобелены.

2

Гобелен часто относят к объектам декоративно-прикладного искусства, а процесс их создания — к ремеслам. Однако это неправильно. На самом деле гобелены — объекты монументального искусства, меняющие и формирующие образ пространства так же, как фрески или мозаика. С самого начала гобелены были «статусными» изделиями и украшали дворцы королей и епископов. Сложность ткачества, высокий уровень образования и квалификации мастеров делали гобелены доступными лишь для представителей высшего общества. И по сей день гобелен остается ценным подарком, достойным короля или президента.

Федор Львовский. «Аккорды мироздания». 2016.

3

Благодаря особенностям материала и объемному характеру «полотна» гобелен в интерьере выглядит и ощущается иначе, чем обычная живопись — он придает помещению «новое измерение» и особую глубину.

4

Настоящий гобелен всегда соткан вручную и уникален. При покупке гобелена нужно соблюдать осторожность — подавляющее большинство представленных на рынке предметов — это вовсе не гобелены, а изготовленные машинным образом жаккардовые ткани. Такие «подделки» производят не только в Китае, но и во Франции и Бельгии, даже на мануфактурах с историей.

Альбина Воронкова. «Энергия». 1966.

5

Настоящий гобелен отличается несколькими важными признаками: художественным содержанием, тонкостью исполнения (количество нитей основы на 10 см — 20 нитей это хороший минимум, 40 — уже очень много), ткацкими приемами, подчеркивающими границы изображения — фактуру, переходы цвета; многообразием оттенков — их может быть до 200. Такое многообразие оттенков возможно именно из-за технологии, по которой ткутся гобелены.

6

В Россию гобелены пришли из Франции в начале XVIII века при Петре I. С самого начала русские мастера перенимали самые тонкие и сложные навыки ткачества, позволяющие создавать даже портретные шедевры. Так было положено начало русской школе ткачества — порядка 100 шедевров того времени хранится в Эрмитаже.

Олег Емельянов. «Прогулка», 2014.

7

У русских (советских) гобеленов XX века есть особенность. В практике европейских мануфактур существует разделение между художником, создавшим эскиз, и ремесленником-ткачом, который воплощает его замысел. Эскиз может создать даже никак не связанный с мануфактурой художник — например, именно так создавались «гобелены по эскизам Пикассо». В России XX века появились мастера-ткачи, выросшие из художников и лично создававшие тканые версии своих эскизов. Их манера ткачества отличается собственным почерком, особыми приемами, сравнимыми с техникой живописи. Это делает русские авторские гобелены XX века абсолютно уникальными и повышает их художественную ценность. При этом цены на выдающиеся работы в России пока в два-три раза ниже, чем на сопоставимые по уровню западные полотна на выставках BRAFA и TEFAF.

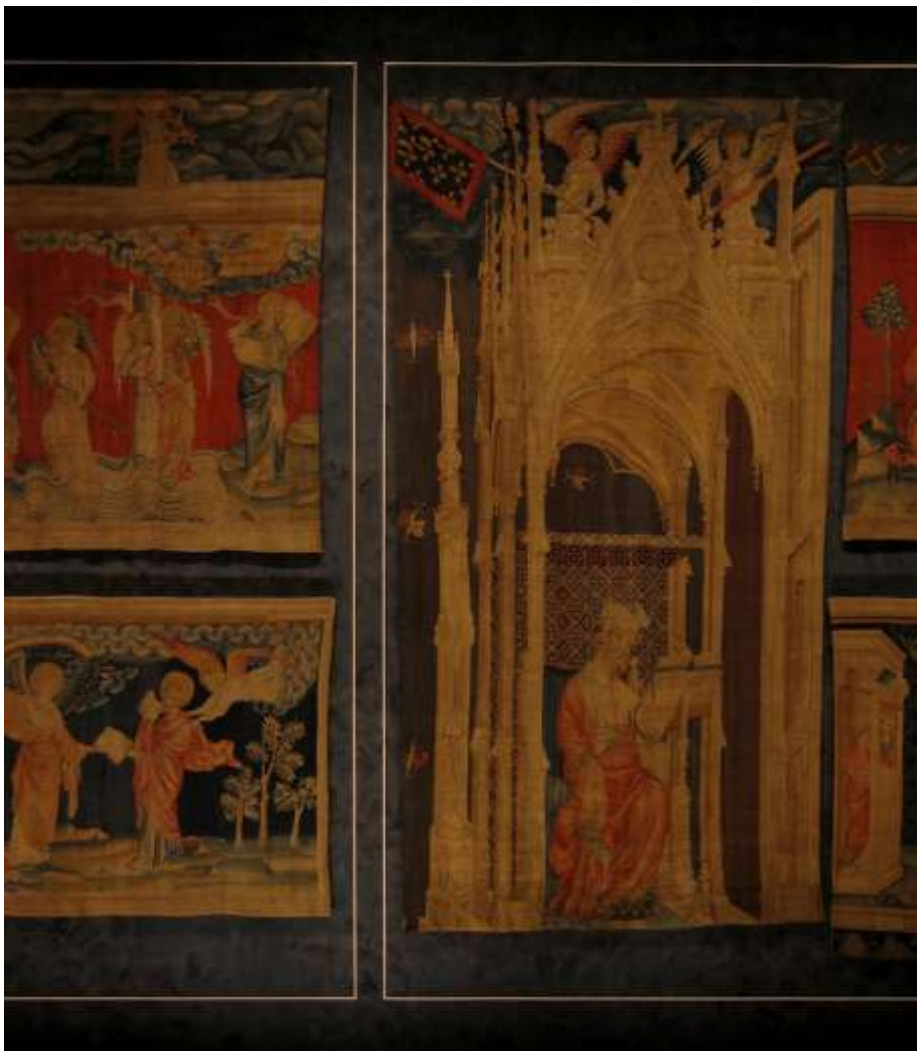
Сергей Гавин. «Фуга». 2015.

8

После распада СССР гобеленовое искусство в России пришло в упадок — распались сложившиеся мастерские, упала популярность гобеленов в интерьере. Однако сейчас этот уникальный жанр переживает новый подъем: в Царицыно проходит триеннале текстильного искусства и современного гобелена, коллекционеры и галеристы обратили свое внимание на предмет. В настоящее время самая полная и интересная коллекция гобеленов представлена в Atelier Choutko: галерея не только собирает работы и представляет текстильных художников, но и имеет собственные ткаческие мастерские, где в соавторстве с известными художниками (Ольгой Солдатовой, Сергеем Пахомовым, Гошей Острецовым и другими) создаются штучные уникальные новые гобелены.

9

Старейший из сохранившихся европейских гобеленов — так называемый «Гобелен Апокалипсиса»: стометровое полотно со сценами из Книги Откровений, созданное во время Столетней войны (в 1377–1382 годах). Сейчас хранится в Musee de la Tapisserie в Анжере.



«Гобелен Апокалипсиса». Фрагмент.

10

Самый дорогой современный гобелен в мире на сегодняшний день — работа Алигьеро Боэтти (1940 — 1994). Этот итальянский художник много работал вышивкой и ткачеством, создавая композиции на тему алфавита и географических карт. Его работа из серии «Карты» в 2015 году была продана на аукционе за $ 1 805 000.

Алигьеро Боэтти. Марра, 1983.

История становления белорусского гобелена

Богатые художественные традиции белорусского народного ткачества давали возможность развивать мануфактурное производство шпалер, ворсовых ковров, гобеленов в Слуцке, Несвиже, Мире, Гродно, Слониме, Ружанах, Дубровно и др. На мануфактурах работали приглашенные французские, бельгийские и другие зарубежные мастера, под руководством которых местные мастера овладевали новыми для них техниками. В России первая шпалерная фабрика была основана в 1717г. Петром I. Подобные мануфактуры были созданы и на территории Украины, где вырабатывали ковры и гобелены (мануфактура в Бродах, основанная Санславом Коницпольским, мануфактура в Корце – Чарторийским, мастерская гобеленов в Горохове на Волыни – Огинским и др.). Необходимо отметить, что еще в начале 18в. между белорусскими и украинскими ткачами существовали взаимосвязи. Из ткацкой мануфактуры в первой половине 18 в. г. Станислава (Ивано-Франковск, Украина) был приглашен Михаилом V Казимиром Радзивиллом в Слуцк мастер Ян Маджарский, разработавший тип слуцкого пояса. После закрытия гродненских мануфактур часть мастеров перешли работать на Гороховскую гобеленовую мастерскую (Украина), где

оказывали значительное влияние на композиционный и колористический характер изделий.

Широко известными были мануфактуры князей Радзивиллов в Слуцке, Несвиже, Мире, Кореличах, Альбе и др. Начало производства шпалер положила Анна Сингушко, которая содействовала развитию различных ткацких ремесел в своих владениях (Белая, Мир). При Михаиле Казимире Радзивилле (Рыбоньке) мануфактуры достигли наивысшего расцвета, тогда и были выполнены самые значительные работы в технике гобелена. На мануфактурах Радзивиллов работали ткачами местные крестьяне, преимущественно женщины. В 1750г. на этих мануфактурах было уже 7 ткачих-мастериц. Сохранились сведенья об именах белорусских ткачих, они их выткали на шпалерах: Анастасия Маркович, Мария Кулаковская, Тереза Лютницкая и др. Картоны для кореличских гобеленов выполняли придворные художники.

В 1752 г. Михаил V Казимир Радзивилл пожелал, что-бы на Кореличской мануфактуре была выткана серия гобеленов, восславляющая ратные подвиги Радзивиллов в боях с крестоносцами, татарами, казаками-повстанцами. Эскизы для них были выполнены К. Гесски. В реализации заказа принимали участие его сын И. Гесский, М. Скржицкий, К. Лютицкий.

Во время войны 1812г. многие шпалеры радзивиловской серии погибли, другие разошлись по музеям, частным коллекциям. До нашего времени дошло несколько работ: «Взятие в плен Станислава Михаила Кричевского под Лоевом в 1649г.», «Подавление бунта под Славечной», «Смотр войск под Заблудовом», «Император Карл V жалует Николаю Радзивиллу княжеский титул», «Ратификация княжеского титула Радзивиллов».

Самая значительная работа в этой серии – «Взятие в плен Станислава Михаила Кричевского под Лоевом в 1649г.» (Краковский национальный музей, Польша). Полковник С. Кричевский, соратник Богдана Хмельницкого в ходе войны 1548-1654 гг. в июне 1649г. во главе пятнадцатитысячного отряда направился в Беларусь. В боях под Лоевом, смертельно раненный, он был взят войсками гетмана Януша Радзивилла в плен и трагически погиб. События под Лоевом были широко известны во всей Речи Посполитой и за ее пределами. В честь Януша Радзивилла, подавившего крестьянское восстание,

слагали панегирики, создавали произведения искусства. Можно предположить, что основой для этого гобелена послужили графические листы Абрахама ван Вестерфельда, который часто сопровождал Януша Радзивилла в его походах и, вероятно, мог быть свидетелем гибели мятежного полковника.

Повествовательная композиция шпалеры соединяет несколько сцен. Вдали на горизонте виднеется силуэт Лоева. На заднем плане – лагерь Радзивилла, где и виселица с повышенным казаком, и палач рубит головы побежденным. Центр композиции – встреча гетмана Радзивилла и его свиты с пленным Кричевским, который, тяжело раненный, лежал на повозке. Гетман в богатом костюме, с булавой, под знаменем, в окружении столь же роскошной свиты и С. Кричевский – босой, в простом крестьянском тулупчике. Композиция повествовательна, насыщена фигурами и деталями. Обращает на себя внимание декоративное решение гобелена. Выполнен он из шерсти с частичным использованием шелка. Ковер спокойно сероватого колорита, на котором выделяются розовый, желтый, коричневый, зеленый и голубой цвета разных оттенков. Мягкая цветовая гамма и орнаментальное обрамление характерны для стиля рококо. Об этом свидетельствует и элементы бордюра, а также о том, что шпалера выполнена в середине 18в.

Среди гобеленов этой серии композиция «Битва под Славечной» (Львовский исторический музей, Украина). На сохраненной части этой шпалеры изображен сюжет, иллюстрирующий исторические события, когда по приказу польского короля Августа III князем Михалом V Казимиром были посланы отряды казаков на подавление крестьянского восстания в 1756г. в Каменщине Мозырского уезда. Сохранившейся фрагмент гобелена обрамлен орнаментальным бордюром. Вверху расположен герб Радзивилла и подпись с перечислением всех его титулов. На этом гобелене впервые обозначены инициалы «М.К.». Ткачиха, которая выполняла, скорее всего, Мария Кулаковская, работавшая в это время на мануфактуре. Основой для гобелена послужил живописный картон, выполненный придворным художником К. Гесским.

Гобелен «Битва под Славечной» выполнен из двух отдельных частей, которые были сшиты в единую композицию. Аналогичный прием использован и в гобелене «Взятие в плен Кричевского». Это может свидетельствовать как о недостаточно высокой технологии производства, так и о необходимости ускорить работу.

Еще одним примером связи с западноевропейским художественным текстилем является мануфактура в Слониме, владельцем которой был Михаил Казимир Огинский. Основана в 1780-х годах, работали на ней западноевропейские специалисты, руководил – архитектор и живописец из Италии И. Моран, работами ткачей ведал мастер из Германии Иоганн Карл Клетч. Наиболее известной работой Слонимской мануфактуры стала серия из двенадцати гобеленов на античные темы.

В гобеленовой технике чаще всего выполнялись сюжетно-тематические композиции, монументально-декоративные по характеру. В ковровой – орнаментальные, более скромные по размерам и функциональные по своему назначению. Но все зависело от назначения изделия. Типичны шпалеры с орнаментальным ковровым рисунком, композиционным центром которых служат цветочные вазы, а бордюр составляют букетики на темном поле.

В конце 18в. происходят значительные перемены не только в политическом положении Беларуси (раздела Речи Посполитой 1772,1793, 1795гг.), но и экономические перемены, наступившие в результате этих событий. Вхождение Беларуси в состав России повлекло за собой включение хозяйства во всероссийский рынок, расширение торговли и рост промышленного производства, что не могло не сказаться на судьбе вотчинных мануфактур. Следует учитывать и субъективные факторы, оказавшие влияние на развитие гобелена. Уходит надолго с художественной аренды гобелен, поскольку в конце 18в. происходят перемены, повлиявшие на место и роль гобелена в интерьере. В связи с происшедшими в архитектуре переменами, изменившими стилистические границы пространства интерьера, произведения искусства перестали быть самостоятельным элементом в пространстве. Смена культурных ориентиров и веяний моды изменила характер декоративно-прикладного искусства Беларуси.

В период 18-начала 20в. декоративно-прикладному искусству Беларуси присущи все основные стилевые направления: барокко, рококо, ампир, классицизм и модерн. Однако им свойственны некоторые особенности, поскольку отдельные виды декоративного творчества развивались дискретно. Гобелен испытывал воздействие стиля барокко.

Социально-политические изменения после революции 1917г. способствовали росту национального самосознания белорусского народа. Значительная активность наблюдается в художественной жизни республики. Активизировались изучение и пропаганда народного искусства. В 1919г. в Бобруйске была организована Государственная выставка ремесленников и художников. Большую работу по пропаганде народного искусства вел журнал «Наш край». На его страницах публиковались программы по сбору образцов народного искусства, отчеты музеев о количестве и характере собранного материала.

В Беларуси полностью отсутствовали учебные заведения для подготовки кадров художников декоративно-прикладного искусства. Несмотря на экономические и материальные лишения, предпринимаются действенные шаги по подготовке кадров художников, в том числе и декоративно-прикладного искусства. Первым шагом в этом направлении было открытие в Витебске народного художественного училища, где предусматривалось создание класса прикладного искусства с мастерской. К 1920-м годам относятся попытки создания учебного заведения для подготовки художников декоративно прикладного искусства в республике. Здесь группировались художники самых разных направлений – К. Малевич, М. Шагал, Р. Фальк, Н. Пуни, Н. Суетин и др.

К 1950-м годам в Беларуси окрепла база художественной промышленности, что потребовало решения вопроса о кадрах профессиональных художниках декоративно-прикладного искусства. Основу коллектива художников составляли выпускники Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной. В становлении белорусского гобелена принимали активное участие А. Кишенко, А. Бельтюкова, которые

были приглашены из Львовского института прикладного и декоративного искусства.

В 1964 г. Впервые в республике при Белорусском государственном театрально-художественном институте была открыта кафедра оформления художественных тканей. Через несколько лет на художественных выставках, в оформлении государственных интерьеров появились интересные работы выпускников. Важная роль в деле организации художественной школы декоративно-прикладного искусства в БГТХИ принадлежит М. Беляеву, Т. Порожняку, В. Говрилову.

Успешному развитию художественного ткачества содействовал также открытый в начале 70-х годов в Борисове гобеленный цех на базе комбината прикладного искусства Художественного фонда БССР. На этой хорошо оснащенной производственной базе работал целый ряд подготовленных специалистов: В. Раковская, Т. Синица, Л. Слабковская, В. Тетерева, Н. Шаркова, которые воплощали в жизнь замыслы художников. Белорусские исполнители строго следуют авторскому замыслу, придерживаясь традиционной гобеленной техники. Гобелены 1970-х годов изобразительны по характеру, имеют в своей основе тщательно проработанный картон.

Союзом художников БССР была создана секция декоративно-прикладного искусства, что в немалой степени способствовало улучшению работы.

Следующим этапом в развитии гобелена было увлечение фактурой и пластическими эффектами тканой поверхности. Художники много экспериментировали: красили нитки старым домашним способом, делали краску с листьев, коры, корней, применяли новые материалы – лен, синтетику, люрекс. Вводилась более свободная система переплетения, которая раскрывает и основу, и саму структуру ткани. Обогатилась технология и за счет новых техник, в том числе вязания и плетения. Стремление приспособить структуру ткани к интерьеру стало решающим, гобелен стал восприниматься не только как часть стены. В ходе дальнейших экспериментов он превращался в «текстильную структуру», стал подчиняться законам не только ткачества и живописи, но и пластики, которая опирается на новое восприятие пространства, времени и внутренней структуры

предмета. Гобелен вернул потерянную в 19 веке идейную и монументальную сущность, которую имел в 17-18 вв. За относительно короткий срок появились интересные работы, которые позволяют говорить о создании в Беларуси монументального гобелена государственного звучания.

Для белорусского гобелена в 1970-е годы наиболее характерной особенностью стала его монументальность, ориентация на общественный интерьер. Создание современного белорусского гобелена связано прежде всего с работами Александра Михайловича Кищенко. Он известен как многоплановый художник, который работал в отрасли станковой тематической картины, портрета, монументального искусства. Возрождение гобелена привлекли его как монументалиста. Начав разрабатывать первые гобелены, Кищенко ориентировался на их размещение в контексте архитектурной среды. Он считал, что гобелен должен иметь ярко выраженный монументальный характер. Для решения этой задачи художник использовал и богатый арсенал ДПИ, гармонично выделяя в своих композициях человека-творца. Он применяет и средства «пространственной монументальной живописи», от которой берет пространственную условность – плановость, разномаштабность в передаче разновременных событий, всевозможные перспективные сокращения.

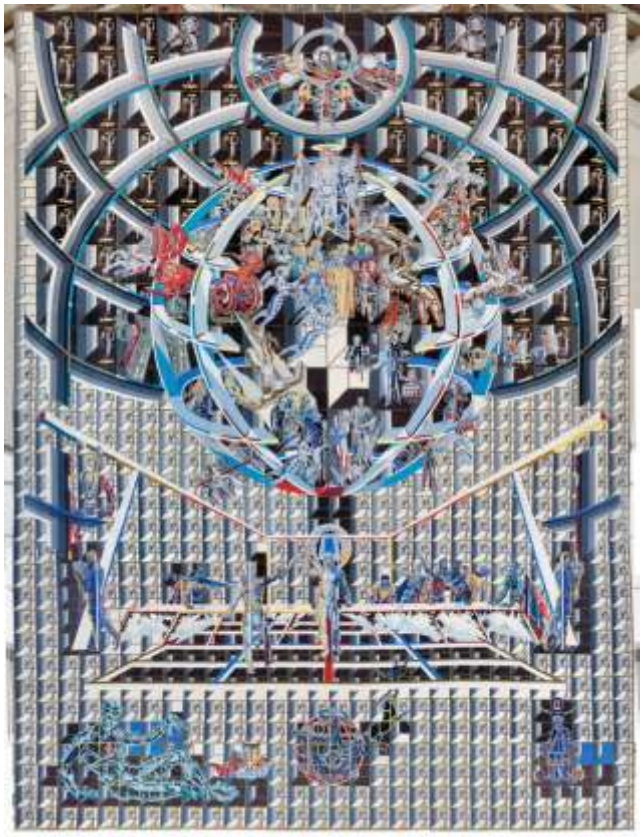
В 1970–1971гг. вместе с художниками-прикладниками А. Бельтюковой и Г. Гаркуновым Кищенко создал первый гобелен – «Человек, который познает мир». Гобелен был предназначен для гостиницы «Турист» в г. Минске. Размещение этого произведения было заранее продумано с архитектором Л. Погореловым. Композиционно гобелен «Человек, познающий мир» строится на ритмике пересечения плоскостей и линий, их взаимном наплыве. Равновесие линейных и цветовых ритмов, колористическая мягкость создают необходимую атмосферу раздумья и сосредоточенности. Центральное место занимает фигура юноши – своеобразная аллегория человечества в его стремлении к познанию. Композиция монументальна по характеру, в ней подчеркнута безграничность пространства. Образно и точно художник воплощает свой замысел средствами декоративного искусства. Тайны природы и открытого для познания космоса символизируют немногочисленные изобразительные элементы: звезды, планеты, птицы, рыбы и т.п. Богата и сложна колористическая гамма, которая строится на сочетании серебристо-серых, серебристо-голубых цветов и их легких, прозрачных оттенков. Она усиливает ассоциативно-эмоциональный характер гобелена, который сохраняет специфику жанра. Традиционное полотно гобеленовое переплетение максимально использовано для выявления тонкого колористического богатства произведения.

Творческое содружество А. Кищенко и архитектора Л. Погорелова отражается в интерьере Минского музыкального училища им. М. И. Глинки. Гобелен «Музыка» размещен в холле, перед входом в концертный зал училища. Значительные размеры (23х2.8м) предопределили монументальность художественного решения. А Кищенко продолжает следовать направлению, связанному с разработкой традиционного тематического гобелена. Гобелен «Музыка» – своеобразные декоративный триптих, в котором смысловые изобразительные зоны объединены общей темой. Музыка представлена в ее основных формах: неотделимый от природы музыкальный фольклор в образе юноши со свирелью, девушка с арфой – аллегория высокого, классического искусства и в центре композиции – призывная музыка битв и революций.

Необходимо отметить, что гобелены, созданные в эти годы, при всем их высоком художественном и техническом уровне еще не вполне отвечают

критериям национального белорусского искусства. Это выражается в тематике, образных решениях и композиционных приемах. Произведения в большей части интернациональны по своей художественной специфике.

80-е годы – период расцвета белорусского гобелена. На республиканских и всесоюзных художественных выставках он обратил на себя внимание интересными находками, глубоким смыслом. К жанру портрета обращается А. Кищенко, гобелен «Ангелина». Пейзажные мотивы находят воплощение в работах А. Юзеевой «Времена года», «Дыхание весны», Г. Кривоблоцкая «Путь», «Заславские напевы», Н. Суховерховой «Слонечная сюита», Л. Петруль «Яблонька». Все эти работы отличает лирико-поэтическое восприятие природы, художники используют изобразительное решение. Не оставлен без внимания и натюрморт О. Гридина «Ожидание», «Натюрморт с книгой», серия гобеленов Г.Стасевич и В.Кривовеева «Натюрморты», В. Кривошеева «На перекрестке судьбы».



Заключительным аккордом развития монументально-тематических гобеленов стало создание А. Кишенко «Гобелен века». Это произведение продемонстрировало полный разрыв с традициями гобеленового искусства, поскольку не укладывалось в привычные рамки его бытования. Отразить средствами искусства события и главных действующих лиц целого столетия

пробовали многие художники, А. Кищенко идет тем же путем – старается изобразить на площади гобелена как можно больше известных политических лидеров, выдающихся писателей, музыкантов, ученых. Не обойдены вниманием и наиболее значительные, по мнению художника, события. Все это калейдоскопически мелькает на огромной картиной плоскости гобелена.