На правах рукописи

Шашкина Карина Григоровна

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ЦИКЛЫ ШПАЛЕР ПО КАРТОНАМ П.П. РУБЕНСА В ПРОСТРАНСТВЕ АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ

Специальность 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

Москва 2025

Диссертация выполнена на кафедре дизайна текстиля ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова».

Научный руководитель: **Полякова Екатерина Васильевна**
кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой дизайна текстиля ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова

Официальные оппоненты: **Уваров Виктор Дмитриевич**
доктор искусствоведения, профессор кафедры искусства костюма и моды ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина»

Лехович Татьяна Николаевна
кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского прикладного искусства ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

Ведущая организация:

ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина»

Защита состоится «___»_____2025 года в 12:00 часов на заседании Диссертационного совета 24.2.440.01 на базе Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, по адресу: 125080 Москва, Волоколамское шоссе, дом 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГХПУ им. С.Г. Строганова и на официальном сайте https://академия-строганова.рф

Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в двух экземплярах по указанному адресу.

Автореферат разослан «___» _____2025 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета

доктор искусствоведения А.В. Трощинская

Общая характеристика работы.

Данное диссертационное исследование посвящено комплексному анализу и систематизации разрозненного, обширного материала о монументально-декоративных циклах шпалер, выполненных по картонам одного из самых известных художников эпохи барокко Питера Пауля Рубенса (1577-1640). Стоит уточнить вопрос используемой в профессиональной среде терминологии, так как в источниках и публикациях встречаются разные понятия – шпалера, гобелен, таписсерия. С точки зрения технологии ткачества[1] «шпалерой» является настенный безворсовый ковер с сюжетным или орнаментальным изображением, вытканный вручную. В иностранной литературе шпалеру, как правило, обозначают общим термином «tapestry» (с англ. – шпалера, гобелен), а технику исполнения – шпалерным или гобеленовым ткачеством. Непосредственно само название «гобелен» (франц. – gobelin) возникло в XVII веке. Бирюкова Н.Ю. даёт следующее определение: «Гобеленами называются стенные ковры, вытканные на парижской мануфактуре Гобеленов; шпалерами – аналогичные по технике стенные ковры, выполненные на других мануфактурах».[2] Таким образом «гобеленами» называли ковры-картины, выполненные вручную в определенном месте в конкретный период. Однако, в современной литературе это название приобрело более общее значение, и может употребляться авторами в широком смысле. В рамках заявленной темы исследования наиболее точным будет использовать термины – «шпалера» и «настенный ковер».

Шпалеры были неотъемлемой частью оформления замков аристократии и церквей Западной Европы начиная с XI-XII вв. На протяжении последующих столетий, при активной поддержке правящих династий, шпалерное ткачество стало наиболее ценным видом искусства и одним из стремительно развивающихся направлений художественных текстильных мастерских.

[1] Техника шпалерного ткачества базируется на основе принципа полотняного переплетения, при этом нити утка разного цвета полностью перекрывают нити основы, в результате чего создается рисунок. Терминологических вопросов по данной теме в своих работах касаются следующие авторы: В.Д. Уваров, Н.Н. Цветкова, И.В. Бородин.

[2] Бирюкова Н. «Французские шпалеры конца XV-XX века в собрании Эрмитажа», издательство «Аврора», Ленинград, 1974, стр. 23.

Настенные ковры занимали главное место во внутреннем убранстве дворцовых и культовых интерьеров. В особых случаях, например, торжественные приемы или важные дипломатические встречи, их вывешивали на улицах или в специально построенных, временных павильонах, для создания праздничной обстановки. Тематика сюжетов настенных ковров подбиралась в соответствии с характером события.

В XVI в. Фландрия являлась ведущим центром шпалерного ткачества, однако, начавшаяся Нидерландская буржуазная революция, разделила страну на два отдельных государства, где южная часть – Фландрия, осталась под покровительством Испании, а северная – Голландия, сохранила независимость. Долгие годы войны негативно сказались на шпалерном производстве. В Голландии оно фактически пришло в упадок, и многие профессиональные ткачи были вынуждены эмигрировать. В то время, как во Фландрии, при поддержке монархии, ткачам предоставили особые налоговые привилегии, и обеспечили заказчиками. В начале XVII в. брюссельские мастерские продолжают выпускать многочисленные серии шпалер, но, зачастую, они представляли собой повторы ранее выпущенных циклов. Можно сказать, что на фоне золотого времени развития шпалерного искусства середины XVI в., это был период застоя. Новым этапом, станет творчество П.П. Рубенса, которое развивалось под покровительством влиятельных испанских наместников во Фландрии – эрцгерцогов Альберта и Изабеллы Клары Евгении. Он создаст картоны для четырех серий шпалер, а его новаторские композиции, окажут сильное влияние на работы других художников в этом направлении. Предложенная Рубенсом развеска «ковров-картин» в два яруса в культовом интерьере самой большой его серии шпалер «Триумф Евхаристии» (1625-1633), станет абсолютно новым экспозиционным решением, и в дальнейшем будет активно применяться во время коронаций европейских монархов. Эстетика и идеалы стиля барокко с его патетикой, театральностью и динамичностью, самым благоприятным образом подходила для дальнейшего, художественного развития шпалерного искусства, являвшегося неотъемлемой частью характера эпохи.

Тема диссертации возникла из необходимости привести в системную целостность накопленный материал, касающийся развития шпалерного ткачества в западноевропейском искусстве и проследить тенденции использования шпалер в интерьере, а также в организации оформления экстерьера во время значимых событий. Комплексно исследовать эскизы, картоны и шпалеры всех серий по картонам П.П. Рубенса, для выявления периодов становления авторского стиля художника в этом виде искусства. Изучить предложенные автором варианты экспозиции шпалер, определить роль и функцию настенных ковров в архитектурном ансамбле.

Актуальность исследования. Несмотря на значительный вклад П.П. Рубенса в историю мирового искусства, его опыт в создании картонов для шпалер остается не до конца изученным. В настоящий момент в отечественном искусствознании отсутствует фундаментальная научная работа, посвященная исследованию всех серий шпалер по картонам П.П. Рубенса. Вследствие чего данный вопрос является особенно актуальным, он включает сбор и изучение разрозненного материала по теме, преимущественно на иностранных языках, а также изучение подлинных произведений в мировых музейных коллекциях. В зарубежном искусствознании творчеству художника в шпалерном искусстве уделено достаточное внимание, однако каждая серия шпалер рассмотрена отдельно. Отсутствует единый информационный источник, дающий представление о местонахождении всех эскизов, картонов и шпалер каждого цикла. Комплексное исследование четырех серий поможет составить полную картину развития стиля художника, уточнить спорные версии относительно имен заказчиков и интерьеров, в которые предполагались циклы шпалер.

На примере одной из серий нами предложен вариант экспозиции шпалер в культовом интерьере. Полная схема расположения шпалер, их порядок и последовательность в интерьере по замыслу художника в отечественном искусствознании не описана. Данной проблемы иностранные специалисты касались в 1978 г., однако, визуальной схемы развески шпалер не было разработано, как и более точного плана помещения. В настоящей диссертации

собран, систематизирован и проанализирован имеющийся материал по декоративным сериям шпалер по картонам П.П. Рубенса, с уточнением терминологии, датировок работы над заказами, имен заказчиков. Собран каталог-приложение, содержащий полную информацию об эскизах, картонах и шпалерах всех серий.

Степень научной разработанности темы. Наряду с многочисленными монографиями и публикациями о живописи и графике П.П. Рубенса, отсутствие работ комплексному исследованию шпалер в контексте архитектурного ансамбля, является заметной лакуной. Тем не менее изданий, посвященных истории шпалерного искусства, и отдельным сериям шпалер по картонам Рубенса, достаточно для того, чтобы составить общую информационную базу. Учитывая возросший, в последнее время, интерес к шпалерному искусству, необходимо структурировать и уточнить имеющийся материал.

Творчество одного из крупнейших европейских художников эпохи барокко, оставившего после себя внушительное наследие, неизбежно вызывает интерес исследователей. Библиография по теме исследования включает литературу общего плана, которая описывает биографию художника, и содержит опубликованную личную переписку Рубенса, проливающую свет на некоторые аспекты его работы над заказами. Наиболее важными публикациями являются труды А.-М. Лекуре «Рубенс» (2011) и сборник переписки художника со вступительной статьей и примечаниями К.С. Егоровой «Питер Пауль Рубенс. Письма, документы, суждения современников» (1977). Оба издания дают широкую и подробную биографию мастера, полное описание его творческой деятельности, манеры общения с высокопоставленными лицами, характер ведения переговоров. Также можно встретить упоминания о заказах на шпалеры. Следует назвать работу Экардта Гётца «Питер Пауль Рубенс» (1987), в которой он дает краткое описание основных событий жизни Рубенса, и касается всего двух шпалер из разных серий мастера, с поверхностной и неточной информацией. Это издание является переводом с немецкого языка, и в ходе

нашего исследования были выявлены неточности в переводе, из-за которых сведения о настенных коврах вводят читателя в заблуждение.

Стоит отметить монографию Уэджвуда К. В. «Мир Рубенса, 1577-1640» (1998). Помимо анализа живописи художника, Уэджвуд рассматривает деятельность мастера как декоратора. Автором составлен обзор проектов по оформлению торжественных празднеств, украшавших город для встречи Испанских инфант. Представленные панели являются продолжением идей Рубенса о двухъярусном расположении полотен с архитектурным обрамлением, которое он использовал при создании серии шпалер «Триумф Евхаристии». Также есть небольшое упоминание о серии «История императора Константина», и краткие исторические справки о состоянии ковроткачества в XVII в.

Отдельные монографические издания, посвящены истории развития шпалеры. Безусловно, одним из важных исследователей западноевропейского шпалерного искусства следует назвать Бирюкову Н.Ю. и ее монографии «Западноевропейские шпалеры в Эрмитаже: XV- начало XVI века» (1965) и «Французские шпалеры конца XV- XX века в собрании Эрмитажа» (1974), которые дают наиболее полную картину развития шпалерного ткачества в контексте европейского искусства. Автор также публикует иллюстрации и информацию по циклу «История императора Константина». Несмотря на то, что эрмитажная серия – это копия с оригинала, она является ценным объектом исследования в рамках заявленной темы, среди последних публикаций стоит отметить работы Т.Н. Лехович.

Монография Уолтера Томпсона «История шпалер» (W. G. Thomson «A History Of Tapestry») 1973 г. содержит много ценной информации об истории шпалерного искусства с древнейших времен вплоть до XX в. Географические рамки охватывают все страны континентальной Европы, а также Англию, Шотландию, Ирландию. Особенную ценность составляют представленные документы, такие как описи имущества владельцев мастерских, с указанием картонов и шпалер. А также издание Томаса Кэмбэлла «Шпалеры Ренессанса. Искусство и великолепие» (Thomas P. Campbell «Tapestry in the Renaissance. Art

and Magnificence») 2002 г., которое содержит достаточно емкую и подробную историю шпалерного искусства Европы. Томас Кэмбэлл является авторитетным специалистом по шпалерам, и его имя фигурирует в ряде ключевых изданий по данной тематике.

Рассматривать творчество П.П. Рубенса необходимо в контексте всеобщей истории развития шпалерного искусства. Самой крупной и информативной монографией подобного рода является «Фламандские шпалеры с XV по XVIII столетие» Ги Демарселя (Delmarcel G. «Flemish Tapestry from the 15th to the 18th Century» (1999) авторитетного искусствоведа в области европейского шпалерного ткачества. Книга издана на двух языках: голландском и французском. Автор опирался на научные знания исторического развития ткацкого производства, независимо от того, где шпалеры выставлялись: в музеях, в частных коллекциях или на аукционах. Целый ряд публикаций отмечает его как эксперта по части голландского ткацкого искусства. Выпущенное в 2003 г. юбилейное издание включает в себя, наряду с научно-исследовательскими изысканиями в честь Демарселя, объёмную библиографию его статей по истории искусства начиная с 1966 г.

Творчество художника в области шпалерного проектирования в большей степени изучали именно зарубежные исследователи. Самым масштабным и полным изданием о П.П. Рубенсе, которое состоит из 29 томов и дополнительных подразделов в некоторых томах, является «Корпус Рубенианум Людвига Бурхарда» («Corpus Rubenianum Ludwig Burchard») искусствоведа и коллекционера Якоба (Людвига) Бурхарда. Доктор Бурхард, специалист по фламандскому искусству, который с 1935 г. начал собирать материал по творчеству Рубенса, и мечтал выпустить посвященный ему многотомник. Некоторое время доктор Бурхард работал в Доме-музее Рубенса в Антверпене. Ученый ушел из жизни в 1960 г., оставив после себя более 800 ящиков заметок и фотографий, 7000 книг и каталогов. Весь собранный материал перешел в архив коллекций Дома Рубенса и послужил основой для эпохального издания, названого в честь доктора Бурхарда. Труд, начатый еще в 1963 г., до сих пор не

завершен, а над каждым томом работает команда специалистов. Издание освещает все аспекты творчества художника, включая гравюры, графику, монументальные работы, неосуществленные проекты и, конечно же, шпалеры. Однако серии настенных ковров рассматриваются не вместе, а в отдельных томах, на которые мы будем ссылаться в своей работе. Прежде всего следует отметить II том, посвященный серии «Триумф Евхаристии» («The Eucharist Series») (1978), состоящий из двух частей (текста и отдельного тома иллюстраций). Автор монографии известный ученый, исследовавший данный цикл Нора де Портер (Nora de Poorter), описывает подробную историю заказа серии, аспекты исторического и политического контекста Испании, жизни самой заказчицы – инфанты Изабеллы Клары Евгении, а также нюансы ее отношений с художником, повлиявшие непосредственно на состав заказа серии. Особенно важен представленный иллюстративный материал, первоначальный план монастыря, который взят за основу для реконструкции; фотографии самих шпалер, их повторы и клейма, и эскизные решения Рубенса. Достаточно подробно Нора де Портер излагает историю ткацких мастерских эпохи барокко и их владельцев. Тем не менее, автор не ставит перед собой задачи по реконструкции развески всей серии в пространстве интерьера. Следует учитывать и давность работы, потому как после исследования Норы де Пуртер столь информативных научных работ по данной серии шпалер не выпускалось. Далее отметим XX том «История Ахиллеса» («The Achilles Series») (1975) одного из авторитетных исследователей шпалер Рубенса Эгберта Хаверкампа-Бегемана (Egbert Haverkamp-Begemann); XIII том под названием «Предметы из истории» («Subjects from History») состоит из трех разделов. Нам интересны два из них: *второй раздел* «Предметы из истории. Цикл Деций Мус» («Subjects from History. The Decius Mus Series») рассказывает о самой первой серии шпалер художника. Издание вышло в свет в 2019 г. И *третий раздел* «Предметы из истории. Цикл Константина» («Subjects from History. The Constantine Series» (2011). Автором является Коенраад Брозенс (Koenraad Brosens). Издание

является весьма ценным исследованием, поскольку именно эта серия освещена недостаточно подробно, а вопрос о заказчике вызывает споры.

Одной из основополагающих монографий, описывающей цикл шпалер «История императора Константина», является труд Давида Дюбона (D. Dubon) «Шпалеры из фондов Самуэля Кресса в коллекции Музея Искусств в Филадельфии: «История Константина Великого по картонам Питера Пауля Рубенса и Пьетро де Кортона» («Tapestries from the Samuel H. Kress Collection at the Philadelphia Museum of Art: the history of Constantine the Great designed by Peter Paul Rubens and Pietro da Cortona» (1964). Давид Дюбон относится к группе исследователей, которые не согласны с версией о том, что серию заказал король Франции Людовик XIII, которой мы также придерживаемся. В монографии представлены интересные факты и редкие письма художника, которые заставляют иначе взглянуть на историю создания серии шпалер.

Далее стоит отметить ряд каталогов, выпущенных по итогам тематических выставок, посвященных отдельным сериям шпалер. Особый интерес представляет каталог-сборник статей к выставке «Питер Пауль Рубенс. История Ахиллеса», которая проходила в музеях Роттердама и Мадрида с 30 августа 2003 г. по февраль 2004 г. В каталог вошли картоны, шпалеры, в том числе более поздние повторы, статьи именитых искусствоведов. Над его созданием трудилась целый коллектив авторов, таких как Ф. Ламмерце и А. Вергара, при участии крупнейших специалистов творчества Рубенса: А. Боерсмы, Г. Демарселя и Ф. Хили (F. Lammertse and A. Vergara with contributions by A. Boersma, G. Delmarcel and F. Healy). Издание вышло в свет с одноименным названием «Питер Пауль Рубенс. История Ахиллеса» («Peter Paul Rubens: The Life of Achilles») (2004). Авторы подробно изучили картоны, сделав основной акцент на причастности мастерской Рубенса к их созданию. Проследили судьбу эскизов и настенных ковров после смерти художника. Следует отметить, что формат каталога не предполагал глубокого анализа самих произведений. Однако,

является крайне ценным, поскольку содержит точные выходные данные по всем эскизам и шпалерам серии.

Труд Вирджинии Бриллиант (Virginia Brilliant) «Триумф и вкус» («Triumph and taste») (2011) представляет собой издание, включившее картоны Рубенса к серии «Триумф Евхаристии» из коллекции Музея искусств Джона и Мэйбл Ринглинг (Ringling museum of art) в Сарасоте, Флорида, которая включает большое количество живописных полотен мастера, приобретенных на аукционе Christie's в 1924г. Еще один каталог под названием «Блистательный Рубенс: серия Триумф Евхаристии» («Spectacular Rubens: The Triumph of the Eucharist Series») (2014) под редакцией Вергары А. и Вуллетт А. (Vergara A., Woollett A.T.), был выпущен по результатам одноименной выставки в Центре Гетти (The J. Paul Getty Museum) в Лос-Анджелесе. Издание сопровождается яркими и качественными иллюстрациями, и является сборником статей, рассказывающих историю бытования и реставрации шести масляных картин П.П. Рубенса для серии шпалер «Триумф Евхаристии», которые хранятся в музее Прадо в Мадриде.

Необходимо упомянуть об известном испанском искусствоведе, заведующей отделом текстиля музея Королевских Коллекций в Мадриде (Patrimonio Nacional, Madrid) Конче Эррере Карретеро (Herrero Carretero C.) и ее знаковой монографии «Рубенс, 1577-1640: коллекция шпалер» («Rubens, 1577-1640: colección de tapices») (2008). Данное издание подробно освещает серию «Триумф Евхаристии», с многочисленными ссылками на архивные документы. Важным является наличие, предложенных исследователем, условных, гипотетических схем развески шпалер серии. Являясь автором многочисленных публикаций о шпалерах разного времени, их атрибуции и реставрации, Карретеро дает подробное описание, историографию и качественный иллюстративный ряд по теме. В двухтомник, изданный музеем в 1986 г. и 2000 г. под названием «Каталог шпалер коллекций Музея Национального Достояния» («Catalogo de tapices del Patrimonio Nacional») под руководством Карретеро К., Паулины де Вега и Кармен Диаз Галлегоз (Junquera Paulina, Díaz Gallegos C.,

Herrero Carretero C.), вошли самые разные шпалеры музея, сформированные по тематике и сюжетам. Дается сравнительный анализ и историей бытования предметов, а также инвентарные номера.

Труд Баумстарка Р. (Baumstark R.) «Питер Пауль Рубенс: цикл Деция Муса (каталог выставки)» («Peter Paul Rubens: The Decius Mus cycle [exhibition]: The Metropolitan museum of art, The collections of the prince of Lichtenstein») (1986), целиком посвященный серии «История Деция Муса», дает нам представление о количестве шпалер и их иконографии. Шпалеры и картоны данной серии довольно хорошо сохранились. Настенные ковры находятся в фондохранилище Музея Лихтенштейна, и экспонируются только по особым случаям, а масляные картоны выставлены в постоянной экспозиции. Благодаря сотрудничеству с музеем, в частности с представителем секретариата управления кабинета директора музея – Софи Виставель, нам любезно была предоставлена информация по содержанию коллекции, самой серии, инвентарными номерами произведений, и качественный иллюстративный материал.

С октября 2007 г. по январь 2008 г. в Музее Метрополитен в Нью-Йорке проходила выставка «Шпалеры в барокко: нити роскоши» («Tapestry in Baroque: Threads of Splendor») под редакцией Т. Кэмбэлла и Элизабет Клиланд (Elizabeth A. H. Cleland), по итогам которой вышел каталог-сборник статей с симпозиума (2010). Издание объемное и многогранное, освещает самые разные проблемы шпалерного ткачества. Рассматриваются как целые серии, так и отдельные настенные ковры разных эпох, стран и художников. Содержит много ссылок на архивные данные и ткацкие мастерские. Отдельно стоит выделить статью Конрада Брозенса (Koenraad Brosens), в которой освещается новый материал касательно работы шпалерной мануфактуры Рэсов, выполнявшей одну из серий Рубенса. Статья Жана Витте (Jean Vittet), посвящена посмертной описи имущества Шарля Команса, которая включает более поздние повторы шпалер серии «История императора Константина» с картонов Рубенса. Особенно интересна статья Эбельтье Харткамп-Йонксис (Ebeltje Hartkamp-Jonxis)

рассказывающая о шпалерах маньеризма, барокко и классицизма, в контексте интерьеров. Вышеупомянутая Конча Эррера Каретеро. (Herrero Carretero C.) в своей статье «Шпалеры для придворного и церковного обихода в XVII в. в Испании» освещает наиболее знаковые серии из испанской коллекции, в том числе и цикл «Триумф Евхаристии», которые применялись для оформления разнообразных торжеств. Уникальные иллюстрации и инвентарные номера произведений, представляют большую ценность.

Среди исследователей творчества Рубенса, необходимо упомянуть о таких известных специалистах, как Юлиус Хелд (J. Held), Ерик Дюверже (E. Duverger) и Майкл Джэффи (M. Jaffe). Область интересов доктора Хелда касается эскизов и масляных полотен художника, их авторства, времени создания. Многочисленные статьи в иностранных научных журналах, проливают свет на многие неизвестные вопросы, касающиеся методов ведения работы П.П. Рубенса над заказами, и участие его мастерской в создании картонов. Майкл Джэффи-историк искусства, на протяжении семнадцати лет выполнял обязанности директора музея Фицуильяма в Лондоне, в котором хранится много эскизов к шпалерам, он также является автором статей о мастере. Особенно автора интересовала деятельность Рубенса в области монументально-декоративного искусства и отношения с заказчиками. Статьи Эрика Дюверже, как одного из специалистов по творчеству художника именно в области создания картонов для шпалер значительно дополняют сведения об этой сфере деятельности мастера. Также статьи Чарльза Скрибнера (Charles Scribner) в научных журналах и коллективных монографиях, являются важным вкладом в общую картину исследований вопросов касательно шпалер по картонам Рубенса. Совокупность и характер выбранных источников определяются целью и задачами диссертационного исследования.

Хронологические границы исследования затрагивают период развития шпалерного искусства во Фландрии в XVI в., как важного этапа оформления и

организации пространства интерьера в контексте западноевропейского искусства вплоть до эпохи барокко.

Далее научное изыскание охватывают промежуток с 1616-1635 гг., время, когда П.П. Рубенс выполняет четыре заказа на серии шпалер, внутри которых мы выделяем два основных этапа развития стиля художника в шпалерном искусстве: 1) с 1616-1622 г. наблюдаются прямые отсылки к древнеримскому искусству и композиционные поиски на основе изученных образцов итальянских мастеров, в особенности Рафаэля Санти, в решении композиций для шпалер;

2) с 1625-1635 г. когда появляется совершенно новаторская иконография и трактовка сюжетов, художественных приемов и мотивов шпалер. Это период, когда Рубенс окончательно сложился как один из самых знаковых художников эпохи барокко, имея за плечами ценный опыт монументальных работ, в том числе, в шпалерном искусстве.

Завершается исследование анализом творчества известных художников-картоньеров как: Якоб Йорданс, Юстуса ван Эгмонта, Яна ван Хекке, Симона Вуэ и Шарля Лебрена, на которых опыт П.П. Рубенса оказал значительное влияние.

Географические границы исследования затрагивают Италию, Испанию, Фландрию и Францию.

Объектом настоящего исследования являются произведения П.П. Рубенса в области шпалерного искусства: эскизы, картоны и шпалеры четырех циклов «Деций Мус» (1616-1618), «История императора Константина» (ок.1622), «Триумф Евхаристии» (1625-1633) и «История Ахиллеса» (1630-35(1632-33)), выполненных по картонам художника, а также предполагаемые интерьеры. Особый интерес представляет интерьер церкви монастыря Дескальсас Реалес в Мадриде, как единственный, документально подтвержденный архитектурный объект, в котором размещалась одна из серий шпалер.

Предмет исследования – влияние творчества П.П. Рубенса на развитие и становление шпалеры, как формообразующей части пространства интерьера и

экстерьера. Формирование собственного, новаторского стиля художника, и его влияние на шпалерное искусство в целом.

Цель исследования - определить роль и степень значимости опыта П.П. Рубенса в этом виде искусства, а также проследить взаимосвязь шпалер и архитектурного пространства.

Задачи исследования:

1. Определить роль и место шпалеры, как статусного вида искусства, в светской и политической жизни европейских стран.

2. Провести комплексный художественный анализ эскизов, картонов и шпалер четырех серий, для выявления этапов развития авторского стиля художника в искусстве шпалеры.

3. Исследовать принципы экспонирования шпалер в архитектурном пространстве, на примере сохранившегося эскиза П.П. Рубенса, а также более поздних изобразительных источников.

4. Показать значение творчества П.П. Рубенса в шпалерном проектировании.

Гипотеза исследования состоит в том, что предложенные П.П. Рубенсом художественные композиции шпалер и вариант двухъярусного экспонирования, определили тенденции развития шпалерного искусства барокко в Европе.

Источниковой базой исследования являются эскизы, картоны и шпалеры из мировых музейных собраний таких как: музей Лихтенштейна в Вене, музей Искусств в Филадельфии, музей монастыря Дескальсас Реалес в Мадриде, музей Искусств Джона и Мэйбл Ринглинг в Сарасоте, Музей Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме, музей Фицуильяма в Кембридже.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- определена ведущая роль шпалеры, в организации сценографии значимых событий и оформлении церемоний;

- собрана и систематизирована информация о деятельности ткацких мануфактур, методах их работы с художниками и заказчиками;

- проанализированы принципы работы ткацких мастерских, роли художника и заказчика, технико-технологические особенности создания шпалер исследуемого периода;

- впервые в отечественном искусствознании комплексно проанализированы четыре серии шпалер по картонам Рубенса;

- каталогизирован визуальный материал (изображения эскизов и шпалер с выходными данными) и отражен в сводной таблице в виде приложения;

- выполнена схема развески серии шпалер «Триумф Евхаристии» в интерьере церкви в Мадриде, с отрисовкой и уточнением размеров.

Методология исследования включает комплексный анализ, особенно при определении предмета, объекта, цели исследования и постановки проблемы. Для выполнения анализа использовались следующие методы:

Историко-культурный метод позволил представить состав заказов на шпалеры в контексте эпохи барокко, а также общую культурно-историческую ситуацию не только исследуемого периода, но и предпосылок к его становлению. Этот метод был задействован при изучении влияния различных явлений культурной, политической и религиозной жизни, влияющих на выбор тематики шпалер, их стилистических и тематических особенностей, в связи с заказчиком и архитектурой.

Литературно-аналитический метод помог изучить, проанализировать и обобщить имеющуюся литературу по вопросу.

Источниковедческий метод стал основополагающим при поиске, отборе и изучении архивных материалов.

Сравнительно-исторический метод позволил оценить роль шпалер Рубенса в контексте барочной эпохи, а также влияние его творчества на искусство шпалеры в целом.

Предметно-аналитический метод был использован при обследовании шпалер и интерьеров, для последующего создания реконструкции.

Метод художественного-стилистического анализа играл основную роль при изучении шпалер, их сопоставлении, при поиске и отборе иллюстративного

и документального материала в печатных каталогах и электронных поисковых системах.

Иконографический метод исследования использовался при анализе иконографических программ каждой серии шпалер, что позволило проследить развитие стиля художника, и определить степень новизны найденных художественных программ Рубенса.

Технико-технологический метод применился при изучении особенностей создания шпалер данного времени и расшифровке терминов. Особое внимание уделялось системному подходу, позволявшему использовать все вышеперечисленные методы в комплексе и наиболее рациональных сочетаниях. Он был особенно важен для реконструкции общей картины проектирования шпалер в контексте архитектурного ансамбля.

Теоретическая значимость работы состоит в комплексном изучении целого ряда документов, монографий и публикаций по теме исследования, которые служат фундаментом для исторического, культурологического и искусствоведческого анализа шпалер.

Практическая значимость работы:

Историография основных этапов развития шпалерного искусства может послужить базой для более системного подхода в изучении истории художественных тканей, использоваться в подготовке спецкурсов лекций для студентов и аспирантов, а также при организации экспозиционно-выставочной деятельности.

На защиту выносятся следующие **положения:**

- выявление значимой роли шпалеры в оформлении интерьеров, и их применение в организации сценографии ключевых исторических событий;

- первый опыт художника при работе над сериями шпалер «История Деция Муса» и «История императора Константина», как сложение авторского стиля художника;

- новаторские композиционные и экспозиционные программы П.П. Рубенса в процессе работы над сериями шпалер «Триумф Евхаристии» и «История Ахиллеса»;

- обновленная и уточненная информация по заказчикам серий и интерьерам;

- вариант возможной развески шпалер серии «Триумф Евхаристии» в интерьере церкви монастыря Дескальсас Реалес в Мадриде;

- собранная и структурированная база, содержащая выходные данные с инвентарными номерами и местоположением в коллекциях по эскизам, картонам и шпалерам художника;

- анализ роли и влияния творческих программ П.П. Рубенса на ведущих художников по шпалерам Фландрии и Франции.

Апробация исследования. Основные положения и результаты исследования отражены в шести научных статьях из перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Отдельные положения диссертации были изложены в шести докладах на научных конференциях в высших учебных заведениях: два выступления на межвузовской научной конференции «Проблемы истории искусства глазами студентов и аспирантов» в РГГУ в мае 2014 г. и 2015 г.; доклад на конференции студентов и аспирантов «Проблемы синтеза искусств» в МГХПА им. С.Г. Строганова в 2014 г. и 2015г.; доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Соловьевские чтения» в РГХПУ им. С. Г. Строганова в 2023 г.

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами исследования. Работа состоит из двух томов. Первый включает в себя введение, три главы, заключение, библиографию, а также приложение в виде каталога по эскизам и шпалерам П.П. Рубенса с выходными данными. Общий объем первого тома составляет 219 страниц. Второй том представляет собой иллюстрированный альбом, представленный на 173 страницах, в который входят эскизы и шпалеры по картонам П.П. Рубенса, а также дополняющие текст иллюстрации. Библиография включает 245 позиций.

Основное содержание работы.

Введение содержит общий анализ темы, определение объекта и предмета исследования, научную новизну и актуальность диссертации. Определяются хронологические и географические рамки, цели, задачи, историография вопроса, теоретическая и практическая значимость работы. Излагаются положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Шпалерное искусство Фландрии к. XVI-нач. XVII в. и принципы размещения шпалер в культовых и светских интерьерах» посвящена определению терминологии, специфике и технико-технологическим особенностям шпалерного дела во Фландрии к. XVI-нач. XVII в. Рассматривается культурно-историческая ситуация в стране, изменившая вектор развития шпалерного искусства в Западной Европе, и утвердившая барочный стиль в иконографии и экспонировании настенных ковров. Анализируются принципы и сценарии расположения шпалер в архитектурном пространстве, в зависимости от характера происходящего события.

В параграфе **1.1. «Технология и специфика шпалерного ткачества Фландрии XVI-XVII в.»** рассматривается развитие ткацкого дела во Фландрии, которое к XVI в. будет представлять собой целую развитую мануфактурную и торговую сеть. Ткацкая мастерская являлась производством, в котором принимало участие значительное количество человек: художники, ткачи, красильщики шерсти, и др. Владельцы шпалерных мастерских, как правило, заключали договоры и отвечали за реализацию произведений, в каждой из них был свой набор нарисованных шаблонов для декоративной каймы. Сеть ткацких мастерских в Европе к XVI в. была настолько хорошо развита, что это способствовало росту спроса на шпалеры. Однако, на рынке стали появляться изделия сомнительного качества, которые выдавались за произведения известных мастерских, и власти города издали ряд указов, регламентирующих отметку авторства оригинальных ковров. Со второй половины XVI в. и до конца столетия фламандские мастерские выпускали довольно крупные циклы шпалер,

хотя производство шпалер по-прежнему нуждалось в поддержке государства. В связи с этим, мастерским предоставлялись субсидии и освобождение от налогов. Брюссель активно занимался организацией торговых и выставочных площадей, в которых велась реализация шпалер. Таким образом старались строго отслеживать перемещения шпалер и вести тщательную документацию на государственном уровне. Это были своего рода попытки побороть растущую конкуренцию, и, возможно, добиться полной монополии на производство. В нач. XVII в. брюссельские мастерские продолжают выпускать многочисленные серии, что свидетельствует об их активной деятельности, однако, это были повторы ранее изданных циклов с небольшими изменениями, и по сравнению с золотым веком фламандской шпалеры, наступил период застоя. Новой страницей в истории шпалерного ткачества станет творчество Питера Пауля Рубенса.

Параграф **1.2. «Культурно-историческая ситуация во Фландрии в конце XVI-начале XVII в. и ее влияние на развитие шпалерного искусства».** С середины XVI в. и вплоть до начала XVII в. Европа переживает беспокойные времена, ознаменованные волной религиозной Реформации и гражданской войной в Нидерландах, что в значительной степени повлияло на развитие шпалерного искусства. На протяжении столетий Нидерланды были ведущей страной Западной Европы, с процветающим шпалерным производством во многих городах. Выгодное географическое положение позволяло вести активную торговлю шпалерами и декоративными тканями. Притязания Испании на территории, а также активное распространение протестантизма, привело к расколу и Нидерландской революции, длившейся с 1566-1609 г., в результате которой произошел распад Нидерландов на Голландию и Фландрию. Последняя решила принять покровительство Испании, что изменило вектор развития шпалерного ткачества. Значительная часть профессиональных ткачей (преимущественно из северных провинций, разрушенных войной) была вынуждена эмигрировать в другие страны Европы. Торговые связи нарушились, экономика пришла в упадок. Иконоборческие программы протестантизма внесли

свои перемены в характер и задачи искусства. В это же время во Фландрии, испанские эрцгерцоги активно поддерживали шпалерное производство, в частности в Брюсселе, вкладывая средства и размещая статусные заказы. Будучи глубоко верующими католиками, эрцгерцоги продвигали авторитет церкви и идеи Контрреформации, а также прославление монархии через шпалерное искусство, которое по-прежнему оставалось востребованным, как способ демонстрации богатства и мощное средство визуального внушения. Применение догматов Контрреформации стало возможным в русле великолепной театральности барочного стиля. П.П. Рубенс, будучи фламандцем, придворным художником эрцгерцогов и верным католиком, предложит новые решения в иконографии самих шпалер, и их расположения в архитектурном пространстве, тем самым, оказав влияние на творчество художников Фландрии и Франции.

Параграф **1.3. «Анализ пространственного расположения шпалер в культовых и светских интерьерах»** посвящен анализу изобразительных источников, на которых показаны варианты использования шпалер в оформлении разнообразных событий. Уже с XIV в. шпалерное искусство в Европе переживает большие перемены, в связи с поддержкой правящих династий, которые размещают заказы на целые серии шпалер. С этого времени шпалеры становятся важным декоративным акцентом светских и культовых интерьеров, и предметом эмоционального воздействия на зрителя. Чаще всего, целью заказа являлось прославление монарха, династии или церкви. Сохранилось множество свидетельств современников о широком применении шпалер в архитектурном пространстве. Филипп I Красивый (1478-1506) оставил свои путевые заметки, в которых рассказывается о том, что шпалеры вывешивались в интерьерах и снаружи зданий, для украшения торжественных процессий. Одним из ярчайших примеров может служить вытканная в 1510-15 гг., грандиозная серия шпалер «Давид и Вирсавия: встреча во дворце», по заказу английского короля Генриха VIII. Шпалеры служили главным оформлением временной архитектуры и павильонов делегации монарха на важной дипломатической встрече с французским королем Франциском I. На протяжении

XVI-XVII в. значимость и статус шпалеры, превзошли остальные виды искусства, сделав шпалерное ткачество невероятно дорогим и востребованным. Шпалеры стали неотъемлемой частью организации коронаций европейских монархов. Например, на гравюре У. Шервина «Коронация Якова II в Вестминстерском аббатстве в 1665 г.» шпалеры серии «История Авраама» экспонируются у алтаря, и задают торжественный тон всей церемонии. Также сохранился целый альбом графики Пьера Дюлена, посвященный коронациям французских правителей, а также офорты Жана Лепотра, которые позволяют нам четко представить картину размещения шпалер во время подобных праздников. На офорте Лепотра 1655 г. «Коронация Людовика XIV в Реймсе 7 июня 1654 г.» интерьер Реймского собора украшен огромными шпалерами сплошной развеской в несколько ярусов. Крайне важна картина Пьер-Дени Мартена «Людовик XV с эскортом после коронации 26 октября 1722 г.» (1724) показывающая, как шпалеры развешаны на улице своеобразным коридором, задавая движение всей процессии. Это живописное свидетельство современников, является прекрасным наглядным примером того, как шпалеры становились формообразующим звеном сценографии праздника, и его ключевым элементом. Помимо коронаций, шпалеры использовали и для поддержания авторитета монархии. В 1677 г. серия «История Людовика XIV» по картонам Шарля Лебрена, украсила внутренние дворы и фасад Версальского замка, для празднования победы в Голландской войне. Парижский журнал «Меркьюр Галант» (Mercure galant) описал шествие, по увешанными шпалерами улицам. В статье перечислены тринадцать циклов ковров из монаршей коллекции, прославляющие политические и военные достижения французского короля.

Шпалеры активно применяли для украшения культовых сооружений. Помимо развески шпалер во время важных религиозных праздников, их также заказывали для повседневной экспозиции. Подобный пример можно видеть на картине А. Саччи и Ж. Милля «Интерьер Иль Джезу Виньолы» (1565-1573), где в пространстве собора главный неф украшен шпалерами, чередующимися с декоративными тканями. На гравюре Дж. М. Лапортерье «Кельнский собор,

украшенный шпалерами» при помощи шпалер, выделяют центральный неф, создавая визуальную сценографию задуманного мероприятия. На двух акварелях неизвестных художников 1760-70 х гг. «Внутренний вид собора Нотр-Дам де Пари», шпалеры являются декоративным акцентом в украшении интерьера. В наши дни, практика экспонирования шпалер в культовых сооружениях возрождается. Так, в кафедральном соборе Дуомо в городе Комо (Италия) фламандские шпалеры XVI- XVII вв. экспонируются и по сей день.

Испанские монархи и высшее духовенство также являлись крупными заказчиками фламандских шпалер на религиозную тематику. Множество шпалер XVII в. до сих пор хранятся в коллекциях соборов таких городов, как Бургос, Сарагоса, Таррагона, Толедо, Самора и Севилья. Следуя католической доктрине, Испания наиболее пышно отмечала праздник Евхаристии, для организации которого использовались целые ансамбли шпалер. По сохранившимся свидетельствам, для оформления торжественной, уличной процессии на улицах вывешивали наиболее ценные циклы коллекции, в том числе «Завоевание Туниса Карлом V» и «Триумф Евхаристии». Во время праздничных шествий, состоятельные семьи вывешивали текстиль, ковры и шпалеры из окон и балконов своих городских домов, чтоб придать еще более праздничный облик улицам. На картине Доминико Мартинеса «Огненная колесница» (1747) изображено торжественное шествие с триумфальными колесницами, прошедшими парадом в Севилье по случаю коронации испанских монархов, и фасады зданий завешаны многочисленными шпалерами и тканями. Полотно Олео де Лоренцо де Кироса «Льегода де Карлос III в Мадриде» (1759) мы видим развеску шпалер в два яруса на фасадах, а также дополнительные украшения в виде ковров и текстиля на балконах жителей. Для оформления важных праздников шпалеры используют вплоть до наших дней. В кафедральном соборе Толедо хранится десять шпалер Яна-Франса ван дер Хекке, заказу архиепископа Луиса Мануэля Фернандеса де Портокарреро в дар собору. Настенные ковры использовали для украшения улиц Толедо во время процессии праздника Тела Христова, и вывешивают по случаю праздника и по сей день. На фотографии XX

в. король Испании Альфонсо XIII преклоняет колени перед шпалерой со сценой Тайной Вечери из серии «Жизнь Христа» из собора Валлетты, во время торжественной процессии 18 июня 1914 г. В 2004 г. по случаю бракосочетания наследного кронпринца Испании Филиппа Астурийского, кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена в Мадриде был украшен шпалерами из королевской коллекции, включая серию «Триумф Евхаристии». Таким образом, складывается полная картина активного применения шпалер в архитектурном пространстве, как в интерьере, так и экстерьере зданий для оформления ключевых событий.

Вторая глава «Шпалеры по картонам П.П. Рубенса в пластической и колористической системе стиля барокко 1616-1622 гг.» содержит краткую историографию развития карьеры П.П. Рубенса, как ведущего художника барокко. Его знакомство с античным искусством, во время путешествия по Италии, произвело на Рубенса неизгладимое впечатление, и сделает его настоящим знатоком и даже коллекционером античных образцов. Зарисовки, сделанные с натуры, лягут в основу фирменного стиля художника, и получат свое развитие во всех его работах, в том числе и в картонах для шпалер. Знакомство с влиятельными итальянскими семьями, позволит Рубенсу выйти на новый уровень и получить свои первые заказы в области шпалерного искусства, что станет отправной точкой развития творческого кредо фламандца, как автора картонов для «мобильных фресок». Работа над первыми сериями даст П.П. Рубенсу необходимый опыт понимания специфики этого вида искусства, и по части организации шпалерного дела в Европе, и общения с заказчиками, а также заложит фундамент для раскрытия авторского стиля.

В параграфе **2.1. «Серия шпалер «История Деция Муса» (1616-1618), как первый опыт художника в шпалерном искусстве (знакомство с технологией и спецификой производства)»** подробно разбирается история создания цикла «Деций Мус», ставшая успешным начинанием Питера Рубенса в области шпалерного искусства. Документальные источники свидетельствуют, что подготовительная работа художника по созданию картонов длилась с ноября

1616 г. по май 1618 г., заказчиками серии являлись Генуэзские дворяне, чьи имена неизвестны. Мы считаем версию, в которой фигурирует семейство Паллавичини, более вероятной, так как художник имел с ними дружественные отношения, налаженные при дворе герцога Винченцо Гонзага во время поездки художника по Италии в 1600-х гг. Помимо деталей заказа шпалер, подробно разбираются личная переписка мастера, которая проливает свет на тонкости и нюансы взаимоотношений художника с ткацкими мастерскими. Отдельно следует выделить, что это единственная серия, шпалеры которой экспонируются вместе с полномасштабными, живописными полотнами – картонами кисти мастера, в одном месте, а именно в музее принца Лихтенштейна в Вене. Благодаря сотрудничеству с музеем, нам были предоставлены качественные иллюстрации самих произведений с выходными данными предметов коллекции. Вся информация была переведена, систематизирована и внесена в общий каталог-приложение, который является частью диссертационного исследования.

Параграф **2.2. «Развитие стилевых программ барокко в шпалерах серии «История императора Константина» (1622)».** Барочная стилистика с ее монументальностью форм, динамикой и театральностью, набирала мощь в контексте западноевропейского искусства. С лета 1622 г. Рубенс вел работу над серией монументальных картин для галереи Марии Медичи в Люксембургском дворце. В связи с этим заказом художник посещал Париж зимой. Возможно, во время визита французский король Людовик XIII предложил мастеру работу по созданию картонов к серии шпалер «История императора Константина», двенадцать шпалер которого были вытканы на мануфактуре Сен-Марсель в Париже. Однако, изучив все публикации по теме, мы предлагаем версию, согласно которой первоначальными заказчиками выступили владельцы ткацкой мануфактуры Сен-Марсель – Марк Команс и Франсуа де ла Планш для того, чтобы получить в распоряжение шпалеры по эскизам самого знаменитого художника Европы, и улучшить свои позиции на шпалерном рынке. В свою очередь, именно Людовик XIII приобрел серию с намерением подарить ее кардиналу Франческо Барберини, с которым на протяжении долгих месяцев вел

переговоры по Вальтеллине. В таком случае представляется возможным увидеть предполагаемый интерьер, в котором находились ковры – Большой зал во дворце кардинала в Риме. После того, как шпалеры доставили владельцу, к ним в поддержку начали изготавливать целый комплект декоративных тканей и дополнительных небольших ковров по рисункам Пьетро де Кортона, прикрывающих пустые участки стен.

Художественный язык и композиционные решения шпалер по картонам Рубенса еще носят определенный отпечаток приверженности античному искусству. Дальнейшая судьба самих шпалер довольно запутанная, в связи с перепродажей на аукционах. В диссертации представлен полный список шпалер и эскизов с инвентарными номерами и местом хранения.

Параграф **2.3. «Сложение авторского почерка П.П. Рубенса в иконографии, композиционных и колористических приемах проектирования шпалер 1616-1620-х гг.»** содержит анализ художественных решений, композиционных схем, изображенных мотивов первых двух серий шпалер по картонам П.П. Рубенса. Проводятся аналогии с художественными программами Рафаэля в его серии шпалер «Деяния Апостолов», древнеримской скульптурой и архитектурой – элементы, которые напрямую присутствуют в настенных коврах. Из чего мы делам вывод, что первые два цикла являются знакомством художника с новой деятельностью по созданию картонов, где он отрабатывает полюбившиеся схемы и приемы, формируя свой авторский почерк.

Третья глава «Новаторство П.П. Рубенса в шпалерном искусстве в контексте стиля барокко» представляет следующие две серии шпалер по картонам П.П. Рубенса «Триумф Евхаристии» и «История Ахиллеса», которые стали абсолютно новыми по иконографии в этом виде искусства, и представляют собой вершину творческого стиля художника. Его принципиально нестандартный подход к заказу, который затронул сферу проектирования шпалер в системе целого архитектурного ансамбля, представляет особый интерес нашего исследования. Смелое и динамичное композиционное наполнение полотен, делает их поистине барочными, полными театральности и

драматизма. Эмоциональный эффект от полотен усиливается благодаря художественным особенностям шпалеры, а мобильность настенных ковров, предполагает их использование в самых разнообразных ситуациях.

Параграф **3.1. «Комплексный художественный подход П.П. Рубенса в работе над серией шпалер «Триумф Евхаристии» (1625-1633)»** показывает полную историю создания самой внушительной и новаторской серии шпалер по картонам художника. Заказчиком выступила покровительница Рубенса испанская инфанта Изабелла Клара Евгения, которая, будучи преданной католичкой, приняла монашеский постриг после смерти мужа, и захотела принести в любимый монастырь ценный дар – серию шпалер, состоящую из 21 настенного ковра. Сюжетная тематика содержит сцены из Ветхого и Нового заветов, а весь цикл предназначался для украшения церкви и внутреннего двора монастыря в день праздника Евхаристии. В тексте диссертации подробно разбирается значение праздника Корпус Кристи (Евхаристии) для католичества как крайне важное событие, отмечающееся на протяжении недели с пышными украшениями и представлениями. Благодаря сохранившемуся масляному эскизу художника, на котором показана схема развески пяти центральных шпалер, мы видим совершенно новый вариант экспозиции полотен в несколько ярусов. Этот прием в дальнейшем будут активно использовать на коронациях европейских монархов и важных дипломатических событиях. Соответственно, композиции шпалер задумывались с учетом будущей развески. Основополагающей отличительной особенностью иконографии шпалер является предложенная Рубенсом кайма – архитектурная обманка, дающая эффект «шпалеры в шпалере», когда бордюр больше не является декоративным обрамлением, но становится частью происходящего, напоминая декорации на сцене.

Параграф **3.2. «Реконструкция экспозиции серии «Триумф Евхаристии» в интерьере церкви монастыря Дескальсас Реалес в Мадриде»** особенно важен, потому как впервые в отечественном искусствознании приводится план помещения церкви монастыря, и предлагается версия по экспозиции шпалер серии. Воссоздание оригинальной задумки П.П. Рубенса не представляется

возможным по той причине, что первозданная архитектура церкви монастыря Дескальсас Реалес претерпела несколько перестроек в связи с пожарами. Однако, Нора де Портер в 1975 г. предприняла попытку найти первоначальный план здания, для чего совершила поездку в Мадрид и находилась в тесном сотрудничестве с властями города. Обнаружить самые ранние чертежи не удалось, но был предоставлен план уже перестроенной церкви XVI в. Нора де Портер с командой помощников, сделали общие обмеры современного интерьера, и при сравнении планов стали ясны внесенные в интерьер изменения. Они оказались незначительными, поэтому для визуальной реконструкции взят план 1975 г., хотя он не содержит точных обмеров всех стен, а лишь метражную ленту рядом с чертежом. В рамках исследования был заново отрисован архитектурный план и выведены размеры стен помещения при помощи современных компьютерных программ. Это позволило воссоздать развеску настенных ковров, отталкиваясь от их размеров и сюжетной линии. Вариант развески внутри помещения зарубежные исследователи не предлагали. В наше время все шпалеры хранятся в музее монастыря, однако их запрещено фотографировать, как и интерьер самой церкви.

Не сохранилось никаких документов, способных дать нам представление о концепции экспозиции самого Рубенса, кроме масляного эскиза на деревянной панели, на котором представлена развеска пяти шпалер группы «Поклонение Евхаристии». Авторитетный специалист Херреро Карретеро К. в своей монографии «Рубенс 1577-1640» дает визуальную реконструкцию шпалер этой группы согласно чикагскому эскизу художника, взяв развертку главного алтаря с чертежа Норы де Пуртер, а также выдвинув свою версию развески шпалер за пределами интерьера церкви, на фасадах зданий по ходу движения праздничной процессии. Автором представлены три визуальные схемы развески шпалер, выполненные для того, чтобы понять очередность расположения шпалер в серии, и не привязанных к конкретному месту. Версия Херреро К. об экспонировании настенных ковров на улице, противоречит Де Пуртер, которая утверждает, что весь цикл располагался внутри церкви. Проведя исследование и

сделав собственную реконструкцию, мы пришли к выводу, что обе версии могут быть верными. Шпалеры возможно расположить как внутри, так и на фасадных стенах здания, при этом, для особо значимых событий могли использоваться ковры из разных серий. Независимо от этого нюанса, П.П. Рубенс разрабатывал эскизы всех шпалер в комплексе, единой экспозицией, предложив двухярусную развеску.

Параграф **3.3. «Становление композиционных программ художника на примере серии шпалер «История Ахиллеса» (1630-35 (1632-33)), и их влияние на шпалерное искусство западноевропейских художников»** посвящен последней серии, над которой работал мастер – «История Ахиллеса», которая состоит из восьми повествовательных сцен, и создавалась с 1630-1635 гг. Как и в предыдущих случаях, датировка является приблизительной, потому что документально подтвержденных дат не имеется. Данная серия по стилистике напоминает «Триумф Евхаристии», хотя и не может претендовать на подобный размах, прежде всего количеством полотен. Однако, авторские приемы решения каймы шпалер, найденные Рубенсом в предыдущей серии, здесь получили свое продолжение. Художественная стилистика античного сюжета значительно отличается от первых двух циклов более динамичной и свободной трактовкой фигур, решением световоздушной среды, и переработкой колонн, являющихся частью каймы. Композиционные решения П.П. Рубенса получили свое дальнейшее воплощение в творчестве таких художников, как Якоб Йорданс, Ян ван Хекке, Энтони Салларт, Ян Бекхорст, Юстус ван Эгмонт и Симон Вуэ, а ценнейший опыт фламандского мастера в шпалерном ткачестве, стал неотъемлемой частью мировой истории искусства.

В **заключении** следует отметить, что шпалерное дело играло важную роль в контексте развития западноевропейского искусства. Шпалеры использовались для украшения и зонирования пространства архитектурной среды ключевых событий и церемоний, на протяжении всей своей истории. Наиболее яркие периоды расцвета шпалерного дела, напрямую связаны с поддержкой правящих

династий, как главных заказчиков многочисленных циклов настенных ковров. Развитие шпалерного ткачества XVI-XVII вв. во Фландрии продолжится под покровительством испанской короны и католической церкви, чьи идеи получат своё выражение в рамках новой барочной стилистики. П.П. Рубенс, являясь придворным художником испанских наместников во Фландрии и преданным католиком, получит возможность проявить себя в шпалерном искусстве. По его картонам исполнено четыре серии шпалер для разных заказчиков. Многие аспекты создания циклов, до сих пор вызывают дискуссии в научных кругах.

В процессе комплексного анализа серий шпалер, выявлено несколько этапов сложения авторского почерка художника в этом виде искусства: **первый с 1616 по 1622-е гг.**, включает периоды работы над сериями шпалер «Деций Мус» и «История императора Константина». Данные циклы создавались под влиянием иконографии серии шпалер «Деяния Апостолов» по картонам Рафаэля, и интересом художника к античности, в связи с чем обусловлен выбор сюжетной тематики обеих серий, и включение в композиции шпалер предметов и атрибутики древнеримской культуры. Важно отметить, что выбор каймы шпалер оставался за ткацкими мастерскими, и художник не учитывал характер обрамления при разработке центральных сюжетов. **Второй этап с 1625-1635 гг.**, охватывает время создания эскизов и картонов для серий шпалер «Триумф Евхаристии» и «История Ахиллеса», в которых художник воплотил новые композиционные и стилистические решения. Для обеих серий П.П. Рубенс разработал авторский вариант архитектурной каймы, которая станет частью основной композиции, и создаст иллюзорный эффект «шпалеры в шпалере». Подобное решение будет весьма актуально в контексте стиля барокко, с присущей ему театральностью и многосложностью.

Цикл шпалер «Триумф Евхаристии» особенно выделяется в ряду серий шпалер Рубенса. Помимо того, что это самая масштабная по количеству композиций серия, нам также известно точное имя заказчика и интерьер, для которого предназначались шпалеры. Кроме того, художник предложил

собственный вариант развески серии в два яруса, и учитывал особенность экспозиции при разработке иконографии настенных ковров. На основе опубликованных научных исследований, проведена работа по уточнению и коррекции плана интерьера церкви. При изучении иконографии шпалер и архитектурной ситуации интерьера, предложен возможный вариант развески шпалер с визуализацией экспозиции, которая ранее не проводилась, что помогло наглядно представить шпалеры в пространстве культового интерьера, и уточнить спорные моменты относительно расположения некоторых шпалер. Собрав воедино разрозненные данные, был составлен каталог-приложение, содержащий информацию об эскизах, картонах и шпалерах каждой серии с указанием актуального места хранения.

Публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях, утвержденных ВАК РФ:

1. **Шашкина К.Г. К истории создания серии шпалер по картонам П.П. Рубенса «Триумф Евхаристии» // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2014. - № 4. – С. 191-202.**
2. **Шашкина К.Г. Первый опыт П.П. Рубенса по созданию серии картонов для шпалер (исторический аспект) // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2016. - № 1, ч. 1. – С. 82-90.**
3. **Шашкина К.Г. Судьба картонов и история создания серии шпалер по эскизам П.П. Рубенса «История Ахиллеса» // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2016. - № 2, ч. 2. – С.266-280.**
4. **Шашкина К.Г. Заказчики и исполнители серии шпалер «История императора Константина» по картонам П.П. Рубенса // Научно-аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры». – 2018. - № 2. – С. 73-86.**
5. **Шашкина К.Г. Специфика производства фламандских шпалер XV-XVI вв.: атрибуция, мастерские, художники // Декоративное искусство и**

предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С. Г. Строганова. – 2022. - № 3, ч. 2. – С. 279-290.

6. Шашкина К.Г. Роль западноевропейской шпалеры в формировании пространственной среды // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С. Г. Строганова. – 2023. - № 4, ч. 1. – С. 173-188.

Результаты исследования были представлены в докладах на международных и региональных научных конференциях:

1. *Шашкина К.Г.* К истории создания серии шпалер по картонам П.П. Рубенса «Триумф Евхаристии». Конференция студентов и аспирантов «Проблемы синтеза искусств». МГХПА им. С.Г. Строганова, 25 апреля 2014 г.
2. *Шашкина К.Г.* Роль П.П. Рубенса в становлении стиля барокко в шпалерном искусстве Фландрии. XI Международная межвузовская научная конференция «Проблемы истории искусства и реставрации художественных ценностей глазами студентов и аспирантов». Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 20-21 мая 2014 г.
3. *Шашкина К.Г.* Первый опыт П.П. Рубенса в шпалерном искусстве на примере серии «История Деция Муса». Иконография, стилистика, задачи. Конференция студентов и аспирантов «Проблемы синтеза искусств». МГХПА им. С.Г. Строганова, 24 апреля 2015 г.
4. *Шашкина К.Г.* Первый опыт П.П. Рубенса по созданию серии картонов для шпалер (исторический аспект). XII Международная межвузовская научная конференция «Проблемы истории искусства и реставрации художественных ценностей глазами студентов и аспирантов». Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 20-21 мая 2015 г.
5. *Шашкина К.Г.* Роль западноевропейской шпалеры в формировании пространственной среды. Всероссийская научно-практическая конференция «Соловьевские чтения». РГХПУ им. С.Г. Строганова, 27 апреля 2023 г.
6. *Шашкина К.Г.* Влияние П.П. Рубенса на развитие западноевропейской шпалеры. Научно-практическая конференция «V Вороновские чтения». РГХПУ им. С.Г. Строганова, 21-22 ноября 2024 г.