

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

СОВРЕМЕННАЯ ТАПИССЕРИЯ

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студента 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки 50.03.03 История искусств

ГОЛУБЦОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2022

Введение

Таписсерия, гобелен или шпалера – один из видов декоративно-прикладного искусства, ковёр с орнаментальной или сюжетной композицией, вытканый вручную перекрёстным переплетением нитей. Ткач, пропуская уточную нить через основу, создает одновременно и изображение, и саму ткань. Однако, в наше время, таписсерия имеет гораздо более широкие рамки для интерпретации и вовсе не ограничивается стенным ковром. Современная таписсерия – это многоликое искусство, которое выражается в самых разнообразных формах.

В разных странах, в разные периоды времени для названия тканого ковра использовались различные термины. В греческом и латинском языках слова «тапес» и «тапетум» означали как ковёр, так и покрывало, и скатерть. Эти слова явились основой для обозначения произведений станкового ткачества во многих европейских странах. По названию города Арраса, где в XIV веке процветало производство ярких шпалер с использованием золотой и серебряной нитей, такие ковры в Европе стали называть арацци, арецци или аррас, а в Италии любые безворсовые ковры называются «арецци», «аррас» и в настоящее время. В XVI веке возникло слово вердюра (от фр. verdure – зелень, трава, листва). Изначально так называли изображения животных и птиц на фоне природы, но вскоре это наименование закрепилось за всеми произведениями безворсового ткачества, происходящими из центра производства вердюр Ауденарде. Слово «гобелен» возникло во Франции в XVII веке, из имени владельцев королевской мануфактуры. По мнению специалистов, термином «гобелен» следует обозначать лишь произведения мануфактуры Гобеленов, все же прочие – называть шпалерами. В настоящее время французским термином *tapisserie* (англ. *tapestry*) обозначается весь художественный текстиль.

В России в научной среде распространен термин «шпалера», тогда как среди художников и в широком обиходе чаще используется слово «гобелен».

Гобеленами называют и современные авторские ковры. Термин «шпалера» появился в русском языке в XVIII веке из немецкого (нем. Spallier) или итальянского (итал. Spaliera) языков, что означало вертикальные ряды, в точности деревьев и кустов. На сегодняшний день используются два термина обозначающие любое тканое произведение: «шпалера» и «гобелен». Также называют и полотно, выполненное на машине, например обивку для мебели.

Несмотря на то, что термин таписсерия был введен в России еще в 1992 году, широкого распространения в профессиональной и научной среде он не получил. Многие художники и мастера декоративно-прикладного искусства разделяют для себя текстильные художественные изделия на гобелены, шпалеры и ковры. Мы в своем исследовании будем использовать все четыре термина, в зависимости от контекста и используемого источника.

Новая таписсерия – направление текстильного творчества, в котором утилитарное назначение создаваемых предметов отходит на второй план, уступая приоритет художественной ценности. Также переосмысливается привычная техника ткачества, при создании произведений используют вышивку, макраме, аппликации, заплатки (боро), травление, крашение, различные виды декорирования, вплоть до фотопечати. В ход идут различные виды натуральных и синтетических волокон, предметы апсайклинга, силикон и многое другое. Используемые материалы не имеют границ, как, впрочем, и формальных решений. Художники, работающие с современной таписсерией, создают объекты, невероятно далекие от нашего представления о классическом гобелене. В связи с этим, интересно рассмотреть современную таписсерию, на примере работ прошлого и позапрошлого века, уже ставших мировой классикой ковроткачества, и на примере работ Саратовских художников, а также процессы, которые привели к такому порядку вещей.

Актуальность данной работы состоит в исследовании современных процессов в развивающемся искусстве таписсерии и анализе современных художников Саратова, работающих в данном виде искусства.

Цель работы: исследовать современную таписсерию на основе мирового

опыта и опыта художников Саратова.

Задачи:

- рассмотреть историю развития искусства таписсерии,
- изучить процесс возрождения интереса к этому виду декоративно-прикладного искусства и процесс перехода к новой таписсерии в работах Уильяма Морриса,
- проанализировать процессы современного гобелена, связанные с реформами Ж. Люрса,
- исследовать творчество саратовских художников, работающих с таписсерией.

Методологическую основу работы составили труды отечественных и зарубежных ученых по искусствоведению. В работе использованы исторический метод и метод формального анализа. Важнейшими для исследования стали работы Матюхиной А.В., Панофского Э., Коваля Р., Дворкиной И., Бирюковой Н.Ю., Уварова В.Д. Материалы для раздела о саратовских художниках были собраны из личных бесед и каталогов выставок.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на *трех* конференциях:

1. Доклад «Декоративно-прикладное искусство как основа contemporary-art» / VIII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 14-15 мая 2021 года;
2. Доклад «У. Моррис: попытка возрождения ручного труда» / Одиннадцатая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 апреля 2022 года;
3. Доклад «Новая таписсерия» / XIX Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 20-22 мая 2022 года.

В статье: «Новая таписсерия» // Материалы IX Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (20-22 мая 2022 г.) / Под общ. ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Саратовский источник, 2021. - 349 с. С. 308-314. РИНЦ

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

В первой главе, включающей в себя два параграфа (1.1 Становление и развитие искусства шпалеры в Западной Европе и 1.2 Начало современной таписсерии в работе Уильяма Морриса в XIX веке), рассмотрены процессы развития таписсерии со средневековья до конца XIX века.

Искусство гобелена генетически связано с наследием художественного ремесла. Современный гобелен необычайно многообразен. Он может быть выполнен по технологиям и материалам прошлого, что описывает гобелен как ценное культурное явление. Но это лишь один подход к созданию гобелена. Искусство гобелена живет и развивается сообразно тенденциям современного мира, однако, оно имеет глубокие корни.

У. Моррис очень многое сделал для того, чтобы возродить искусство средневековой шпалеры. Он являлся одним из самых ярких прерафаэлитов. В 1848 году художники Д. Россетти, Дж.Э. Милле и Х. Хант основали «Братство прерафаэлитов». Основной целью членов этого общества являлась борьба с условностями Викторианской эпохи, академическими традициями и бессмысленным подражанием классическим образцам.

У. Моррис испытывал особую страсть к шпалерам, которые он называл «яркой мечтой». Еще с самого детства, когда на него произвели сильное впечатление шпалеры, украшавшие охотничий домик королевы Елизаветы. Известно, что он чрезвычайно любил «выцветшие вердюры». Поскольку шпалерное ткачество является одним из наиболее показательных примеров влияния средневекового наследия на творчество У. Морриса, прежде чем

рассматривать его наследие в области искусства шпалеры, в рамках исследования целесообразно рассмотреть формирование его интереса к средним векам.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Новая таписсерия в XX-XXI веке и 2.2 Современное саратовское искусство таписсерии), рассматриваются реформы Ж. Люрса приведшие к новому гобелену, или современной таписсерии; приводится анализ работ и процессов в искусстве нового гобелена в XX-XXI веке; анализируются работы современных саратовских художников в искусстве современной таписсерии.

Новая таписсерия – направление текстильного творчества, в котором утилитарное назначение создаваемых предметов отходит на второй план, уступая приоритет художественной ценности. Также переосмысливается привычная техника ткачества, при создании произведений используют вышивку, макраме, аппликации, заплатки (боро), травление, крашение, различные виды декорирования, вплоть до фотопечати. В ход идут различные виды натуральных и синтетических волокон. Это уже не стеной безворсовый ковер, а текстильная скульптура. Неизменным остается авторская ручная работа.

Наиболее кардинальному изменению искусство таписсерии подверглось во второй половине XX века, во многом благодаря Жану Люрса. Необходимо отметить, что шел он к этому несколько десятилетий.

Жан Люрса стал не только основателем нового направления в искусстве, но и теоретиком и популяризатором таписсерии. Он проявил себя как талантливый организатор, став одним из создателей СИТАМ – Международного центра старинной и современной таписсерии и инициатором проведения под эгидой СИТАМ международных Биеннале таписсерии в Лозанне, ставших впоследствии главным форумом мирового текстильного искусства.

С начала шестидесятых годов XX века искусство таписсерии набирает популярность в художественном мире. Мастера Европы, Скандинавии, США

и Японии приносят свой вклад в его развитие этого. Этот период характеризуется экспериментами и вниманием к пластическим свойствам таписсерии, использованием смежных техник, применением нетрадиционных для ткачества материалов, в том числе новых и нетекстильных. Таписсерия перестает быть предметом с конкретным понятным назначением, она становится предметом в себе, имеющим только лишь эстетическую, заданную художником функцию. Причём из процесса создания исключается картоньер, производство от начала и до конца выполняется одним автором, что расширяет его творческие возможности, дает простор для импровизации.

Таписсерия из двухмерного произведения, через скульптурный объект, приходит к энвайронменту, таписсерии-среде, в которую можно проникнуть, и с которой можно взаимодействовать. Выделяют три подвида таписсерии-среды: архитектурный энвайронмент, костюмный и экспериментальный. Энвайронмент оказывает наиболее сильное воздействие на эмоциональную сторону восприятия, его справедливо сравнивают с иммерсивным театром.

Следует отметить, что в современном искусстве таписсерии развиваются два основных направления: «декоративное» и «концептуальное», применяющиеся дизайн-проектировании, декоративно-прикладном, изобразительном искусстве, а также в дизайн-проектировании, в виде дизайна одежды, оформления интерьеров и самостоятельных арт-объектов.

Считается, что гобелен является атрибутом классического стиля. Однако, в современной таписсерии это совсем не обязательно. Он может великолепно вписаться в самый разнообразный интерьер. Современные художники создают разнообразнейшие изображения, не обязывающие к определенному интерьеру. Ткаческое искусство продолжает жить и становится одной из самых актуальных тенденций домашнего интерьера.

Сегодня оба направления, и «декоративное», и «концептуальное», существуют и развиваются как самостоятельные области текстильного искусства.

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.

Опыт изучения современных образцов и технологий, творческое использование технических особенностей ткачества старых мастеров открывают широкие перспективы для современных дизайнеров и художников.

Таким образом, искусство настенного (стенного) ковра – область художественного творчества, уходящая своими корнями в глубокую древность. Она была широко распространена в средние века (как утилитарное произведение). В XX столетии таписсерия существенно обогащается новыми художественными средствами, техниками изготовления и приемами формообразования, а также актуальным художественно-образным, часто – философским содержанием. Таписсерия превратилась в многослойное по смыслам синтетическое произведение, покинувшее ограничивающие её рамки декоративно-прикладного искусства, опровергнув представление о текстиле, как о непригодном для создания художественных произведений материале, способных оказывать эмоциональное воздействия. Очевидно, что новая таписсерия – это самостоятельное направление современного искусства, отражающее актуальные проблемы в художественных образах и структурах.

Опыт саратовских художников подтверждает мировой опыт в современной таписсерии, характеризующийся разнообразием форм, материалов и подходов к созданию произведения.

Андрей Голубцов, долгое время работавший в индустрии моды, привык иметь дело с текстилем. Любовь к экспериментам и поиск новых выразительных средств привела к созданию новой художественной техники, которую автор назвал "силиконовый гобелен". Силикон, окрашенный, путем замешивания с красителями, в пастообразном состоянии, продавливается

мастихином через переплетение нитей основы. Основой может служить любая ткань с рыхлым переплетением, это может быть холст, мешковина, капроновая сетка, гипюр и кружево. Краска наносится с изнаночной стороны, и продавливаясь на лицевую, образует структуру, похожую на ворс. Данная техника создания ближе к так называемому «нетканому гобелену».

Художник в своем творчестве придерживается принципов апсайклинга, вторичного использования вещей с созданием для них нового функционала, и художественными методами обращает внимание на проблемы «разумного потребления». Андрей Голубцов является автором и куратором проекта «Art recycling/ Вторая жизнь в искусстве».

Многие художники Саратова в своем творчестве обращались к гобелену (Камышников, Мельникова). А для кого-то гобелен стал основной сферой интересов (Никифорова). Можно сказать, что саратовская школа гобелена берет свое начало от Людмилы Павловны Бабушкиной, благодаря которой возродилось в Саратове мощное текстильное направление, своя саратовская текстильная школа, с ярким подчерком и именами.

Опыт современных художников, работающих в искусстве современной таписсерии, показывает, что сегодня уже не стоит говорить о таписсерии как о предмете исключительно ткачества. На примере работ саратовских художников, видно, что используются разнообразнейшие материалы и приемы, не ограниченные принципами «древнего» искусства. Саратовское художественное сообщество в своей творческой деятельности наглядно отражает общемировые тенденции в искусстве современной таписсерии.

Заключение.

В русском языке для обозначения художественного текстиля существуют два равноправных термина: «шпалера» и «гобелен». Термин «шпалера» произошел от немецкого слова, означающего ряд, шеренга, что связано с особенностью изготовления ковров, когда станок с вертикально-натянутыми рядами нитей, напоминает забор, садовую шпалеру. Термин «гобелен» закрепился в языке благодаря моде на всё французское в XIX веке.

Причем русскоязычные мастера подразумевают под ним только плоскостной тканый ковер. В других странах термин «шпалера» не используется применительно к ковроткачеству, а гобеленами называют изделия, изготовленные на Мануфактуре Гобеленов в Париже. Ковровые изделия иного происхождения носят название «таписсерия», что с латинского переводится как «ковёр». Таким образом, «таписсерия» это международное понятие в искусстве текстиля.

Искусство таписсерии на протяжении многих веков развивалось и видоизменялось. Первые упоминания о шпалерах датируются XI веком. Изначально, европейская шпалера служила религиозным атрибутом в храмах и церквях. Сюжеты таких шпалер ограничивались библейской и исторической тематикой. В средневековье шпалера становится неизменным атрибутом праздников и турниров. Постепенно, стенные ковры становились частью интерьеров, и носили не только декоративный и нарративный характер, но имели утилитарную функцию утепления стен.

Своего расцвета искусство шпалеры в Европе достигло в эпоху Возрождения. Для шпалеры Ренессанса, можно выделить следующие характерные черты: ограниченная цветовая гамма, отличие картона художника от готовой шпалеры, главенство библейских и мифологических сюжетов, многофигурность и многослойность композиций, декоративность.

В этот период, созданием картонов занимались виднейшие художники своего времени. Наиболее примечательными и влиятельными считаются работы итальянского художника Рафаэля Санти, чей стиль стал опорой для многих картоньеров вплоть до конца XIX века.

В XVII веке шпалеры отличались большой декоративностью и монументальностью. Однако в XVIII веке искусство таписсерии видоизменяется в сторону упрощения: композиция становится менее многослойной, изображения становятся более лаконичными. Благодаря развитию химической промышленности и появлению новых красителей, становится возможным полное соответствие картона и шпалеры.

Преобладающие ранее библейские и исторические сюжеты уступают главенство более светским и пасторальным.

XIX век становится временем упадка для искусства таписсерии. Уменьшается спрос, вместе с тем, страдают и художественные качества шпалер, которые к этому времени становятся тиражируемыми прямыми копиями картин. Во второй половине XIX века искусство таписсерии возрождается благодаря работе Уильяма Морриса. Акцент У. Морриса на Средневековье обуславливается мыслью о расцвете ремесла в средние века и сильном упадке последнего в его время. Работа на жаккардовом станке для У. Морриса – это возврат подлинной технологии, но в новом, актуальном для своего времени виде.

Шпалеры У. Морриса являются существенным переходом к декоративности. В том числе упрощалась сюжетная составляющая: изображался образ, который можно было весьма по-разному трактовать, но зачастую отсутствовал именно сюжет, действие. Также, более простым становилось убранство, оформление работы.

У. Моррис возродил умирающее шпалерное искусство. Основанное на принципах средневекового искусства, оно опиралось на философию романтизма, выступающую против обывательского материализма. Итогом реформ и популяризации идей Уильяма Морриса стало возрождение и начало дальнейших трансформаций искусства таписсерии, ведущих нас к современному гобелену.

В XX столетии таписсерия существенно обогащается новыми художественными средствами, техниками изготовления и приемами формообразования, а также актуальным художественно-образным, часто философским содержанием. Так, реформы Ж. Люрса во второй половине XX века вывели искусство таписсерии на принципиально новый уровень.

Со второй половины XX века искусство таписсерии отличается пластически-пространственными экспериментами, стремлением к синтезу с архитектурой, усилением интереса к пластике и цвету, интересу к новым

возможностям традиционных и вновь созданных материалов. К ткачеству обращаются живописцы, графики, монументалисты, керамисты, происходит взаимопроникновение различных искусств. Реформируется традиционное ткацкое ремесло. Происходит поворот от прикладного искусства к монументальному. Возникают новые интересные структурные и фактурные эффекты, заимствованные из традиционных национальных школ. Происходит рождение «новой таписсерии».

Мировой опыт современных художников, работающих в искусстве современной таписсерии, показывает, что сегодня уже не стоит говорить о таписсерии как о предмете исключительно ткачества. На примере работ саратовских художников, видно, как используются разнообразнейшие материалы, приемы, техники. Анализ работ саратовского художественного сообщества наглядно отражает общемировые тенденции в искусстве современной таписсерии.

Таписсерия превратилась в многослойное по смыслам синтетическое произведение, покинувшее ограничивающие её рамки декоративно-прикладного искусства, опровергнув представление о текстиле, как о непригодном для создания художественных произведений материале, способном оказывать эмоциональное воздействие. Новую таписсерию можно назвать самостоятельным направлением современного искусства, отражающим актуальные проблемы в художественных образах.