Н.А. ШУРПО
Аспирант СПГХПА им. А.Л. Штиглица
e-mail: shurpon@mail.ru

N.A. SHURPO
PhD student. Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design
e-mail: shurpon@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663-2021-3-1-246-252

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА В ПЕТЕРБУРГЕ

TRADITIONS AND INNOVATIONS OF TAPESTRY IN ST. PETERSBURG

В данной статье рассматриваются значимые работы ручного ткачества, выполненные ведущими текстильными художниками Петербурга в конце XX — начале XXI века. Отмечается важная роль СПГХПА им. А.Л. Штиглица (бывшее ЛВХПУ им. В.И. Мухиной) в формировании и сохранении традиции ленинградской школы гобеленов. Особо подчеркивается мысль, что горизонты ручного ткачества расширяются, открывая новые имена.

In this article is considered the tapestry works by textile artists of St. Petersburg at the end of the XX — in the beginning of the XXI century. It's noted the important role of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design (LVHPU by V.I. Mukhina) in the formation and saving of the tradition by the Leningrad's tapestry school. It's emphasized the idea that the horizons of hand weaving are expanding, new names are opening up.

Ключевые слова: ленинградский гобелен, ручное ткачество, текстильные объекты.
Keywords: Leningrad's tapestry, hand weaving, textile objects

Петербург имеет интересную историю развития искусства ручного ткачества. По инициативе Петра Первого в Санкт-Петербурге была создана первая в России шпалерная мануфактура. Период деятельности мануфактуры охватывает XVIII в. — первую половину XIX в. Успешно просуществовав почти полтора столетия, шпалерное искусство к началу XX в. пришло в упадок. Только во второй половине XX в., благодаря деятельности текстильной кафедры Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной (ЛВХПУ им. В.И. Мухиной), историю развития петербургского шпалерного ткачества продолжил ленинградский гобелен. Термин «гобелен» в XX в. стал синонимом «шпалеры». Изначально гобеленом называли шпалеры, вытканные на королевской фабрике в Париже, известной под именем ее владельцев Гобеленов.

История ленинградского гобелена начинается со второй половины XX в., когда под влиянием мировых тенденций, инициированных деятельностью французского художника-ткача Ж. Люрса, на кафедре текстиля ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в учебную программу включили шпалерное ткачество [3, с. 350]. Благодаря этому, появилась уникальная серия дипломных работ ленинградских выпускников-текстильщиков: В. Баиков «50 лет ВЛКСМ» (1969), Б. Мигаль «Борющийся Вьетнам» (1970), М. Ивашина «В. Маяковский» (1981), С. Григорьева «Блокада Ленинграда» (1974), Т. Савина «Память» (1985), Л. Романова «Космос» (1967), В. Дзуцева «Энергия» (1979), С. Егорова «Циолковский» (1982), К. Черепанова «Судостроение» (1971), О. Краснослободцева «Север» (1985), Г. Бушуева «Белые ночи» (1976), И. Бутузова «Невский проспект» (1986), Е. Носкова «25 лет ЛВХПУ» (1970), В. Беца «Творчество» (1978), И. Алова «Искусство» (1985), О. Шмелева «Праздничный Ленинград» (1986), В. Покатилова «Противостояние» (1989), Н. Рафикова «Юность» (1087), М. Мироненко «Иней», (1988), И. Шкуро «Былины»(1992), Е. Посецельская «Ладога» (1988), И. Керимова «Познание» (1990), Т. Казанцева «Цирк» (1984), О. Киселева «Натюрморт» (1986), Т. Скляренко «Чаепитие» (1993) [4].

Собранные работы очень разнообразны по тематике, но их сближает единый «почерк», сформировавшегося с 1960 по 1990 г. ленинградского гобелена — сложные композиционные решения, декоративность, лиричность, богатейшее разнообразие тонов и оттенков, преимущественно сдержанная цветовая гамма, использование шерстяных нитей, окрашенных вручную, плоскостность изделия (гобелен прочно «связан» со стеной). Ленинградский классический гобелен стал сложным авторским произведением, соединившим ткацкое ремесло и декоративное искусство.

Подробно рассмотрим выпускную работу художника И. Аловой «Искусство», посвященную 40-летию ЛВХПУ им. В.И. Мухиной (рис. 1) [5, с. 192]. Гобелен выполнен в классической технике гладкого ткачества, имеет вертикальную ориентацию, нити утка окрашены вручную. Обращает на себя внимание ломаный край нижней кромки. В левой акцентной части гобелена угадывается силуэт входных кованых ворот академии им. А.Л. Штиглица (бывшего училища ЛВХПУ им. В.И. Мухиной). Правая часть гобелена наполнена формами-образами центрального зала училища с красивыми арками и разноцветными окнами стеклянной крыши-купола. Вертикальному движению лестницы противопоставляется движение луча, падающего сверху на ступени. Удачным можно назвать игру цвета — использование ярких акцентов, например, голубых, розовых пятен на черном фоне или темных силуэтов на оранжево-красном фоне. Благодаря приему цветового контраста, работа значительно обогащается. Это не только эстетически красивое произведение, в нем много глубоких размышлений об искусстве, о значении училища.

Многие выпускники ЛВХПУ связали свой творческий путь с техникой ручного ткачества, сформировав плеяду выдающихся ленинградских-художников по гобелену (С. Бунцис, Н. Моисеева, Н. Еремеева, И. Рахимова, М. Ганько, А. Якуничева, Б. Мигаль, А. Давыдова, Ф. Лейбович, Г. Бушуева и другие). Ими были созданы значимые работы, которые можно назвать легендами текстильного искусства. Это знаменитый «Синий гобелен» размером 9,5 х 4,2 м для гостиницы «Ленинград» авторов Н. Моисеевой, Н. Еремеевой, И. Рахимовой, М. Ганько. Это восемь ковров для банкетного зала гостиницы «Ленинград» — «Петровская сюита», общей длиной 17 метров. Эскиз был создан тремя художниками — Н. Моисеевой, Э. Морозовой, И. Куренковой. Особо хотелось бы отметить фактурные гобелены Б. Мигаля, которые стали ярким событием в художественной жизни Ленинграда этого периода (рис. 1). Творчество текстильных художников с 1971 по 1986 г. блестяще освещала искусствовед Р. Коваль в статьях журнала «Декоративное искусство СССР» [1–2]: «С конца 60-х годов я начала проникаться всё нараставшим интересом к художникам, работающим в текстиле и керамистам ... Ника Моисеева, Наташа Еремеева, Инна Рахимова, Марина Ганько... о них, таких талантливых, по-человечески интересных ... я только и нашла, что упоминание об их членстве в Союзе художников, и ни слова об их работах. Есть ощущение, что такие пробелы должны быть заполнены. Они были первыми

tapestry maker'ами, с которыми я познакомилась» [6]. Замечание Р. Коваль о неизвестности многих ленинградских мастеров гобелена справедливо и остается актуальным в настоящее время. Цель данной работы — рассмотреть творчество ленинградских художников-гобеленщиков вт. пол. XX в., а также современных авторов нач. XXI в.

Ленинградский художник, выпускник ЛВХПА им. В.И. Мухиной, Н. Еремеева много экспериментировала с техникой ручного ткачества. Хорошим примером стремления этого автора к новым тенденциям в гобелене является работа «Городище». Композиция строится на ритмичном изображении древнерусской архитектуры с многочисленными домами и башнями. По краям город замыкают крепостные стены, образуя нетрадиционный ломаный контур гобелена. Создается впечатление выхода сюжета за рамки картинной плоскости. Интересным ходом автора является незатканная верхняя часть работы. Обнаженная основа создает впечатление легкого неба, проливающегося дождем. Другие работы Н. Еремеевой в технике ручного ткачества — «Паруса», трехчастный гобелен «Побережье». Н. Еремеева работала с Н. Моисеевой, И. Рахимовой, М. Ганько, вместе они создали знаменитые гобелены для банкетных залов гостиницы «Ленинград», для научно-исследовательских судов и ледоколов, занавес в Мурманском областном театре кукол и др. Авторскими работами И. Рахимовой являются гобелен «Праздник», «Лес» (1974), «Целинный урожай» (1974); М. Ганько (1942) — ковер «Заколдованный край» (1974), «Во имя мира», (1974–1975); Н. Моисеевой — «Вечерняя песня». Работы этих художников находятся в Государственном Русском музее, Музее декоративно-прикладного искусства в Москве.

А. Давыдова — выпускник Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной, заслуженный художник Российской Федерации. После окончания училища работала на комбинате декоративно-прикладного искусства. Среди ее многочисленных работ можно отметить гобелен «Слава Петербургу», «Сотворение мира», серию работ «Негатив эскиза», гобелены по мотивам поездки в Израиль. Художник А. Давыдова тяготеет к классическому стилю плоского гобелена, много экспериментирует с материалом и фактурой.

На примере работ «Городище» Н. Еремеевой, «Вьетнам» Б. Мигаля можно сказать, что художники по текстилю искали новые пути выражения. Изменения в искусстве гобелена хорошо описаны искусствоведом И.А. Рюминой: «Появились ковры неимоверных конфигураций,

Рис. 1. И. Алова. Гобелен «Искусство», посвященный 40-летию ЛВХПУ им. В.И. Мухиной (1985), фрагмент; Б. Мигаль. «Зеленый луч» (фрагмент)

двухслойные, ажурные, с незатканной, разреженной основой — в одном месте, густыми объёмными массами — в другом. Если керамика двинулась в сторону живописи, то гобелен — к скульптуре. Сперва — к рельефу, затем, оторвавшись от стены — к круглой скульптуре» [6]. В нач. XXI в. тенденция скульптурности текстильных форм продолжилась.

В рамках проводимого исследования были рассмотрены некоторые дипломные работы выпускников кафедры «Художественный текстиль» СПГХПА им. А.Л. Штиглица с 2001 по 2020 г.: тканая серия Е. Клементьева «Танец» (2001), диптих Н. Дзембак «Маков цвет» (2007), Е. Жданова, триптих «Отражение» (2005), Е. Ильина, «Ночь. Утро. День. Вечер» (2006), О. Дьякова, «Северный ковчег» (2012), М. Николенко, «Истоки» (2013), Л. Белянкина, «Ночь» (2017), П. Симонова, «Литургия» (2017), А. Колесник, «Круг интерпретаций» (2019), П. Чернуль, «Тайны леса» (2020). Среди работ молодых художников периода 2000–2020 гг. можно выделить экспериментальные работы, с созданием эффекта глубины пространства, с использованием разряженных нитей, через которые проглядывает основа. В качестве примера рассмотрим трехчастное панно «Отражение», выполненное в технике ручного экспериментального ткачества, автора Е. Ждановой (2005). Для панно характерно использование сдержанной ахроматической гаммы, четкие геометриче-

ские формы и жесткие линии. По технике исполнения во всех полотнах используется комбинация гладкого и фактурного ткачества, местами оставлены незаполненные участки с нитями основы. Эта работа не отличается богатством деталей, но игра с фактурой делает ее интересной. Также в рассматриваемом периоде 2000–2020 гг. на кафедре выполнялись классические гобелены в технике гладкого ткачества. Например, работы Н. Дзембак «Маков цвет» (2007), М. Николенко «Истоки» (2013), Л. Белянкина «Ночь» (2017) С. Буторлина «Пути-дороги» (2019).

Наибольший интерес представляет творчество современных петербургских художников гобелена: Н. Цветкова, М. Широковских, А. Векслер. В технике гладкого ткачества работает А. Векслер, ее дипломная работа гобелен-триптих «Клондайк» (2000) находится в постоянной коллекции Мурманского областного художественного музея. Творчество другого текстильного художника Н. Цветковой — выпускника Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной, преподавателя кафедры «Художественный текстиль» академии им. А.Л. Штиглица, помимо классических гобеленов, выполненных в технике

Рис. 2. А. Векслер. Диплом — триптих «Клондайк» (2000); Н. Цветкова. «XX век» (1999), «Гобеленовый ремейк» (1999), «Коптский» (1999)

гладкого ткачества (дипломная работа — триптих «Гобеленовый ремейк» (1999)), «Формула ноября» (2001), включает объемно-пространственные работы. Например, свободно парящие текстильные объекты «Эффект бабочки», объемный объект «Цветок пустыни». Можно сказать, что творчество Н. Цветковой отражает новые мировые тенденции скульптурного текстиля. Работы современных художников представлены на рис. 2.

В данном исследовании рассматривается несколько исторических этапов развития искусства ручного ткачества: конец 60-х — начало 90-х гг. XX в. — расцвет ленинградского гобелена. В это время в технике ручного ткачества поднимаются самые разнообразные темы: космос, театр, спорт, поэзия, блокада Ленинграда, природа. Многие работы посвящаются выдающимся личностям: В. Маяковскому, К. Циолковскому и др. Период конца 60-х — начала 90-х гг. XX в. связан с такими именами художников по текстилю, как Н. Моисеева, Н. Еремеева, И. Рахимова, М. Ганько, А. Якуничева, Б. Мигаль, Ф. Лейбович, С. Бунцис, И. Алова, А. Давыдова и другие.

1990 г. — 2010 г. — период скульптурного гобелена и экспериментального ткачества. Помимо традиционных техник, увеличивается число экспериментальных дипломных работ на кафедре «Художественный текстиль». История развития петербургского гобелена XX–XXI вв. прочно связана с кафедрой «Художественный текстиль» академии А.Л. Штиглица. Кафедра является «кузницей кадров» текстильных художников Петербурга. Традиции школы продолжаются до настоящего времени, расширяются горизонты ручного ткачества, открываются новые имена.

Список литературы:

1. *Коваль. Р.М.* Ленинградский текстиль. — Москва: Декоративное искусство СССР, 1974.

2. *Коваль Р.М.* Пять лет синего гобелена. — Москва: Декоративное искусство СССР, 1976.

3. *Хоманько Л.Н.* Шпалерное ткачество в СПГХПА им. А.Л. Штиглица: от истоков до инноваций. — Санкт-Петербург: Месмахеровские чтения, 2018.

4. Высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной: Альбом. Гобелены. — Санкт-Петербург: Гиппократ, 1994.

5. Академия Штиглица. Лучшие выпускные работы за 140 лет. — Санкт-Петербург: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2015.

6. Воспоминания Розы Коваль [сайт]. — URL: http://gobelen.spb.ru. (дата обращения: 19.06.2021).