

В отношении тканей с глубокой древности существовало несколько способов декорирования: искусство вышивки, нанесение рисунка самой техникой тканья или вязания, окрашивание, набойка (печатный рисунок) и аппликация.

Наиболее древними тканями, сочетающими вышивку и аппликацию, являются льняные туники, плащи, холщовые полотенца древних коптов (египтян, принявших христианство в IV–VI вв.). Часть узора наносили непосредственно ткачеством, другую — аппликацией. В орнаментальных элементах, изображениях, вписанных в круг или овал, сочетаются элементы египетского, эллинистического, персидского и раннехристианского искусства.

Особое место в истории искусства занимает «ковер из Байо». 14 октября 1066 г. норманны под предводительством Вильгельма Завоевателя одержали победу над англичанами в битве при Гастингсе. В поход на завоевание Англии норманны отправились из города Байо в Нормандии, на севере Франции. В музее этого города хранится ковер с изображением битвы в технике вышивки с аппликацией и подчеркиванием цветных контуров особым стебельчатым швом («шов Байо»). Гигантская лента серого холста (70,3 x 0,5 м) предназначалась для обходной галереи апсиды собора Нотр-Дам в Байо. Отсюда необычные пропорции ковра. На нем изображено более тысячи сцен и событий английского похода. По преданию, ковер вышивали придворные дамы жены Вильгельма Завоевателя королевы Матильды. Поэтому существует и второе название: «Ковер королевы Матильды».

Уникальным памятником французского средневекового искусства является «Анжерский Апокалипсис» — серия из семи тканых ковров, 24 x 5,5 м каждый, на которых изображено сто пять сюжетов из Апокалипсиса (Книги Откровения Иоанна Богослова). Именно такие ковры в дальнейшем стали именовать шпалерами (нем. Spallier, от итал. spalliera — «ряд деревьев», spalla — «плечо, подпорка»), поскольку их изготавливали и экспонировали сериями, и развешивали «рядами». Шпалеры выполнены в Париже по заказу герцога Людовика I Анжуйского, брата короля Карла V, в 1373–1380 гг. по картонам фламандца Жана Будольфа из Брюгге. Ткачом был Николя Батай.

Шпалерами правильно называть не любые безворсовые орнаментированные ковры, а только те, на которых изображения созданы в технике самого тканья, т.е. переплетением нитей утка и основы, и поэтому они являются органической частью самой ткани, в отличие от вышивки, узоры которой наносятся на ткань дополнительно, иглой. Средневековые шпалеры производили в монастырских мастерских Германии и Нидерландов, в городах Турнэ на западе Фландрии и Аррасе на севере Франции. Наиболее знамениты мильфлёры (франц. millefleurs, от mille — «тысяча» и fleurs — «цветы»). Название возникло от того, что фигуры на таких шпалерах изображены на темном фоне, усеянном множеством мелких цветов. Эту особенность связывают с

давним обычаем проведения католического праздника Тела Господня (отмечается в четверг после дня Св. Троицы). Улицы, по которым двигалась праздничная процессия, украшали полотнищами, затканными множеством живых цветов. Их вывешивали из окон. Считается, что этот декор ткачи перенесли на ковры. Самый ранний из известных мильфлёров изготовлен в Аррасе в 1402 г. Ковры из этого города были столь популярны, в частности в Италии, что получили итальянское название «арацци».

Шедеврами средневекового искусства являются шесть больших шпалер-мильфлёров под общим наименованием «Дама с единорогом» — гордость парижского музея Клюни. Ковры (3,77 x 4,66 м каждый) вытканы из шерсти и шелковых нитей в 1484–1500 гг. нидерландскими мастерами, вероятно, в Париже. На всех шести коврах варьируется одна композиция: на красном фоне (ныне из-за выцветшей окраски он выглядит нежно-розовым) расположен овальный островок, в центре которого — дама. На фоне среди цветов и стебельков изображены птицы, зайцы, собаки, лисицы. На всех шпалерах повторяется штандарт — синяя лента с тремя серебряными полумесяцами по диагонали пересекает красное поле — герб семьи Ле Вист из Лиона. Существует предположение, что ковры были заказаны в качестве свадебного подарка Клоду Ле Висту, семья которого в XV в. переселилась в Париж. Изображения льва (солнечный знак) и единорога (лунный знак) олицетворяют силу, благородство, чистоту и целомудрие. Два зверя вместе, согласно средневековой французской геральдике — символ верности, постоянства и прочности супружеского союза. Первый из ковров представляет даму с зеркалом, он условно называется «Зрение»; на втором дама играет на небольшом органе — это «Слух»; на третьем дама сплетает венок из цветов — «Обоняние», далее следуют «Осязание», «Вкус». Таким образом, по одной из версий, серия ковров символизирует пять чувств. Шестая композиция представляет даму у входа в шатер, на котором написано «Согласно моему единственному желанию» (судя по атрибутам, подразумевается добровольный отказ от низменных страстей). Пластика линий и тонкость колорита этих удивительных произведений производят сильное впечатление на зрителя и в наши дни.

В XV–XVI вв. европейскую славу приобрели шпалеры производства мастерских нидерландского города Брюсселя. Оригинальный стиль брюссельских шпалер определяется обилием фигур в сложных сюжетных композициях с драпировками, арабесками, маскаронами, путти и орнаментированными бордюрами. Брюссельские ткачи использовали картины и гравюры художников Северного Возрождения: Яна ван Эйка, Хуго ван дер Гуса, Рогира ван дер Вейдена, братьев Лимбургов.

Самые знаменитые брюссельские шпалеры вытканы в 1515 г. Питером Куком ван Алстом по заказу Папы Римского Льва X на сюжеты «Деяний Святых апостолов» по картонам учеников Рафаэля для Сикстинской капеллы в Ватикане. В XVII в. ткачи из Брюсселя по заказам королевских домов Европы создавали серии шпалер по картонам П. П. Рубенса, Д. Тенирса и других фламандских художников. Тонкая техника переплетения нитей, широкая палитра цветов окрашенного шелка с вплетением золотых и серебряных нитей позволяли передавать все особенности живописи.

Шпалеры французского производства принято называть в истории ткачества гобеленами. В 1539 г. король Франциск I основал шпалерную мастерскую в Фонтенбло. Позднее ее перевели в Париж. В 1597 г. Генрих IV, желая составить конкуренцию брюссельским шпалерам, организовал в предместьях Парижа мастерскую. В 1601 г. король пригласил фламандских ткачей Марка де Команса и Франсуа де ла Планша. Еще позднее, в 1661 г., при короле Людовике XIV, разросшиеся мастерские перевели в южное предместье столицы, в квартал, где находился дом красильщиков шерсти по фамилии Гобелен. Поэтому со временем «Королевскую мануфактуру мебелировки» стали называть проще: «Мануфактурой Гобеленов», а ковры «гобеленами». Ковры изготавливали сериями, их многократно повторяли по заказам влиятельных особ.

При изготовлении шпалер применяют деревянную раму с отвесно натянутыми нитями основы. Ткач пропускает разноцветные нити со шпульками сквозь основу. Исторические сложились два способа изготовления шпалеры: с вертикально расположенной рамой и с горизонтально протянутыми нитями основы. В обоих способах есть свои трудности и свои преимущества.

Первую технику именуют готлиссной (от франц. haute — «высокая» и lisse — «основа»). Она обладает существенным преимуществом в изготовлении шпалер по сложным рисункам. Ткач работает с изнанки ковра, закрепляя на ней концы цветных нитей. При помощи кальки он переносит контур изображения на ковер с картона в зеркальном виде; картон для сверки остается у него за спиной, а за станком, с лицевой стороны шпалеры, устанавливали зеркало. Раздвигая нити основы, мастер мог видеть результат своей работы. С расположенного сверху вала постепенно разматывались нити основы, а на нижний вал накручивался готовый ковер.

Вторая техника — баслиссная (от франц. basse — «низкая» и lisse — «основа»). В этой технике нити основы натянуты между двумя валами в горизонтальной плоскости. Ткач работает сидя, перед ним — изнанка ковра. Он переводит контуры композиции с картона на кальку, которую подкладывает под нити основы. Это удобнее, чем при работе на вертикальном, готлиссном станке. Однако затруднением является то, что изнанка ковра соответствует оригиналу-картону, а лицевая сторона шпалеры представляет собой его зеркальное отражение. Законченные шпалеры, созданные на готлиссных и баслиссных станках, внешне ничем не различаются. Определить способ их создания можно, лишь сравнив ковер с подготовительным картоном. Баслиссная техника появилась несколько ранее, а готлиссную использовали преимущественно на мануфактуре Гобеленов в Париже.

Художник, создающий подготовительный рисунок (картон), именуется картоньером, ткач, по-французски — «таписьер» (франц. tapissier, от tapis — «ковер»). Отсюда: таписсерия, искусство ткачества. Однако таписьерами во Франции XVII-XVIII вв. называли также мебельщиков, мастеров-обойщиков, драпировщиков, декораторов интерьера и даже продавцов мебели.

Изобразительные качества шпалер специфичны. Плавные переходы одного цвета в

другой создаются на ткани «зубцами» — взаимопроникающей штриховкой.

Диагональные линии приходилось делать «ступеньками». Нити основы придают поверхности шпалеры характерную рубчатость. Вначале шпалеры ткали исключительно из шерстяных нитей, красители применяли только минеральные: кошениль, индиго. По мере усложнения композиций в XVII–XVIII вв. использовали матовые шерстяные нити в «тнях» и шелковые блестящие в «светах», а также золотые и серебряные нити. Переплетения уплотняли специальным гребнем.

В 1604 г. Мария Медичи, супруга французского короля Генриха IV, основала в Париже на холме Шайо, на правом берегу р. Сена ткацкую мануфактуру. Мануфактуру разместили в бывшей мыловарне, отсюда название: Савоннери (франц. savonnerie — «мыловарня»). На мануфактуре ткали ковры с низко стриженным ворсом и простым растительным или геометрическим орнаментом. Преобладали желтый, черный, зеленый цвета. Со временем все похожие ковры стали называть «савоннери». На мануфактуре кроме настенных ковров производили бархатные ткани для обивки мебели.

В 1664 г. Королевской стала именоваться шпалерная мануфактура в г. Бове, в 80 км к северу от Парижа. В следующем 1665 г. организована Королевская шпалерная мануфактура в г. Обюссон. Шпалеры «обюссон» были проще столичных, ближе к традициям французской народной вышивки.

Шпалеры с изображением зелени: лесов, садов, сельских мотивов и сцен охоты, называли обобщенно «вердюрами» (франц. verdure — «зелень»). Ковры с пышными обрамлениями, вытканными наподобие картинных рам — «алентурами» (франц. alentours — «обрамления»).

Источник (Власов В. Г. Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства. Учебно-методическое пособие. — СПбГУ, 2012.— 156 с.)