

УДК 677.027.511

**ЕВРОПЕЙСКИЙ СЮЖЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ РИСУНОК
ОТ ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ ДО XVIII ВЕКА**

Н.П. БЕСЧАСТНОВ, Д.Г. ТКАЧ

(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

На основе проведенного исследования авторами доказано, что французские художники и декораторы XVII-XVIII вв. внесли значительный вклад в развитие методов проектирования и актуализации образного строя сюжетного текстильного рисунка.

On the basis of the given research the authors have proved that the French artists and decorators of XVII-XVIII centuries have considerably contributed to the development of the methods of designing and actualisation of a figurative system of a subject textile drawing.

Ключевые слова: сюжетный текстильный рисунок, античная вышивка, шпалерное ткачество, французские мастера живописи XVI–XVII веков.

Развитая сюжетная культура Древней Греции, ярко раскрывшаяся в росписях по керамике, не могла не проявиться и в художественном текстиле. О сюжетных изображениях на греческих тканях, изготовленных до нашей эры, имеются как косвенные, так и прямые свидетельства. В ряде музеев мира сохранились образцы древнегреческих вышивок с сюжетными рисунками. Известный исследователь художественных тканей Н.Н.Соболев опубликовал в своей книге (1934 г.) "Очерки по истории украшения тканей" интересный фрагмент греческой вышивки II века до нашей эры с изображением группы всадников, вышитых цветными нитками на пурпурном фоне. Автор отмечает, что "...все фигуры компози-

ции плотно сдвинуты друг с другом как в вазовой живописи" [1].

Роскошные вышитые и тканые одежды и интерьерный текстиль во множестве изготавливались в Римской империи, особенно в восточных провинциях. Среди мотивов сюжетного декора древнеримских тканей преобладали изображения животных, реже встречались изображения сцен охоты и элементов пейзажа.

Соединение античных и восточных традиций можно увидеть в многочисленных сохранившихся образцах византийских тканей из шелка, сюжетные мотивы которых отражают эстетические вкусы высшей знати Византии и императорского двора. Размеры, статичный характер и сти-

листические особенности декора этих тканей позволяют уверенно говорить о влиянии культуры Сасанидского Ирана.

Помимо зооморфных и охотничьих мотивов, значительная часть византийских тканей имеет декор, содержащий символы христианской веры. Для рисунков религиозного содержания, широко представленных как в византийской вышивке, так и в ткачестве, характерны величественность и монументальность трактовки сцен, "иконность" образов. Византийские ткани активно вывозились в XIV-XV вв. как в Западную Европу, так и в Россию. Об их высоком художественном уровне можно судить по тканям одежды церковнослужителей, хранящимся в Оружейной палате Московского Кремля.

С окончанием средних веков и началом эпохи Возрождения пальма первенства в производстве сюжетных тканей переходит к ремесленникам наиболее экономически развитых городов северной и центральной части Италии. Благодаря интенсивной коммерции в эти города поступало значительное количество византийских и персидских тканей. Их богатый и изысканный декор послужил первоисточником мотивов для итальянских ремесленников, впоследствии значительно обогативших восточную орнаментальную традицию путем привнесения в нее образов Ренессанса. К XIV в. в Италии налаживается собственное шелкоткачество и начинается выработка тканей с сюжетным декором. В XIV-XV вв. к созданию сюжетных рисунков для тканей и настенных ковров (шпалер) привлекаются такие крупнейшие мастера искусств, как А.Пизано (Пизанелло), С.Боттичелли, Д.Беллини, А.Мантенья, Ф.Примаччо, Рафаэль, Бронзино, Ф.Сальвиати, Ф.Альбертини. Особой известностью пользовалась серия шпалер на тему "История Вулкана и Венеры", исполненная по рисункам Ф.Примаччо, а также серия шпалер, исполненных по рисункам Рафаэля и его учеников.

Сюжетные текстильные рисунки выдающихся мастеров Ренессанса, помимо многофигурных центральных композиций, имели уникальный по своему богатству

декор обрамления, который сегодня может рассматриваться как настоящая энциклопедия антропоморфных, зооморфных и растительных орнаментальных мотивов. В серии шпалер "Двенадцать месяцев", сотканых по рисункам Альбертини, изображения человеческих фигур буквально растворены в орнаменте, плотно заполняющем всю плоскость изображения. Множество раппортных тканей было создано под влиянием тканого декора шпалер. Он копировался и служил в качестве образцов в ремесленных мастерских, а затем – на текстильных мануфактурах.

Участие в текстильных проектах эпохи Возрождения выдающихся художников-станковистов и монументалистов привнесло в художественный текстиль выявление объема и величественную пластику фигур. Любовь к рельефности ощущается даже в мелкоузорном растительном бархате, прозванном в Италии "ювелирным". По сравнению со средневековым европейским и византийским сюжетным текстилем сюжетный рисунок ковровых изделий и тканей Возрождения отрисован с такой виртуозностью, фантазией и использованием научных знаний об анатомии человека и построении пространства, что можно свободно говорить о прямом и постоянном влиянии на текстиль лучших художественных школ с особой культурой графической чистоты изображения. Новые знания о мире отражены даже в метровых полосах для служителей культа, которые заполнены реалистическими сценами из священной истории.

К началу XVI в. итальянский текстиль, формировавшийся под значительным влиянием достижений ткачества Востока, приобретает свои узнаваемые особенности, его художественно-стилевое влияние распространяется на соседние с Италией страны. В XVI-XVII вв. часть итальянских художников и мастеров ткачества переселяются во Францию (в частности – в город Лион), их приезд в значительной степени способствовал развитию французского текстильного искусства.

Наиболее древние из сохранившихся образцов французского шпалерного ткаче-

ства датируются концом XIV – первой половины XV вв. "Сюжеты многих ковров этого времени представляли собой своеобразный идеализированный мир пасторали..." [2]. Промежутки между изображенными сценами и персонажами зачастую были заполнены плотной россыпью цветов, отчего происходит название шпалер этого типа – мильфлеры (тысяча цветов). В XVI в. в связи с большим влиянием итальянской моды на придворную жизнь Франции пасторальные сюжеты уступают место произведениям символического и историко-религиозного характера. Начало изготовлению шпалер с сюжетными рисунками в стилистике Ренессанса положила шпалерная мануфактура в Фонтенбло, основанная в 1539 г. Франциском I. На этой мануфактуре, помимо шпалер, рисунок которых отражал сюжеты древней истории и мифологии, создавались шпалеры более декоративного характера с рисунком, воспроизводящим мотивы античных росписей – гротесков. В царствование Людовика XIV учреждается Королевская мануфактура гобеленов, на которой в середине XVII в. под руководством ее директора и по совместительству первого живописца короля Шарля Лебрена создаются серии грандиозных шпалер, прославляющих "Короля-Солнце". Сам король и его окружение были воспроизведены на этих шпалерах с портретным сходством, многофигурные композиции носят документально-реалистический характер. Сюжеты многих французских шпалер XVIII в. заимствованы из станковой живописи. Создаются также серии с преобладанием гротескового орнамента, развитию которого в начале XVIII в. в значительной степени способствовали выдающиеся французские художники-декораторы Жан Берен и Клод Одран. В середине XVIII в. по эскизам Франсуа Буше создается получившая широкую известность серия шпалер в экзотическом стиле "шинуазри".

Сюжетный текстиль в интерьере (как и орнаментированные ткани для одежды) был привилегией аристократии, служил внешним атрибутом высокого социального статуса и выпускался в ограниченном ко-

личестве. Возрастание экономической и социальной роли буржуазии во Франции конца XVIII в. вызвало спрос на относительно недорогие ткани для интерьера с набивными сюжетными рисунками, темы которых отражали бы стремление этого сословия к осуществлению права на выражение собственных эстетических вкусов. Лучше других с этой задачей справились на набивной мануфактуре, основанной в 1760 г. под Версалем в местечке Жуи потомственным набойщиком швейцарского происхождения Оберкампом. Если поначалу сюжетные мотивы набивных тканей мануфактуры Жуи воспроизводили аристократическую эстетику арабесок, то со временем появились новые актуальные сюжеты, отражавшие знаковые для среднего сословия исторические события и оценочные суждения, обычно выраженные аллегорически. При этом актуальное сюжетное содержание этих изделий массового мануфактурного производства воплощалось в совершенной художественной форме. Этому в решающей степени способствовал тот факт, что на мануфактуре не жалели средств на создание рисунков для набойки, выполнение которых поручалось выдающимся художникам-станковистам и декораторам того времени.

В 1783 г. по случаю присвоения мануфактуре Жуи звания королевской была выпущена набойка, рисунок которой, созданный известным художником и гравёром Жаном-Батистом Гюэ, представлял в хронологическом порядке все этапы технологического процесса производства набойки, а также его участников. Эту набойку, как бы повествующую о своем изготовлении и получившую название "Работы на мануфактуре", можно считать наиболее известной сюжетной набойкой в истории европейского текстиля.

ВЫВОДЫ

1. Проведено исследование эволюции принципов построения и иконографии европейского сюжетного текстильного рисунка от эпохи Античности до XVIII века.

2. Подтверждено решающее влияние на развитие сюжетного текстильного рисунка в XVI-XVIII вв. мастеров большого искусства. Ими были разработаны новые, остающиеся актуальными и сегодня, принципы сюжетной орнаментации текстиля, основанные на использовании достижений станкового искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Соболев Н.Н.* Очерки по истории украшения тканей. – М.-Л., 1934. С. 38.
2. Шпалеры Франции. Каталог выставки. – М.: 1974. С. 7.

Рекомендована кафедрой рисунка и живописи.
Поступила 14.01.10.
