

Ярмоленко Екатерина Владимировна

Студент.

Научный руководитель:

кандидат искусствоведения М.С. Широковских

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»,

Санкт-Петербург, Россия, e-mail: jarmolenko.katya@yandex.ru

ФИНСКИЕ ВОРСОВЫЕ КОВРЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.: ОТ ТРАДИЦИИ К МОДЕРНУ

УДК: 745.522.2

ББК: 85.126

Рассмотрены традиционные финские ковры и выявлены изменения их рисунков в связи с распространением стилистики модерна. Актуальность темы обоснована недостаточной степенью ее изучения в работах отечественных искусствоведов. В научный оборот вводятся фамилии художников - авторов ковровых рисунков, новый иллюстративный материал по теме. Результатом исследования является анализ эволюции ковра от предмета быта до уникальной художественной вещи.

Ключевые слова: текстиль, ковроткачество, Финляндия, орнамент

В начале XXI в. ворсовые ковры руйю представляют собой одну из ярких составляющих скандинавского дизайна. Крупные и средних размеров ковры (от 60 до 150 см по меньшей стороне) с равномерно высоким ворсом идеально вписываются в каноны минимализма, а образцы, выполненные из нетрадиционных материалов (игрушки, проволока, светодиодные лампы) тяготеют к концептуальному искусству. В отечественной искусствоведческой практике финский ворсовый ковер почти не изучен. В данной статье осуществлена попытка определения художественных особенностей финских ворсовых ковров, созданных на рубеже XIX–XX вв. Именно в этот период изменилась их функциональная составляющая, произошли заметные перемены в орнаменте и колорите. При подготовке статьи использованы материалы Российской национальной библиотеки, библиотеки СПГХПА им. А. Л. Штиглица и электронные ресурсы удаленного доступа.

Руйю (фин. guiju) – традиционный домотканый финский ковер. Его история тесно связана с историей викингов. Овечья шерсть, даже испытавшая воздействие соленой воды, продолжала согревать, поэтому скандинавские мореплаватели настилали ковры на сидения в лодках для гребцов, использовали в качестве одеяла ночью и покрывала днем. Первые ковры выполнялись из неокрашенной шерсти, в связи с этим их цветовая гамма была ограничена черными, белыми, коричневыми и серыми оттенками. С развитием технологий крашения появились ковры с красным, синим и желтым ворсом. Способ завязывания узлов, расстояние между ними и схема расстановки также были весьма существенны [8, с. 14–15]. В зависимости от количества нитей основы, задействованных при вязке ворса, и расстояния между рядами узлов формировался рельеф поверхности. Все финские ковры, сотканые до 1900 г., имели горизонтальные полосы, образованные большим числом прокидок утка между рядами ворсовых узлов. В культуре финского народа существует несколько типов ковров. Плотные ковры использовались для покрытия пола, «bench guiju» использовались для застилки скамьи, Matto – тряпичные коврики, тип тонких ковров использовались для украшения стен, именно они превратились в художественную текстильную вещь во второй половине XX в. [4, с. 363].

Орнамент далеко не сразу стал обязательным сопровождением финского ковра, ранние руйю были сотканы без рисунков. Простейшие полосы и столбцы появились на безворсовой стороне и постепенно перешли на ворсовую, сделав именно ее главной «картинной» плоскостью. Тематика ковровых орнаментов была ограничена геометрическими элементами и «магическими» знаками, защищающими дом и семью от врагов и нечистой силы. Со временем традиционный руйю был дополнен мотивами местной флоры и фауны.

Композиции сохранившихся руйю можно условно разделить на несколько групп. Самые простые из них, условно называемые «рама», разделены на центральную часть и канву [5, с. 39]. При этом центральная часть лишена декора, а канва представляет собой плотные орнаментальные ленты. Один из ярких примеров подобных ковров «Kehystyurpinen ruiju» выполнен в 1838 г. [8, с. 135]. Часто в орнамент включалась буквенная монограмма с датой выполнения [8, с. 138]. Соотношение рамы и внутренней части средника могли варьироваться.

Довольно многочисленная группа ковров – «диагональ» («Diagonaaliruiju»), для которой характерно классическое деление по диагонали центрального прямоугольника. В финском национальном музее представлены образцы, где центр заполнен разнообразными по цвету и толщине линиями или разноцветными ступенчатыми полосами. Значительный интерес у дизайнеров вызывают ковры, в которых между диагоналями «растут» цветы или листья.

В Финляндии были широко распространены ковры с орнаментами на основе октограммы, тюльпанов, гвоздик и роз. С XV в. руйю стали частью свадебного подарка молодым, ворсовыми коврами украшали сани или дом, где проходило торжество. Орнаментальный ряд свадебных ковров включал мотив древа жизни, изображения влюбленной пары, сердец.

Интерпретации своеобразной скандинавской флоры стали основой для более поздних образцов ворсовых ковров; мотивы дубовых листьев, калины, одуванчиков, полевых трав украшали руйю в XIX в.

Объединение «Друзья финских ремесел», основанное в 1879 г., сыграло важную роль в возрождении интереса к этническому текстилю и ковроткачеству. В 1918 г. на выставке в галерее «Norrhammer» были представлены традиционные руйю, в 1924 г. вышла в свет первая монография этнографа У. Т. Сирелуса «Финские Руйю», в которой были собраны сведения о ворсовых коврах [7]. Публикация способствовала росту интереса к этому виду искусства. «Финская ассоциация домохозяек» также внесла свой вклад в популяризацию национальной культуры, выступив в 1931 г. организатором и спонсором выставки народного текстиля [5, с. 43].

В этот период в европейской культуре формировался новый художественный стиль – модерн. Он значительно отличался по своим принципам и приемам от предыдущих стилеобразующих концепций и наиболее ярко продемонстрировал себя в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве через орнамент. Модерн обращался ко всем стилям, существовавшим до него (классицизму, романтизму, готике, рококо), к национальной культуре и истории. Стиль существовал короткое время (двадцать – тридцать лет), но за этот период было создано множество выдающихся произведений в области архитектуры, декоративно-прикладного искусства, живописи и графики [2, с. 8]. Региональные проявления модерна, и в особенности его скандинавский вариант, представляют особый интерес для исследователей текстиля. Такие художники, как Элиэль Сааринен и Армас Линдгрэн отводили текстилю в интерьере особую роль. Декоративно-прикладное искусство черпало вдохновение из окружающей природы: животные, птицы, цветы, листья, деревья – являлись мотивами в орнаменте модерна [1, с. 254].

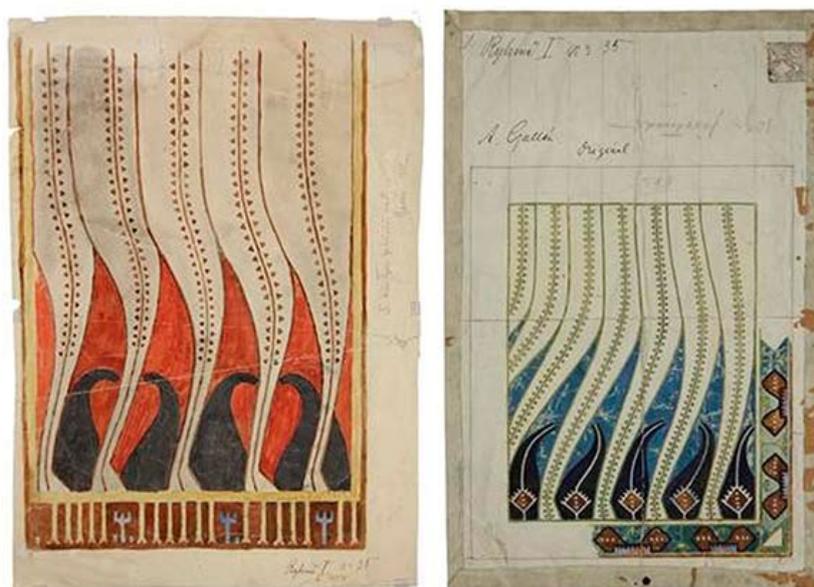

Рис. 1. Эскизы ковровых рисунков А. Галлен-Каллелы с мотивом «Пламя». Начало 1900-х гг. Музей дизайна. Хельсинки

В 1900 г. в финском павильоне экспозиции выставки в Париже был представлен ворсовый руйю «Пламя» («Liekki»; 1899 г., 204x147 см), выполненный по эскизу Аксели Галлен-Каллелы и ставший впоследствии одним из символов модерна в Финляндии (рис. 1). Классическое деление плоскости ковра на центральную часть и канву было произведено автором в сторону уменьшения обрамляющей части. Крупные волнообразные мотивы, отвечающие основным характеристикам стиля, распределены от нижней его части к верхней; таким образом, композиционный центр смещен в нижнюю часть. В ковре преобладает белый цвет, контрастирующий в нижней части ковра с более темными бирюзовым и черным. Рисунок олицетворяет горящее пламя, которое поднимаясь, тает, превращаясь в струи дыма. В настоящее время ковер «Пламя», представленный в экспозиции музея «Вилла Хвитраск» (Hvitträsk, фин.), демонстрирует и новый для периода модерна способ размещения руйю в интерьере (рис. 2).

Рис. 2. Интерьер музея-усадьбы «Hvitträsk». Финляндия

Ковер крепился к стене, перекрывал скамью и спускался на пол, в связи с этим новым назначением финские ворсовые ковры претерпели значительные изменения в пропорциях, вытянувшись по вертикали [4, с. 366]. Новая форма отвечала и задачам построения орнамента: плавные изогнутые линии модерна весьма успешно компоновались в узкий вытянутый прямоугольник.

Рис. 3. Ворсовый ковер по эскизу Э. Зальцман, представленный в монографии Т. Сопанена, 345x188 см. Начало 1900-х гг.

В период модерна обращение к теме явлений природы и легендам стало для авторов финского текстиля довольно распространенной практикой. Но в производстве именно ворсовых ружью мифологические сюжеты и финно-угорский эпос часто уступали место флоральным мотивам. Примером развития растительного орнамента может служить рисунок ковра «Роза», разработанный Э. Саариненом в 1094 г. (рис. 6), а также композиции Марии Шварцберг (Maria Schwartzberg) и Эммы Зальцман (Emma Saltzman). Разработки Э. Зальцман в области ковровых орнаментов можно отнести к «классическим» проявлениям стиля модерн: мягкие гармоничные оттенки на основе серо-зеленых и оливковых цветов она сочетала с четкими формами, в которых легко узнать мотивы лесных и луговых растений (рис. 3). Площадь открытых участков фона в ее коврах соответствовала площади орнаментальных плоскостей или превышала ее [8, с. 214–215]. По-иному выстроена цветовая шкала в работах Марии Шварцберг, она включала яркие красно-розовые и золотистые оттенки. Но композиционная схема была такой же: крупные соцветия собраны в один ряд и от них протянуты линии к противоположному краю ковра. Иногда расстояния между вертикальными линиями заполнялись орнаментом, контрастным по отношению к фону [8, с. 218-219] (рис. 4, 5).

Ковровые орнаменты, сотканые в начале 1900-х по эскизам Евы Маннергейм-Спарре (Eva Mannerheim-Sparre), в основе своей имеют геометрические мотивы (рис. 6). Наибольший интерес представляют ковры, выполненные в графической манере с использованием четырех-пяти цветов.

Интерес с точки зрения развития орнаментального искусства представляют и композиции Вайно Блумстеда (Väinö Blomstedt). Самым известным ковром, сотканным по его эскизу, является произведение «Лошади» («Hevoset», 1906).

Рис. 4. Ворсовый ковер по эскизу М. Шварцберг, представленный в монографии Т. Сопанена, 297х144 см. Начало 1900-х гг.

Рис. 5. Ворсовый ковер по эскизу М. Шварцберг, представленный в монографии Т. Сопанена, 297х144 см. Начало 1900-х гг.

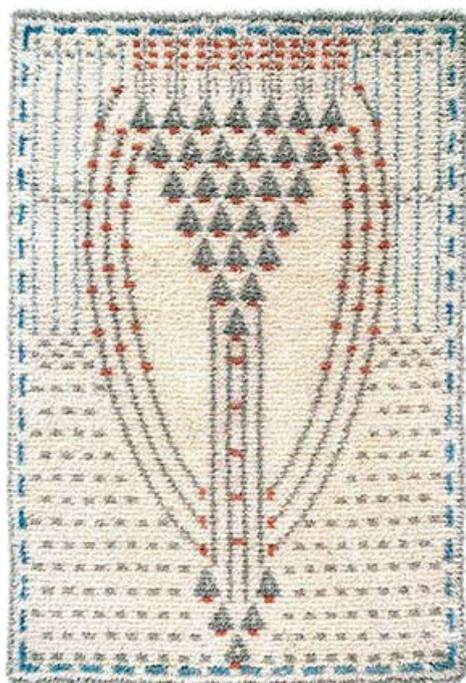

Рис. 6. Ковры, выполненные в технике ворсового ткачества, по эскизу Е. Маннергейм-Спарре и Э. Сааринена. Начало 1900-х гг.

Композиция проникнута особой динамикой, в основе ее – изображение синих лошадей. Стремительное движение в верхней части ковра уравновешено полосами, которые, проходя через центр, образуют геометрическую фигуру. Следует отметить, что В. А. Блумстед работал в области книжной иллюстрации и выполнял картоны (эскизы) для гобеленов и ковров, что было на рубеже XIX–XX вв. весьма распространенной практикой (рис.7).

Для Финляндии, получившей независимость только в 1917 г., в конце XIX в. было важно подчеркнуть самобытность национальной культуры. Ведущая роль в этом процессе была отведена

искусству и развитию традиционных ремесел. Участие во всемирных выставках было еще одним способом продемонстрировать уникальность финского искусства, что позволяло, с одной стороны, увидеть его согласованность с европейскими тенденциями, с другой – выделить достижения именно финских художников. Представленные на выставках ткани, ковры, резная мебель обращались к традициям народного творчества и в то же время были разработаны в стилистике модерна [3, с. 283].

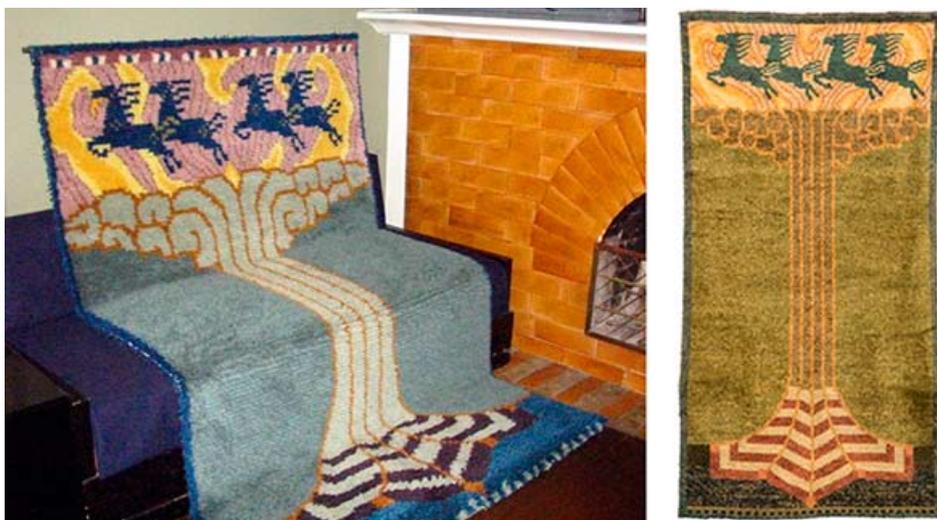

Рис. 7. Ковер по эскизу В. Блумстеда в интерьере усадьбы «Hvitträsk» и его вариация начала 1900-х гг.

В заключение можно отметить, что ворсовые финские ковры на рубеже XIX–XX вв. отвечали стилистике модерна, но содержали оригинальные, присущие финскому искусству черты. Во-первых, в техническом отношении отсутствовали новации: традиционная техника (с использованием большого числа прокидок между рядами ворсовых узлов) применялась повсеместно, об этом свидетельствует фактура сохранившихся ковров. Колористическая гамма была построена на сложных оттенках зеленого, оливкового, золотисто-желтого, серо-голубого. Редким исключением были ярко-розовые и лиловые оттенки. Рисунки были предельно обобщенными, созданными на основе изображений местной флоры и фауны, но отвечали плавным вытянутым линиям модерна. Ковер потерял свое исконное предназначение: как покрывало, одеяло или свадебный подарок с изображением влюбленной пары или семейного герба. Он стал произведением искусства, у которого появилось название и автор. Ковры становятся более разнообразными по цвету, композиции, тематике орнаментов. Следует отметить, что в данный период женщины-художники активно проявили себя в проектировании ковровых рисунков.

Результаты исследования имеют практическую значимость для современных дизайнеров по текстилю, в том числе при проектировании рисунков ворсовых, гладкотканых и тафтинговых ковров. Ковры, рисунки которых разработаны в стиле модерн, позволяют понять принцип композиционного построения ковровой плоскости. Оригинальная трансформация мотивов живой природы отвечает актуальной в настоящее время экологической теме, в связи с этим изучение финских ковров может оказать значительную помощь будущим дизайнерам.

Библиография

1. Сарабьянов, Д. В. Модерн. История стиля / Д. В. Сарабьянов. – М.: Галарт, 2001. – 343 с.
2. Стерноу, С. А. Арт Нуво. Дух прекрасной эпохи / С. А. Стерноу. – Минск.: Белфакс, 1997. – 128 с.

3. Фар-Баккер, Г. Искусство модерна / Г. Фар-Баккер. – Кельн : Konemann, 2000. – 425 с.
4. Широковских, М. С. Ковер в Скандинавии: от функциональной вещи к произведению искусства / М. С. Широковских // Искусство и диалог культур : сб. науч. трудов VI Междунар. межвуз. науч.-практ. конф. – СПб. – 2012. – № 6. – С. 363–371.
5. Широковских, М.С. Шведские ковры и декоративные полотна XX-XXI века (мастерская Марты Маас-Фчеттерштром): дис. ... канд. иск.: 17.00.04: утв. 28.05.2014 / М. С. Широковских. – СПб., 2014. – 272 с.
6. Blakesley, R. P. The arts and crafts movement / R. P. Blakesley. – London: Phaidon Press, 2006. – 271 p.
7. Sirelius, U. T. Die Finnischen Ryen / U. T. Sirelius. – Helsingfors.: Druckerrei des staatsrates, 1924. – 15 p.
8. Sopanen, T., Willberg L. Ryijy elää. Suomalaisia ryijyjä 1778–2008. – Helsinki: Lönnberg Print, 2008. 395 s.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Статья поступила в редакцию 17.04.2017

Yarmolenko Ekaterina V.

Student.

Research supervisor: M.S. Shirokovskikh, PhD. (Art Studies)

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design,

Saint-Petersburg, Russia, e-mail: jarmolenko.katya@yandex.ru

FINNISH TUFTED RUGS OF THE LATE 19th-EARLY 20th CENTURY: FROM TRADITION TO MODERNITY

The main goal of this article is to examine the traditional Finnish rugs and identify changes in their patterns in the context of the spreading modernist stylistics. The relevance of the topic is dictated by its insufficient study in the works of domestic arts critics. The names of the authors of carpet designs are given and illustrative material on the topic is provided. The result of this research is an analysis of carpet evolution from a household item to a unique masterpiece of art.

Key words: textiles, carpet making, Finland, ornament

References

1. Sarabianov, D.V. (2001). Art Nouveau. The History of the Style. Moscow: Galart. (in Russian)
2. Sternou, S.A. (1997). Art Nouveau. The Spirit of the Beautiful Epoch. Minsk: Belfaks. (in Russian)
3. Fahr-Becker, G. (2000) Art Nouveau. Koln: Konemann.

4. Shirokovskikh, M. S. (2012). Carpet in Scandinavia: from a Functional Thing to an Artwork. In: *Iskusstvo i dialog kultur*, No. 6, p. 363–371. (in Russian)
5. Shirokovskikh, M.S. (2014). Swedish Rugs and Decorative Canvases of the 20th-21st Century: the Studio of Marta Maas-Fjetterström. PhD dissertation. St.Petersburg. (in Russian)
6. Blakesley, R. P. (2006). *The Arts and Crafts Movement*. London: Phaidon Press.
7. Sirelius, U. T. (1924). *Die Finnischen Ryen*. Helsingfors: Druckerrei des staatsrates.
8. Sopenan, T., Willberg, L. (2008). *Ryijy elää. Suomalaisia ryijyjä 1778–2008*. Helsinki: Lönnberg Print