М.Т. МАЙСТРОВСКАЯ
Доктор искусствоведения, профессор РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: mmaystro@mail. ru

M.T. MAISTROVSKAYA
Doctor of Art History, Professor of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: mmaystro@mail. ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_3_34_44

ТОМАС ЧИППЕНДЕЙЛ: ОТ РЕМЕСЛА К ИСКУССТВУ

THOMAS CHIPPENDALE: FROM CRAFT TO ART

Статья посвящена одному из наиболее известных английских мастеров мебели XVIII века Томасу Чиппендейлу — талантливому ремесленнику, который проявил себя как художник и дизайнер, переводя традиционное столярное ремесло в область искусства и дизайна. Известность мастеру принесли не только выполненные им предметы, но и изданные им альбомы мебельных проектов «The Gentleman and Cabinet-Makers Director», получившие широкое распространение и повлиявшие на стилистические поиски и формы мебели не только своего времени, но и дошедшие до наших дней. Он впервые разработал методику проектирования, обосновав мебельные проекты как архитектурные элементы интерьера. Чиппендейл создал метод реализации архитектурного проекта под ключ, работая вместе с выдающимся архитектором Робертов Адомом. Внес большое количество новаций в производство, конструкцию и стилистику мебельных форм, объединив французское рококо, китайские мотивы с английской готикой, создав свой выразительны и узнаваемый стиль, получивший название «стиль Чиппендейл».

The article is devoted to one of the most famous English furniture masters of the XVIII century, Thomas Chippendale, a talented craftsman who proved himself as an artist and as a designer, translating

traditional carpentry into the field of art and design. The fame of the master was brought not only by the executed objects, but also by the albums of furniture projects published by him «The Gentleman and Cabinet-Makers Director», which became widespread and influenced the stylistic searches and forms of furniture not only of their time, but also extant. He first developed a design methodology, justifying furniture projects as architectural elements of the interior. He developed a method for the implementation of a turnkey architectural project, working with the outstanding architect Robert Adom. He made a large number of innovations in the production, design and style of furniture forms, combining French Rococo, Chinese motifs with English Gothic, creating his own expressive and recognizable

Ключевые слова: мебель, стиль, конструкция, рококо, неоклассицизм, альбом, проекты, методика проектирования, чертежи, гравюры.
Keywords: furniture, style, construction, Rococo, neoclassicism, album, projects, design methodology, drawings, engravings.

Вернее было бы назвать работу — «от ремесла к дизайну». Так как то, что сумел сделать Томас Чиппендейл в своем деле, это перевод традиционного мебельного ремесла в новую форму, как по самим выполненным произведениям, так и в большей степени по методике и подходам в проектировании, которые, без всякого сомнения, можно назвать дизайном. Восемнадцатое столетие называют «золотым веком английской мебели». И действительно в течение этого времени создавали свои произведения выдающиеся мастера-мебельщики, названные «золотое трио»: Томас Чиппендейл, Джорж Хеплуайт и Томас Шератон, которые выходили за рамки ремесла и становились художниками, а вернее дизайнерами, проектировщиками, внедрявшими в свое творчество проектные подходы, проектное мышление и даже проектное графическое изображение. Широчайшее признание и известность им принесли даже не столько прекрасно сделанные вещи, сколько альбомы проектов, которые быстро распространились в Европе и Америке, оказав инициирующее влияние на всю мебельную сферу.

Ведущим и наиболее плодотворным был Томас Чиппендейл (1718–1779, Thomas Chippendale), имя которого стало знаковым для XVIII столетия, и высочайшей маркой британского мебельного дизайна этого

времени и дало название стилю в знак признания в городе, где родился Чиппендейл в семье потомственного мебельщика в Отли в графстве Йоркшир, установлен памятник выдающемуся мастеру (ил. 1).

Рис. 1. Памятник Томасу Чиппендейлу в Отли

Статус и масштаб мебельной мастерской в то время определялся количеством верстаков и работников. У Чиппендейля их первоначально было 18, а затем их количество увеличилось до 40 и 50, что являлось показателем его высокого уровня мастерства, профессионализма и многогранного творческого потенциала.

В 1749 году семья Чиппендейла переезжает в Лондон и в 1753 году он открывает собственную мастерскую в переулке Святого Мартина (St. Martin's Lane), где были сосредоточены производители мебели. Первые образцы своей мебели Томас Чиппендейл делал еще в стиле королевы Анны, но затем, будучи современником царившего во Франции стиля рококо, мастер начинает уменьшать массивность отдельных частей мебели и улучшать ее пропорции, стремясь к легкости и изяществу.

Однако Чиппендейл был новатором, человеком огромной энергии, который более чем заурядный краснодеревщик был полностью погружен в технические, технологические, эстетические аспекты своего ремесла. Мастерская производила обширный ассортимент самых разных предметов мебели. До начала XVIII века английская мебель изготовлялась главным образом из дуба, ореха и ясеня. С 1725 года в Европу начинают поставлять красное дерево, которое вскоре стало излюбленным материалом для мебельных мастеров. Одним из первых краснодеревщиков был Томас Чиппендейл. Тропическая древесина красного дерева с выразительной текстурой и ярким цветом, которую привозили в Англию из Гондураса и Кубы, стала использоваться повсеместно. Чиппендейл переходит на красное и лимонное дерево, при работе с которым не требовалось фанерования и могли использоваться бруски и массив. Английскую мебель характеризуют ажурные резные перекладины, решетчатые спинки и изогнутые ножки — кабриоли с утолщением в виде акантового листа вверху и когтистой птичьей лапы зажавшей шар внизу (ил. 2).

Известность Чиппендейль получил не только за свои работы в мебели, но и за многочисленные новшества, свое новаторство, которое он проявлял в течение всей своей творческой жизни. Главное, он переводил традиционный ремесленный характер производства мебели в жанр искусства и в большей степени дизайна, конструктивного, рационального, комфортабельного и высококачественного дизайна.

Рис. 2. Стул 1755–1760 гг.

Например, он придумал новую систему конструкции мебели, рассматривая мебельный предмет не как единичный, а в системе серии и в системе ансамбля интерьера, демонстрируя при этом виртуозную творческую одаренность к интерпретации и вариативности на самые разные темы.

Он создал, а вернее талантливо разработал, свой стиль. По времени он работал в стиле рококо, а впоследствии в неоклассицизме, но сумел интерпретировать в рамках этих стилей французское рококо, которое пришло из континентальной Европы, популярные китайские мотивы модного стиля шинуазри, соединив все вместе с ностальгией по английской готике. При этом в соединении этого несоединимого коктейля Чиппендейл создал свой стиль английского рококо, который значительно отличался от европейского. Три абсолютно разных стиля, разных эпох и регионов были соединены в новый необыкновенно выразительный и узнаваемый стиль. И если французское рококо с его изяществом и измельченными капризными формами можно назвать женственным, то английское рококо, созданное Томасом Чиппендейлом, — сильное, крупное и мужественное. Если во французском рококо дерево полностью закрывалось позолотой или окраской, то в английском стиле — натуральное дерево с его неповторимой текстурой и цветом было осмыслено, как эстетическая категория и практически никогда не закрывалось, а отделывалось воском или грамотно полировалось. Особенно это выразительно сказалось в мебели для сидения.

Чиппендейл усовершенствовал конструкции и соединительные узлы предметов. Одной из важных особенностей его мебели была ее поразительная прочность. Изделия, выполненные Чиппендейлом, были настолько качественно сделаны, что гарантировали их использование

без ремонта и реставрации на столетие. Качество шиповых соединений, качество обработки дерева и деталей обеспечивали сто лет их надежной эксплуатации при большой нагрузке, в особенности это касалось стульев, кресел и диванов. Мастер разработал большое количество совершенно новых по функции, форме и конструкции предметов.

Чиппендейл выступил не только как талантливый мастер-краснодеревщик, он стоял у истоков распространения красного дерева (махагони), ставшего наиболее популярным материалом в мебели и интерьере XVIII века.

Однако главным достижением Чиппендейла стали его альбомы образцов мебели, которые принесли мастеру мировое признание и известность. Он издал знаменитый «The Gentleman and Cabinet-Makers Director»: четыре выпуска, четыре альбома с гравюрами на меди мебельных проектов, которые распространились по всей Европе и Америке, подарив ему популярность не только за сотни рисунков огромной номенклатуры мебельных предметов с многочисленными вариациями, но за впервые осмысленную и убедительно представленную методику и проектные подходы, применявшиеся в его проектах.

В 1754 году Томас Чиппендейл публикует свою книгу «Gentleman and Cabinet-maker's Director» («Указатель для клиентов и краснодеревщиков») — роскошный каталог, в который помещает 160 гравюр и первое описание пяти классических направлений в архитектуре, пяти классических ордеров, которые он применил для создания мебели. Успех этой книги обеспечил Чиппендейла место в истории искусства и дизайна. Книга предназначалась для формирования и развития вкуса аристократов-заказчиков, но инструкции были предназначены для мастеров-мебельщиков, которые могли копировать и интерпретировать предлагаемые рисунки. Первое издание «Директора» Чиппендейла было собранием коллекции мебели «Gothick, Chinese, and modern Tastes» («Готические, китайские и современные вкусы»). На самом деле гравюры каталога иллюстрировали полный диапазон всех стилей мебели той эпохи и объясняли появление экзотических мотивов в ее дизайне. В раздел «словарь рококо» были добавлены китайские и готические элементы, которые часто смешивались, воплощаясь в фантастические образы новых моделей мастера (ил. 3).

Это иллюстрированное собрание проектов мебели, созданных Томасом Чиппендейлом, оказало огромное влияние на мастеров Европы и Америки, поскольку являлось первым всесторонним каталогом мебели

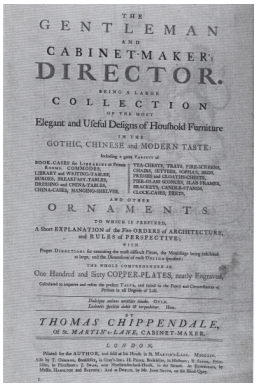
THE
GENTLEMAN
AND
CABINET-MAKER'S
DIRECTOR.
BEING A LARGE
COLLECTION
OF THE MOST
Elegant and Useful Designs of Houshold Furniture
IN THE
GOTHIC, CHINESE and MODERN TASTE;
ORNAMENTS.
TO WHICH IS PREFIXED,
A Short EXPLANATION of the Five ORDERS of ARCHITECTURE,
and RULES of PERSPECTIVE;
WITH
THE WHOLE COMPREHENDED IN
One Hundred and Sixty COPPER-PLATES, neatly Engraved.
THOMAS CHIPPENDALE,
LONDON.

Рис. 3. Титул книги «Gentleman and Cabinet-maker's Director»

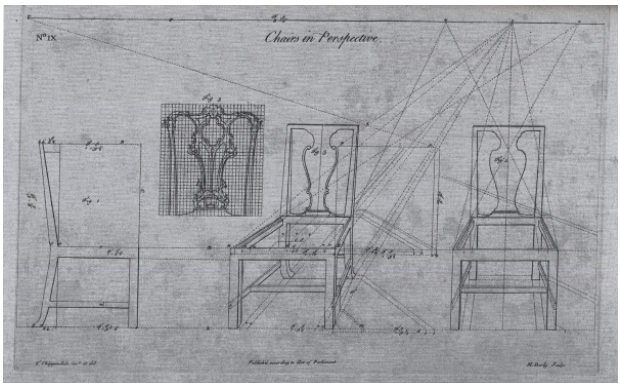

Рис. 4. Проект стула в проекциях и перспективе

для жилья, а также первой инструкцией по дизайну. Каталог Чиппендейла служил своеобразным катализатором тенденций стилей XVIII века.

«The Director» принес громадный финансовый успех, позволивший Чиппендейлу расширить мастерскую и стать ведущим производителем мебели того времени. Возросший объем продукции успешно трудившейся мастерской означал, что Чиппендейл уже не столько работал сам, сколько руководил ее коллективом, сосредоточившись на дизайне. Он рисовал, чертил и сам проектировал модели мебели, выступая уже не столько умелым столяром ремесленником, сколько творческим человеком, талантливым дизайнером. Работая с субподрядчиками, Чиппендейл продолжал поиски лучших изготовителей бронзовых накладок, панелей маркетри, зеркал, каминов и т. д.

Успех «Директора» можно сформулировать как первое пособие по мебельному дизайну. В своем предисловии к первому альбому, выпущенному в 1754 году, Чиппендейл пишет: «Из всех видов искусства, находящихся под влиянием архитектуры или архитектурно орнаментируемых, изготовление мебели является не только самым распространенным и орнаментально богатым, но и в целом как никакое другое подвержено его диктату. Поэтому я предварил последующие проекты схемами пяти ордеров. Не будучи знакомым с этой наукой и не имея знаний по теории перспективы, мастер-мебельщик не может сделать вразумительной работы или даже сколько-нибудь точно предполагать результат своего труда.

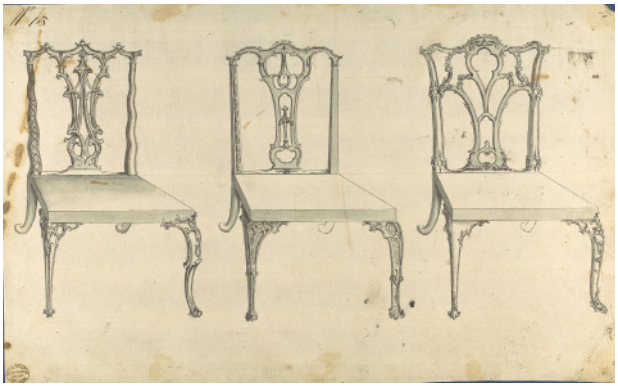

Рис. 5. Проекты Т. Чиппендейла

Рис. 6. Стул 1754–1780 гг.

В связи с этим он должен быть аккуратно обучен достижениям всех, кто преуспел в этой отрасли от самого зарождения основ этого искусства» [1].

Первые страницы книги посвящены пяти архитектурным ордерам и чертежам с построением самых распространенных мебельных деталей — разнообразных карнизов, с тщательным построением всех радиусов и элементов. Помимо этого, в книге также даны принципиальные схемы построения изделия: стул, стол и шкаф в трех основных проекциях (фасад, бок, план) и перспективном сокращении (ил. 4).

Далее в работе приведено 160 листов с гравюрами мебельных предметов всех видов. Поражает в этом издании безудержная вариативность проектов. Практически ни одно изделие не дано полностью и симметрично. В каждом проекте несколько предложений его вариаций, разные спинки стула или кресла, разные ножки и подлокотники, варианты отделки стола или комода. При этом в рисунках сохраняется общий вид и цельность проекта. Это калейдоскоп самых различных предметов и их декоративных и конструктивных вариаций (ил. 5).

Особо стоит отметить уникальное мышление Чиппендейла-проектировщика. Он приводил рисунки предметов, полностью лишенных декора, как бы очищая форму от декора и создавая прецедент минимализма, что в 1754 году не использовал никто (ил. 6). Помимо этого, Томас Чиппендейл являлся успешным и активным предпринимателем, который не просто выполнял свои проекты и замыслы, но и ввел новую методику исполнения — реализацию проекта. Он первым использовал

новую систему работы с заказом под ключ, которая стала так популярна в наши дни. Чиппендейл создавал интерьеры с нуля и до последнего штриха, как говорили тогда, до «дверного молоточка».

Рис. 7. Шкаф-гардероб. Вилла актера Дэвида Геррика

Характерной особенностью английской мебели и интерьера этого времени была тесная связь мебельщиков с архитекторами. Чиппендейл выполнил несколько крупных проектов, плодотворно работая с Робертом Адомом, блестящим английским архитектором времен классицизма по заказу фирмы «Адельфи», которую тот учредил вместе со своим братом Джеймсом Адомом. Под влиянием Роберта Адома в 1760 году Чиппендейль одним из первых провозглашает «возврат к античности» [2], тем самым продемонстрировав глубокое понимание стилевых тенденций нового стиля. Он работал вместе с Адамом над несколькими особняками, такими как Harewood House, Уэст-Йоркшир, Nostell Priory, Aske Hall, Newby Hall в Йоркшире; Wilton House в Уилтоншире, Petworth House в Западном Суссексе и др. Примером его интерьерной работы может служить и вилла актера Дэвида Геррика на Темзе (ил. 7).

Таким образом, сам проект особняка, городского дома или загородной виллы создавался в едином целостном характере, на общих основах. В задачи Чиппендейла входил огромный комплекс работ: все столярные работы по интерьеру и полное изготовление всего мебельного убранства особняка, включая парадную мебель и чисто утилитарную, например, для кухни и служебных помещений (так, например, известны кухонный стол и стол для прачечной), выполненные в мастерской по проекту Чиппендейла. В его задачи также входили оконные рамы, двери, лестницы, перила, стенные панели, панно, рамы для зеркал и картин, все они создавалось и устанавливалось им вручную. Кроме того, Чиппендейл покупал и подбирал индивидуально предметы интерьера, приобретал все ткани для интерьера и мебели, обивочные, гардинные, то есть все текстильное убранства дома. В его обязанности также входило приобретение всей утвари, начиная от парадных сервизов посуды, до кухонных ка-

стрюль. Нередко Чиппендейл сам рисовал эскизы тканей и обоев, если не находил желаемого. Такого полного и обширного выполнения убранства особняка в практике того времени еще не было.

Еще при жизни Чиппендейл достиг более высокой известности, чем любой другой английский мастер и дизайнер, и, несомненно, его работы оплачивались чрезвычайно высоко. Его книга, которую по праву можно назвать первым торговым каталогом, сделала огромную рекламу проектам Чиппендейла.

За первой публикацией «Директора» Томаса Чиппендейла последовала вторая, дополненная новыми гравюрами и проектами. Третье издание выходит в свет в 1762 году, значительно переработанным и дополненным. Число листов достигает двухсот. Из 161 листа первого издания во второе были включены только 95, кроме того, созданы 105 новых моделей. Последний альбом мастера увидел свет уже после смерти Томаса Чиппендейла в 1779 году от туберкулеза. Он был опубликован одним из его одиннадцати детей, его сыном и приемником, носившим то же имя — Томасом Чиппендейлом (1749–1829). Сын стал во главе мастерской и продолжал дело отца в течение более сорока лет, работая вместе с мастером Томасом Хэйгом.

В последующих дополненных изданиях, вышедших в свет после смерти автора, значительно обогащается выбор предметов мебели, которые уже приобретают классические черты, прямые ножки и геометрические формы, рекламируется выбор специальной мебели для конкретных функций, светильники, канделябры и камины. В целом список проектов включал 46 номенклатурных наименований, которые четко делятся на мебель для сидения, корпусную и резную.

Долгие годы книга «Директор» Т. Чиппендейла оставалась «настольной книгой» и влиятельным руководством для мастеров и заказчиков. Появление новых методов производства и передовых технологий позволили мастерам-мебельщикам воспроизводить проекты, представленные в этой замечательной книге Чиппендейла. Успех книги у специалистов и читателей был настолько велик, что понятие «Chippendale» стало эталоном для всей мебели из красного дерева, изготовленной в середине XVIII века.

Благодаря распространению проектных чертежей Чиппендейла, являвшихся вначале единственным руководством для английских столяров, его стиль быстро распространился по всей Англии и Северной

Америке, став основой американского колониального стиля. Мебель, созданная по проектам Чиппендейла, была прочной, долговечной и комфортабельной, отличалась функциональностью и выразительной красотой.

Лучшими проектами Томаса Чиппендейла считаются стулья и кресла с резными, «ленточными» спинками. Формы спинок отличались большим разнообразием: в контурах центральных вертикальных планок часто угадывались силуэты изящной скрипки или высокой вазы, характерной для стиля шинуазри. С неисчерпаемой выдумкой мастер варьировал ленточные орнаменты, трельяжи, узоры, образованные комбинациями С-образных элементов.

В своих проектах Чиппендейл никогда не повторялся. Каждый из его заказчиков приобретал уникальные модели, существовавшие в единственном экземпляре.

Тридцать лет, с 1750 по 1780 год, в английском мебельном дизайне главенствовал стиль Chippendale, объединивший грациозное изящество скользящих силуэтов мебели времен английской королевы Анны с характерными для рококо причудливыми орнаментами, готической строгостью и экзотическими китайскими мотивами.

Множество экземпляров прекрасной мебели XVIII столетия во все времена приписывалось авторству Чиппендейла, имя которого стало хрестоматийным в истории искусства. Однако при тщательной проверке оказывалось, что оригинальной работе мастера принадлежат лишь некоторые из них. Настоящие изделия знаменитого мастера Томаса Чиппендейла украшают такие известные музеи Великобритании, как Victoria and Albert Museum в Лондоне, Harewood House в Йоркшире, Paxton House в Шотландии, а также другие музеи и галереи мира.

Примечания:

1. *Chippendale T.* The Gentleman and Cabinet-maker's Director. – London, 1754. – P. 5.

2. *Анри де Моран.* История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М.: Искусство, 1982. – С. 525.

Список литературы:

1. *Chippendale T.* The Gentleman and Cabinet-Maker's Director. – London, 1754.

2. *Clouston R.S.* English Furniture and Furniture Makers of the Eighteenth Century.

3. *K. Warren Clouston*. The Chippendale Period in EngHsh Furniture. – London, 1975. – 224 p.

4. *Соловьев Н.К., Майстровская М.Т., Турчин В.С., Дажина В.Д*. Всеобщая история интерьера. – М.: Эксмо, 2013. – 784 с.

5. *Джудит Миллер*. Мебель. Все стили от древности до современности. – М.: АСТ, 2011. – 560 с.

6. *Дюла Кес.* Стили мебели. Первое издание / пер. М. Алекса, Г. Каргинова, Т. Кирилловой. – Будапешт: Издание Академии Наук Венгрии, 1979. – 272 с.; ил.