

На правах рукописи

БЕЩЕВА НИНА ИГОРЕВНА

**ГОБЕЛЕН В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЬЕРАХ РОССИИ 1970-1990-Х ГОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МАСТЕРОВ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ШКОЛ)**

17.00.04 - изобразительное, декоративно-прикладное
искусство и архитектура

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва - 2004

Работа выполнена в Московском Государственном художественно-промышленном университете им. *С.Т. Строганова*

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор
СОЛОВЬЕВ Н.К.

Научный консультант: кандидат искусствоведения, доцент
КРАМАРЕНКО Л.Г.

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, профессор
НАЗАРОВ Ю.В.

кандидат архитектуры, профессор
МЕЛЬНИКОВА Н.В.

Ведущая организация: Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная Академия

Защита состоится «22» июня 2004 г. в 12 часов на заседании
Диссертационного совета Д-212.152.01 при Московском Государственном
художественно-промышленном университете им. С.Г.Строганова по адресу:
125080, Москва, Волоколамское шоссе, 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГХПУ.

Просим принять участие в защите и направить отзыв в двух экземплярах по
указанному адресу. Автореферат разослан «20» мая 2004 г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета

КУРАСОВ С.В.

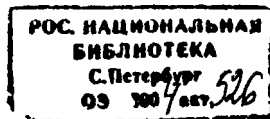
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Гуманистические начала в гобелене ручной работы трудно переоценить, что особенно важно для общественного интерьера. Способность одухотворять материальную среду, приближать ее к человеку изначально заложена в гобелене. Гобелен хранит живое прикосновение человеческих рук, а теплота и мягкость свойственны самому материалу - шерсти. Несмотря на внешние изменения формы, современный российский гобелен выполняется из того же материала и в той же технике, что и несколько веков назад, что делает его ценным и востребованным в наши дни.

Для формирования новых интерьеров с использованием гобеленов необходимо изучение национального опыта использования произведений гобеленового ткачества в общественных интерьерах. Это стало актуальной проблемой, требующей глубокого и всестороннего исследования.

Отечественными мастерами, особенно Москвы и Петербурга, был накоплен богатый опыт проектирования гобеленов для интерьеров общественного значения в 1970-е - 1990-е годы. Этот опыт остался на местах в архитектуре, за рамками выставок и журнальных публикаций и частично уже безвозвратно утрачен. Выявить, освоить и развить наиболее продуктивные тенденции за прошедший период - важная задача современного искусствоведения.

ВЫБОР ТЕМЫ исследования продиктован недостаточной изученностью гобелена как важнейшего компонента формирования предметно-пространственной среды современного интерьера, а также попыткой проанализировать историю и возможные перспективы развития искусства гобелена в рамках российского и мирового художественных процессов.

ПРЕДМЕТОМ исследования настоящей работы является взаимосвязь гобелена с предметно-пространственной средой общественного интерьера, где гобелен рассматривается как самостоятельный объект в общественном интерьере и как средство формирования художественного образа интерьера. Искусство гобелена представлено в ретроспективе, анализ современного гобелена проводится в рамках московской и петербургской школ, в которых сложились основные направления развития гобелена.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ исследования - 1970-е-1990-е годы - время активного развития декоративно-прикладного искусства вообще и искусства гобелена, в частности, время ощутимых преобразований, формирования различных тенденций развития гобелена в России и за рубежом.

ЦЕЛЮ настоящего исследования является изучение гобелена как вида декоративно-прикладного искусства в рамках основных российских школ и его композиционную взаимосвязь с общественными интерьерами России в 1970-1990-е годы.

Для ее достижения необходимо решить следующие **ЗАДАЧИ**:

- провести ретроспективный анализ развития гобелена в России;
- охарактеризовать место искусства гобелена как вида декоративно-прикладного искусства в мировом и российском художественных процессах;
- на основе собранного и систематизированного материала классифицировать гобелены по различным признакам;
- выявить композиционную роль и выполняемые функции гобелена в современном общественном интерьере;

- рассмотреть гобелен как самоценный и соподчиненный элемент общественного интерьера различного назначения;
- определить общие черты и особенности московской и петербургской школ гобелена;
- охарактеризовать основные тенденции развития искусства гобелена в России за 1970-1990-е годы, обосновать их периодизацию.

МЕТОДИКА исследования основана на комплексном изучении проблемы и включает в себя: систематизацию и обобщение исторического опыта создания гобеленов; натурное обследование гобеленов в общественных интерьерах 1970-х-1990-х годов и выявление их роли в формировании предметно-пространственной среды и художественного образа интерьеров; изучение гобеленов рассматриваемого периода и более ранних исторических эпох, находящихся в собраниях музеев, демонстрировавшихся на художественных выставках, а также находящихся в частных коллекциях; изучение литературных источников, научных трудов по рассматриваемой проблеме, выяснение творческих принципов ведущих художников в ходе устных бесед.

В процессе исследования проводились системный художественный анализ, искусствоведческая интерпретация произведений декоративного искусства, историко-художественное осмысление работ мастеров гобелена.

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА. Одной из теоретических проблем, вызывающих дискуссии среди искусствоведов, является определение терминологии, касающейся искусства гобелена.

На протяжении истории этот вид искусства назывался по-разному: «шпалера», «арраци», «вердюра», «гобелен». В XX веке появились новые названия - «настенный ковер», «текстильное панно», «таписсерия», «новая таписсерия».

В предлагаемом диссертационном исследовании употребляется термин «гобелен» как традиционное для России понятие об изучаемом предмете. Его определяющим признаком является наличие в произведении гобеленового переплетения. Сюда относятся все произведения, выполненные в различных техниках или сочетанием их между собой, но с неизменным использованием гобеленового переплетения.

Современные представления о синтезе искусств базируются на исследованиях Алпатова М.В., Бутова А.К., Виппера Б.Р., Полянского А.Г., Степанова Г.П., Фаворского В.А. и др.

Проблема взаимосвязи гобелена с предметно-пространственной средой интерьера существовала всегда. Тем не менее, фундаментальных трудов, всеобъемлюще исследующих закономерности взаимодействия гобелена и интерьера, не было создано. С 1960-х годов стали появляться работы о возможностях гобелена в формировании образа интерьера.

Одной из первых проблему взаимодействия гобелена и архитектуры затронула в своих работах Мельникова Н.В. В работах Некрасовой М.А., Прониной И., Соловьёва Н.К. и ряда других авторов освещались вопросы формирования образной целостности, гармонии в искусстве, дизайне, архитектуре.

Выразительным возможностям декоративно-прикладного искусства (в частности гобелена) посвящены работы Жоголь Л.Е., Крамаренко Л.Г., Львовского Ф.А., Манучаровой Н.Д., Мельниковой Н.В., Макарова К.А., Рюминой И., Савицкой В.И., Стемпаржецкого А.Г., Стриженовой Т.К., Хоманько Л.Н. и др.

Изучению художественно-композиционных возможностей декоративного текстиля в общественном интерьере посвящены работы Львовского Ф.А., Дицкой Л.А., Орловой Н.Г.

Проблема синтеза гобелена и архитектуры многоаспектна, ей посвящены работы Зися Н.Я., Степанова Г.П., Муриной Е.Б., Швидковского О.А. и др. Эта тема также поднималась в диссертациях Начюлене Д.-А.В.-Д. и Жоголь Л.Е.

Первым серьёзным исследованием в XX веке (не считая работы Н.Спилиоти 1903 года), посвященным российскому гобелену, следует считать труд Коршуновой Т.Т. и Ясинской И.М., повествующий о русских шпалерах Петербургской шпалерной мануфактуры. Эта работа отличается высокой культурой исследования музейных собраний России.

В 1980-е годы Начюлене Д.-А.В.-Д. и Кусько Г.Д. были предприняты попытки исследования национальных школ гобелена. Диссертация первой была посвящена литовской школе, второй - украинскому гобелену.

Большая заслуга в популяризации и изучении советского гобеленового искусства, творческого наследия его мастеров принадлежит Савицкой В.И. и Стриженовой Т.К. Каждым автором издано более десятка книг и статей. Савицкой В.И. была предпринята первая попытка анализа советской школы гобелена - альбом «Современный советский гобелен».

Монографии Крамаренко Л.Г. и Стриженовой Т.К. освещают творческий путь заслуженных художников московской школы.

Основным тенденциям развития современного гобелена 1960-1970-х годов посвящена кандидатская диссертация Савицкой В.И. Докторская диссертация Уварова В.Д. освещает проблемы авторской таписсерии в контексте мирового художественного процесса.

Ленинградская школа была исследована в работах известного искусствоведа Коваль Р. Секретам технологии гобелена посвящены и статьи Кантор Е. и Негневицкой О., Кочергиной О.

Следует отметить, что многие источники имеют публицистическую направленность, и специалистам, работающим в области искусства гобелена, в них не хватает теоретических разработок, системных аналитических выводов. В большинстве работ анализируется художественная сторона творческих гобеленов для выставок, безадресных предметно-пространственной среде интерьера.

Обзор журнальных публикаций за 1970-е - 1990-е годы подтверждает существенный вклад в становление и развитие планового проектирования гобеленов для общественных интерьеров представителей московской и петербургской школ. Однако обобщения их опыта пока нет.

Анализ художественных особенностей и эволюции искусства гобелена в России конца XX века исключительно важен для понимания тенденций его развития в XIX веке. При этом ощущается явный недостаток монографий по этой теме.

МАТЕРИАЛЫ И ИСТОЧНИКИ. Натурное изучение интерьеров общественных зданий, включавших гобелены, послужило основой для создания настоящей работы. Автором был создан большой массив фотоиллюстративных материалов.

Источником послужило также ознакомление с собраниями музеев МГХПУ им. С.Г. Строганова, Московской текстильной академии им. А.Н. Косыгина, Государственного Эрмитажа, Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Всероссийского Музея ДПНИ на Делегатской, Лувра, Музея Клуни, этнографических музеев некоторых городов России, изучение архивных материалов

библиотеки МГХПУ им. С.Г. Строганова, Научной библиотеки Российской академии художеств, РГБ им. В.И.Ленина.

Написанию диссертации предшествовало изучение сведений об экспонировании гобеленов на отечественных и зарубежных выставках, состоявшихся ранее начала исследования. Сбор материала велся и путем- непосредственного исследования творчества российских художников в их мастерских.

Накоплению фактических данных о развитии гобелена в России также служили посещение и участие в организации ряда выставок российских художников гобелена. Были проведены и интервью с мастерами гобелена московской и петербургской школ.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ состоит в самой постановке проблемы, изучении произведений искусства гобелена в контексте их взаимосвязи с общественным интерьером, что предпринимается впервые.

Проведенный анализ позволил не только выявить основные тенденции и направления развития гобелена в предшествующий и настоящий периоды, но и предположить некоторые перспективы его дальнейшего развития.

В диссертации исследованы композиционные закономерности взаимосвязи гобелена с предметно-пространственной средой общественного интерьера, выявлена роль гобелена в формировании его художественного образа. Системное обобщение и классификация отечественного и зарубежного материала, а также комплексный сравнительный анализ российских школ, периодизация развития российского искусства гобелена конца XX века также проводятся впервые.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Разработанные в настоящей диссертации положения могут быть использованы при написании трудов по истории российского искусства гобелена, курсов лекций

для различных учебных заведений, составлении каталогов, учебных и справочных пособий.

Приведенный оригинальный иллюстративный материал и результаты авторского исследования техники и технологии гобеленового ткачества могут использоваться в практической работе архитекторами, художниками и дизайнерами.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения, выводы и результаты исследования изложены в пяти статьях и четырех докладах на ежегодных научно-теоретических и практических конференциях в МГХПУ им. С.Г. Строганова и Государственного республиканского центра русского фольклора.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ сам гобелен и различные модели взаимодействия гобелена с другими видами искусств в архитектурно-художественной организации общественных интерьеров.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Настоящая работа состоит из двух томов. Первый том (220 страниц машинописного текста) включает введение, три главы с двумя таблицами по тексту, заключение, список использованной литературы из 179 источников и два текстовых приложения (1,2).

Второй том - иллюстративные приложения (3,4) -включает в себя авторские иллюстративные таблицы и фотографический материал. Приложение содержит 100 листов иллюстративного материала.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

**ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОБЕЛЕНА КАК ВИДА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.**

В главе рассматриваются исторические аспекты производства классического гобелена- в России, его характерные черты,

размещение гобелена в интерьере помещений. Охарактеризованы причины его упадка и основные принципы возрождения гобелена.

Со времен Киевской Руси мастерами изготавливались ковры, подобные гобелену. Ковры, служили для утепления княжеских хором, украшения жилищ, совершения обрядов. Они исполнялись из шерсти, льна, шелка, конопли. Навыки и традиции ткачества передавались от поколения к поколению.

Промышленное производство гобелена в Европе было освоено лишь в 1662 году, в России - в 1717 году по указу Петра I. Российские мастерские, прежде всего, Петербургская шпалерная мануфактура изготавливали гобелены на заказ, учитывая особенности конкретного интерьера.

К середине XIX века спрос на гобелены стал падать. Ввиду стабильной убыточности Петербургская шпалерная мануфактура в 1859 году была ликвидирована. Впоследствии закрылись и частные гобеленовые мастерские. К сожалению, ликвидация всех предприятий способствовала тому, что возродить гобелен в XX веке российским мастерам пришлось с нуля. Ведь традиции российского гобеленового искусства во многом были утеряны.

Разнообразие гобеленов производства русских мастеров XVIII-XIX веков определялось европейскими стилями и особенностями развития отечественного декоративного искусства.

В 1723 году в одной из лучших декоративных шпалер «Полтавская баталия», уже намечены черты зарождающегося характерного жанра русского гобелена - портрета и золотисто-коричневая гамма, любимая мастерами русской школы гобелена.

Стиль барокко проявился в серии «индийских ковров» (парафраз французских гобеленов с картин Ф.Деспорта). Эти эффектные композиции с джунглями, дикими зверями, птицами и невиданными плодами, завершали бордюры с барочными

маскаронами по углам и картушами с вензелями вверху. Серии могли изготавливаться в прямом и зеркальном отображении и располагаться в интерьере параллельно друг напротив друга.

В середине XVIII века стиль рококо выразился в композициях бордюров, асимметрией, гирляндами цветов в сочетании с завитками и изображениями трельяжной решетки.

В конце XVIII - начале XIX веков в эпоху классицизма в моду вошли «картинные обои». Они изготавливались в едином стиле, одной цветовой гамме, со строгим бордюром, для конкретного интерьера. В это время в гобеленах проявился интерес к античным сюжетам, жанру портрета, пейзажа, и исторической картины. Копии живописных полотен помещаются в центр композиции на фоне неба и облаков, цвета, чистые и светлые. Гобелены занимают всю площадь стены, наблюдается их сходство с монументальными росписями того времени.

Позднему русскому классицизму начала XIX века присуще большее стремление к ансамблевому решению интерьера. В это время гобелен начинает играть определяющую роль в декоре стен и мебели («гурьевский» гарнитур, 1805-1806 годы).

С конца 1820-х годов создаются гобелены, строящиеся по принципу «плафонной» композиции, «с арабесками», «на морейский вкус», «на персидский вкус». Часто они напоминают модные открытки - связь со станковой графикой и живописью.

До XVIII века место гобелена в российском интерьере определялось часто интуитивно или по подобию расположения восточных ковров, с XVIII века - по образцу оформления западноевропейских интерьеров: гобелен размещался в соответствии с архитектурными членениями тягами, пилястрами или полуколоннами.

С конца XVIII века в России как и в Западной Европе в гобелене было широко распространено точное копирование живописного оригинала. Присущее гобелену насыщенное цветовое звучание было полностью утеряно в XIX веке.

Необходимость возрождения искусства гобелена как вида декоративно-прикладного искусства в XX веке была обусловлена фактическим превращением гобелена в картину, выполненную средствами ткацкого ремесла. В начале XX века Мариусом Мартеном и Мари Кюттоли были предприняты неудачные попытки возрождения классического гобелена.

С другой стороны в это же время Анри Матисс и Фернан Леже искали новые декоративные возможности использования цвета. Ле Корбюзье продолжил цветовые искания, обогатившие новыми открытиями искусство гобелена (цветовое направление).

Важный фактор развития искусства гобелена, его нового рождения в XX веке - активная деятельность Жана Люрса и его соратников в 1940-е годы. Им были определены основные принципы создания декоративного гобелена (плоскостное изобразительное направление).

Немаловажным фактором в развитии искусства гобелена в мире был общий подъем декоративного творчества и интеграция искусств на рубеже 1950-1960-х годов, в России он приходился на конец 1960-х годов. Активное взаимообогащение и взаимопроникновение отдельных видов искусства выразилось в гобелене: появилась новая форма - пространственный гобелен (пластическое направление).

ГЛАВА 2. КОМПОЗИЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОБЕЛЕНА С ИНТЕРЬЕРОМ КАК ВАЖНАЯ ЧЕРТА СОВРЕМЕННОГО ГОБЕЛЕНА.

В главе рассматриваются особенности развития гобелена в России, обосновывается его классификация, выявляется роль и место в интерьере.

Вначале в разделе 2.1.«Типология и основные направления развития российского гобелена» анализируется становление советской школы гобелена. Благодаря педагогам-художникам 1930-1940-х годов из МХПУ им. Строганова, Московского текстильного института, среди которых А.А.Фёдоров-Давыдов, А.В.Куприн, Л.А.Бруни, А.В.Шевченко, Ф.И.Рерберг, В.Р.Эйгес, В.И.Быстренин, П.П.Пашков, сформировались их ученики-мастера Н.Кирсанова, И.Кулакова, С.Заславская, И.Жовтис, А.Андреева, Г.Орлова, В.Платонова, Н.В.Вахмистрова, Д.Лехтман, А.Забелина, Н.А.Моисеева. Это художники старшего поколения.

Следуя эволюционному процессу, на фоне общего подъема советского декоративно-прикладного искусства и бурного развития различных его видов в 1960-е годы постепенно в России формировалась отечественная школа гобелена.

В 1960-е годы педагоги-новаторы, такие, как Н.В.Мельникова из МХПУ им. Строганова, художники-практики, как Н.А.Моисеева, раскрыли перспективы гобелена в интерьере перед новым поколением мастеров. Л.А.Соколова, А.Б.Воронкова, Н.В.Першина, А.С.Давыдова, Н.З.Еремеева, И.М.Рахимова, М.Б.Ганько, Л.Е.Альтман, А.А.Шмакова, Б.Мигаль, Н.В.Мурадова составили ядро школы советского гобелена. Они, а в дальнейшем их ученики, формировали направления развития гобелена, практически изучали взаимосвязи гобелена и предметно-пространственной среды интерьера, возможности гобелена в формировании образа интерьера.

Далее характеризуются основные направления российского гобелена, даются факторы их возникновения и принципы развития:

1) использование традиционных художественно-композиционных принципов создания гобелена - *плоскостное изобразительное направление* (например, гобелен-диптих «Казачи» Н.А.Моисеевой, Н.З.Еремеевой, И.М.Рахимовой, М.Б.Ганько для исторического музея в Днепропетровске, гобелен «Тверская застава» Р.Горячевой для Президент отеля);

2) применение фактуры и-структуры ткацких переплетений в качестве основного художественного приёма - *фактурное направление* с применением:

-ворсовых и маховых техник переплетения (гобелен «Шахматы» Н.В.Мельниковой для бассейна «Чайка»);

-авторских техник переплетения (гобелен-триптих Б.Мигала для пансионата «Дюны»);

-техник плетения макраме, вязания, кружевоплетения (гобелен-занавес Г.Гожевской для концертного зала в Сочи);

-накладных приемов (гобелен «Отдых» Н.В.Мурадовой для Министерства Иностранных дел в Москве);

-смешанный или комбинированный вид (гобелен «Земля» А.С.Давыдовой для руссковысоцкой птицефабрики);

3) отражение в гобелене пластических свойств скульптуры - *пластическое направление* (гобеленовая композиция «Мирный Космос» Л.А.Соколовой для галереи Гагарина в Гжатске).

В плоскостном изобразительном направлении можно выделить: использование в гобелене художественных приемов графики - *графическое направление* (гобелен-свиток «Петровская сюита» Н.А.Моисеевой, Н.З.Еремеевой, И.М.Рахимовой, М.Б.Ганько для гостиницы Санкт-Петербург); применение в гобелене достижений современной живописи в области цвета - *цветовое направление* (гобелен «Радость» А.Б.Воронковой для совхоза «Заря»); использование в гобелене фольклорных традиций

фольклорное направление (гобелен-триптих «Восточный натюрморт» М.Б.Ганько для ДК.г.Тырныауз).

Многообразие современных российских гобеленов затрудняет их типологическое определение. Предлагается классификация гобеленов по критериям - с технологической стороны: *форма, отношение к стене, фактура, количество слоев* (слоиность), *частей* (частность) и *сторон*, (сторонность), *поверхностная целостность* тканого полотна- и с художественной стороны - *художественный вид*. В работе даются мотивированные критерии типологизации гобелена и определения его отдельных видов, с примерами из художественной практики российской школы гобелена.

В разделе 2.2. «Гобелен и предметно-пространственная среда» вначале рассматриваются два варианта попадания гобелена в общественный интерьер, существующие в российской художественной практике.

Изготовление гобеленов специально для выставок с последующим возможным перемещением его в интерьер - путь создания гобеленов, широко распространенный в творческой практике. Создание экспоната становится целью работы, а связь с архитектурой часто теряется. Однако при таком виде творчества для художника существует большая свобода самовыражения, что приводит к наиболее интересным авторским решениям. Успех работ В.Бигиджанова в интерьерах старинных зданий подтверждает функцию мобильности гобелена как «кочующей фрески», выдвинутую Ле Корбюзье.

Создание гобелена для конкретного интерьера значительно повышает ценность произведения (декоративный гобелен Н.В.Мельниковой для Дома советской науки и культуры в Улан-Баторе, гобеленовая композиция «Мирный Космос»

Л.А.Соколовой' для галереи Гагарина в Гжатске). Помимо художественных качеств гобелена, таких, как цельность образа, всеобъемлющее раскрытие темы, ясность композиции, совершенство исполнения, являющихся критериями ценности, важна его органическая связь с интерьером.

Далее в разделе 2.2. выявляются закономерности функционирования гобелена в интерьере, определяются задачи, цели и средства. Форма, функция и расположение гобелена в интерьере находятся во взаимной зависимости.

Являясь **центром композиции** всего интерьера, гобелен акцентирует внимание на себе, становится композиционной, образной и смысловой доминантой интерьера. Так, как плоский гобелен «Москва Праздничная» С.В.Гавина для кулуарного зала Президент отеля или пространственная гобеленовая композиция «Мирный Космос» Л.А.Соколовой для галереи Гагарина в Гжатске.

При необходимости привлечь особое внимание применяют **акцентирование части интерьера** гобеленом. Так пространственный гобелен «Музыка» Н.В.Першиной выделяет место в интерьере ресторана для оркестра, а плоский гобелен «Примавера» С.В.Гавина акцентирует зону отдыха в гостиной с камином.

Выполняя функцию **разделения пространства на зоны**, гобелен работает на равных с элементами архитектуры. В Средние века гобеленами разделяли залы крепостей на небольшие помещения, в 1970-е-1990-е годы они размещаются между разнозначными частями пространства (зонами зрительного зала и театральной сцены, залов ресторана). Особенно распространено зонирование пространства гобеленами-занавесами: «Фархад» Н.З.Еремеевой, И.М.Рахимовой, М.Б.Ганько для ДК горняков, «Олонхо» А.Б.Воронковой для Якутского музыкально-

драматического театра, «Цвети наш край» А.Казарян, К.Егиазарян для Усть-Каменогорского ДК).

Когда в требования к гобелену входит быть **частью композиционной структуры целого** ряда гобеленов, тогда его композиционный строй должен вписываться в общий ряд. Темы и образы гобеленов созвучны и составляют единство (серия плоских гобеленов «Охота» Н.В.Першиной для Башкирского драматического театра в Уфе или пространственные гобелены «Земля» и «Вода» Г.Б.Бушуевой для ГК ЦВС в Светлогорске).

Восприятие декоративности гобеленов различно и зависит от их формы и размещения в интерьере. Выступая *декоративным пятном*, гобелен размещается как картина, используется принцип станковизма. Например, серия гобеленов «Москва в творчестве М.Казакова» Л.А.Шмаковой и В.И.Павлова для Мэрии в Москве. Этот способ размещения гобелена особенно характерен для небольших по размеру гобеленов (2-6 кв.м). Гобелены с выставок, попадая в интерьер, обычно размещались таким образом (гобелен Л.Е.Альтман для Красной гостиницы газеты «Известия»).

Использование плоского гобелена как *декоративной плоскости* предполагает его размещение на плоскости стен или других архитектурных поверхностей, совпадая с их размерами или основными архитектурными членениями. Текстильное произведение приобретает монументальность и значительность, используется принцип монументализма. Так, в роли декоративной горизонтальной плоскостью выступает гобелен Н.В.Мельниковой для Дома советской - науки в Улан-Баторе или «Москва» И.К.Кулаковой для Президент-Отеля в Москве, продолжающие традиции средневековых гобеленов-свитков; а декоративной вертикальной плоскостью - гобелены «Небо» и «Герб» Н.В.Мурадовой для зала Кремля в Москве.

В роли *декоративной формы* (например, под потолком, как гобелен «Паруса» для речного ресторана в Санкт-Петербурге), выступает скульптурный гобелен, располагающийся свободно в пространстве интерьера, либо полускульптурный гобелен - на стене или возле нее (как гобелен «Музыка» Н.В.Першиной для гостиницы «Октябрьская») (используется скульптурный принцип).

В разделе 2.3.«Гобелен как средство формирования образа общественного интерьера» анализируются факторы этому способствующие. Прежде всего, композиционная взаимосвязь гобелена и предметно-пространственной среды: гармоничность гобелена цвету и фактуре других компонентов интерьера (цвет); соответствие баланса света и тени в композиции гобелена освещенности интерьера (свет); ритмическая согласованность композиционной структуры гобелена, и архитектурных членений помещения (ритм); гармоничность формы гобелена форме и пропорциям помещения (форма); соответствие размера гобелена архитектурному масштабу интерьера (масштаб). Эти и другие факторы, влияют на композиционный строй гобелена и характер его изображений.

Ассоциативно-образный язык гобелена выражается геометрией, ритмическими рядами, обобщёнными абстрактными мотивами, символами, элементами геральдики и эмблематики. Подобный способ изображения более свойствен интерьерам универсального назначения - вестибюлю, фойе, холлу, комнате отдыха, гостиной. Пример, гобелены «Вечером синим, вечером лунным» А.А.Шмаковой и «Праздничный день» Л.А.Соколовой для ресторанов гостиницы Президент отель.

Сюжетно-тематическое выражение образа характерно для интерьеров общественных зданий более определённого, специфического назначения (банкетного зала, зала приёмов, зала

заседаний и т.п.). В этом случае образ раскрывается фигуративными сюжетно-тематическими изображениями, для которых характерно повествовательное развёртывание сюжетов, развивающихся во времени. Например, серия gobelенов-карт Васнецова для ресторана «Русский» ЦМТ в Москве, gobелен «Москва белокаменная» А.А.Шмаковой для посольства РФ в Праге.

Анализ архитектурно-художественной практики 1970-х-1990-х годов позволил выделить иллюзорный gobелен, который дает возможность зрительно менять пространство интерьера посредством изображения иллюзорного образа в плоскости gobелена. Например, пейзажей за окном (gobelен-триптих «Осенний парк» Г.Б.Бушуевой для лихтеровоза «Северный морской путь»), театральных кулис (gobelен-диптих «Вишневый сад» А.Б.Воронковой для теплохода «А.П.Чехов»), вида с террасы (gobelен «Советская Москва» Васнецова для ЦМТ в Москве), оконных проёмов (gobelен-диптих «Музыка» С.А.Бусыгиной для гостиницы «Октябрьская» в Санкт-Петербурге). Проводятся аналогии современного иллюзорного gobелена с gobеленами П.П.Рубенса, Ш.Лебрена, С.Вуэ, древнеримскими стенописями, ткаными «обоями» с видами Павловского парка С.Щедрина для Михайловского замка.

ГЛАВА 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОБЕЛЕНА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРАХ В 1970-Е - 1990-Е ГОДЫ.

В главе рассмотрены особенности московской и петербургской школ gobелена, проведена периодизация развития gobелена, дана его оценка.

В России сложились две относительно самостоятельные школы gobелена - московская и петербургская, которые

формируют направления развития, готовят мастеров, способствуют сохранению национальных особенностей. Характерные черты школ рассмотрены в разделе 3.1. «Сравнительный анализ московской и петербургской школ гобелена». Наличие их позволяет динамично развиваться искусству гобелена в России в процессе сотрудничества-соперничества.

Главными учебными заведениями, воспитывающими российских мастеров гобелена, следует считать текстильный университет им. А.Н.Косыгина, художественно-промышленный университет им. С.Г.Строганова в Москве и художественно-промышленную академию им. В.И.Мухиной в Санкт-Петербурге. Основные представители каждой из школ, работавшие в интерьере в 1970-е - 1990-е годы представлены в таблице 3.1.1.

Их общими чертами, соответствующими понятию российской (советской) школы, являются приверженность гладкому гобелену, принадлежащему плоскости стены, и высокая образная содержательность работ. При этом ярко выражены и особенности каждой из школ гобелена.

Представители московской школы архитектурные памятники изображают динамично, условно мозаично, как, например, И.К.Кулакова в гобелене «Москва» или пересекающимися плоскостями цвета как С.В.Гавин в гобелене «Москва праздничная». Тогда как петербургские художники - графично (гобелены серии «Русь» для гостиницы «Москва», гобелен-свиток «Петровская сюита» для гостиницы «Октябрьская» Н.А.Моисеевой, Н.З.Еремеевой, И.М.Рахимовой, М.Б.Ганько).

Графика превалирует у петербуржцев и в трактовке природы, если сравнить мягкий живописный гобелен Л.Е.Альтман (московская школа) для газеты «Известия» и контрастный

графичный гобелен «Белые сны» Н.В.Першиной (петербургская школа) для гостиницы «Пулковская». Работам петербургской школы, более чем московской, присуща, безупречная чёткость и жёсткость линии, даже при работе с пятнами цвета (гобелен «Последний лист осени» Н.В.Першиной для пансионата в Костроме).

Наблюдается различие по темам. Работам петербургских текстильщиков присущи /лирические, камерные темы «Увертюра», «Финал» Н.В.Першиной, «Музыка», «Осенний парк», С.А.Бусыгиной и др. Для московской школы более характерны темы большого общественного звучания, выраженные монументально, ярко и внушительно «Творчество», «Алтай.Вечность» Л.А.Соколовой, «Электричество», «Декрет о Земле» А.Б.Воронковой, прослеживается коренная связь с архитектурой, большое место занимает тема столицы «Сияние Москвы», «Герб» Н.В.Мурадовой, «Москва белокаменная» А.А.Шмаковой, «Древняя Русь» А.Б.Воронковой.

В гобеленах московской школы широко применяется меланжирование утков, наборное ткачество или «тканье мотивами», а в петербургской школе - ткачество в линию.

Общий технологический прием - работа ведется с лицевой стороны, а концы утков выводятся назад.

Далее в разделах 3.2.,3.3.,3.4. анализируются основные черты развития искусства гобелена по десятилетиям.

1970-е годы характеризуются активным развитием декоративно-прикладного искусства. Это было время расширения международных культурных контактов, взаимообмена достижениями в областях художественного творчества.

Произведения художников гобелена 1970-х годов отличаются ярко выраженное индивидуальное творческое видение, авторская

интерпретация взаимодействия гобелена и интерьера, умение вписать их в контекст актуальной художественной тенденции.

Этот период характеризуется активным осмыслением и творческой переработкой художниками гобелена опыта мировой художественной культуры, широкое развитие выставочной деятельности. Представленные на выставках гобелены отличались образной содержательностью, высоким качеством исполнения, разнообразием традиционных и оригинальных технологических приемов гобеленового ткачества.

1980-е годы ознаменованы сочетанием как приверженности классическому гобелену, так и поисками новых приемов, отличных от его традиционных принципов.

Экспериментирование с переплетениями и поиск новых материалов были в русле веяний, получивших в эти годы широкое распространение во всем мире. Расширилась палитра выразительных художественных средств, наряду с текстильным сырьем (шерстью, льном, коноплей, шелком), стали использовать не характерные для гобелена материалы (шнуры, конский волос, глина, стекло, дерево, металлические нити). Необыкновенную популярность завоевал сизаль (волокно агавы).

Гобелены создавались на стыке искусств (живописи, скульптуры, графики) с целью поиска нового содержания и форм. Этот период характерен развитием скульптурного гобелена. Однако широкого применения в общественном интерьере он все же не нашел и рассматривался как редкий вид.

Важно, что увлечение различными экспериментами в 1980-е годы, обогатило, но не нарушило существовавшие ранее традиции российского гобеленового искусства.

Постепенно увлечение новациями потеряло свою привлекательность для отечественных мастеров гобелена. В начале

1990-х годов гобелен стал уверенно возвращаться на плоскость стены, на его привычное, веками определённое место.

Приоритетное развитие плоского изобразительного гладко тканого гобелена отчётливо прослеживается в характере работ художников московской и петербургской школ 1990-х годов. В этот период повышенное внимание уделялось качеству ткачества в классической технике гобеленового переплетения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К XVIII веку в интерьерах парадных покоев дворцов и домов знатных особ отечественные и французские гобелены заняли прочное место. Российские классические гобелены отличались большим разнообразием, что отражает многообразие направлений европейских стилей и особенности развития отечественного декоративного искусства.

Гобелены производства петербургской шпалерной мануфактуры в большинстве отличались характерной золотисто-коричневой гаммой, ставшей впоследствии излюбленной для российской школы гобелена. Кроме того, развилось характерное для России направление портрета.

Первоначально место российского классического гобелена в интерьере определялось интуитивно, по подобию расположения восточных ковров. С XVIII века - по образцам оформления западно-европейских интерьеров в соответствии с архитектурными членениями помещений.

С конца XVIII века до 1940-х годов в России, как и в Западной Европе, производство гобеленов постоянно снижалось. В этот период гобелен постепенно стал терять характерные черты, свойственные ему, как виду декоративно-прикладного искусства, он представлял собой тканый вариант живописной картины.

Можно говорить о возрожденном гобелене, как свидетельстве возобновления его производства после продолжительного периода упадка, деградации, художественных и декоративных качеств. В России искусство гобелена стало возрождаться с 1940-х годов на основе сформулированных Ж.Люрса принципов.

Отечественная школа гобелена формировалась постепенно, следуя эволюционному процессу, ее расцвет начался на фоне общего подъема советского декоративно-прикладного искусства и бурного развития различных его видов в 1960-е годы. Качественные черты, отличающие российскую (советскую) школу гобелена, это приверженность гладкому гобелену, принадлежащему плоскости стены, и высокая образная содержательность работ.

В диссертации выявлены три основные направления развития российского гобелена: фактурное, пластическое и плоскостное изобразительное, которое включает цветное, графическое, фольклорное и другие направления.

Впервые предлагается классификация гобеленов по следующим критериям: форме, отношению к стене, фактуре, количеству слоев, частей и сторон, поверхностной целостности тканого полотна, художественному виду. Важнейшими являются критерии формы (выделяется плоский и формообразующий или пространственный гобелены) и фактуры (различают гладкий, фактурный, мелкофактурный, крупнофактурный и рельефный гобелены).

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.

Приёмы размещения гобеленов в общественных интерьерах подразделяются на два типа в зависимости от их места в архитектурной среде: на стенах и в пространстве интерьера.

Форма, функция и расположение гобелена в интерьере находятся во взаимозависимости. Гобелен может выполнять функции организации центра композиции всего интерьера, акцентирования различных частей интерьера, разделения пространства на зоны, создания части композиционной структуры целого.

Декоративные гобелены выступают по-разному в зависимости от формы и размещения в интерьере как пятно, используя принцип станковизма, как плоскость, используя принцип монументализма, или как форма, используя скульптурный принцип.

При формировании образа интерьера посредством гобелена учитывается композиционная (цвет, свет, ритм, форма, масштаб), смысловая (тема) и функциональная взаимозависимость гобелена и предметно-пространственной среды. Это влияет на композиционный строй гобелена и характер его изображений. Выделяются гобелены ассоциативно-образные, сюжетно-тематические и иллюзорные.

В России сложились две самостоятельные школы гобелена - московская и петербургская, которые формируют направления развития этого вида декоративно-прикладного искусства, обеспечивают сохранение национальных особенностей изготовления гобеленов.

В 1970-е годы сформировалась тенденция отказа от прикладничества, декоративное творчество утверждалось в духовной художественной самооценности, равноправности с «большим» искусством. В этот период успешно начала решаться

проблема взаимосвязи гобелена с интерьером, было создано много уникальных гобеленов с учетом формирования образа интерьера.

1980-е годы были отмечены поиском оригинальных приемов в технологии гобеленового ткачества, развитием пространственного гобелена. В это время активная выставочная деятельность сопровождалась постоянным поиском новых приемов в технологии. Ряд авторов выполняли гобелены полностью оригинальным фактурным переплетением.

Увлечение новациями в 1980-е годы не нарушило традиции российского гобеленового ткачества. Заслуга российских мастеров гобелена состоит в сохранении системы высокой образности и ориентации на выражение декоративно-монументальной функции классического гобелена.

В начале 1990-х годов российский гобелен стал уверенно возвращаться на плоскость стены, что соответствовало общемировым тенденциям. Высокая образная содержательность и качество исполнения работ последних лет подтверждают наличие традиции и уникальность отечественного гобелена, его обладание значительным гуманистическим началом. Сам материал и широкие художественно-декоративные возможности обеспечивают ему перспективы развития в общественном интерьере.

ОПУБЛИКОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Тенденции развития современного российского гобелена в интерьере. // Аспирант и соискатель. 2000, №1 (0,4 а.л.).
2. Художественные особенности гобеленов российского производства. Композиционные принципы и приемы размещения гобеленов в интерьерах России с XVII века. // Декоративное искусство и предметно-пространственная

- среда. Сб. научн. тр. МГХПУ им. С.Г. Строганова. - М., 2000 (0,5 а.л.).
3. Сравнительный анализ московской и петербургской школ гобелена. Основные тенденции развития. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Сб. научн. тр. МГХПУ им. С.Г. Строганова. - М., 2003 (0,4 а.л.).
  4. Исторические традиции русского гобелена в интерьере / МГХПУ им. С.Г. Строганова. - М., 2002. - Деп. в НИЦ Информкультура РГБ 12.04.02. №3343 (0,6 а.л.).
  5. Техника и технология гобеленового ткачества.//Учебное пособие.//МГХПУ им. С.Г. Строганова. /13 л. ил./находится в печати/(1 а.л.).

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Российский (советский) гобелен в общественных интерьерах 1970-1980-х годов. Доклад на 51 научной конференции МГХПУ им. С.Г. Строганова от 25.03.1999 (0,3 а.л.).
2. Гобелен в структуре интерьера общественных зданий России конца XX века. Доклад на научно-практической конференции МГХПУ им. С.Г. Строганова от 19.05.2000 (0,3 а.л.).
3. Московская школа гобелена. Доклад на научной конференции МГХПУ им. С.Г. Строганова от 14.12.2000 (0,3 а.л.).
4. Основные виды художественного ткачества. Доклад на научно-практическом семинаре «Традиции и новации в технологии художественной материальной культуры. Традиции художественного ткачества и их использование в народном костюме» от 04.03.2004 (0,4 а.л.).

Принято к исполнению 17/05/2004
Исполнено 18/05/2004

Заказ № 206
Тираж: 100 экз.

ООО «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900
Москва, Балаклавский пр-т, 20-2-93
(095)318-40-68
www.autoreferat.ru

13149