

ХАРАКТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ШВЕДСКИХ КОВРАХ И ШПАЛЕРАХ

Мухамедьянова Адила Шамильевна

магистрант кафедры художественного текстиля.

Научный руководитель: кандидат искусствоведения, старший преподаватель М.С. Широковских. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица», Россия, Санкт-Петербург, e-mail: adilay.mukhamedyanova@mail.ru

УДК: 74.01/09
ББК: 85.125.3

DOI: 10.47055/1990-4126-2020-2(70)-22

Аннотация

Статья посвящена проблеме преобразования природных мотивов в ковровые рисунки. Особое внимание автор уделяет композициям, в которых использованы изображения деревьев хвойных пород. Сопоставлены произведения выдающихся авторов, работавших в данном направлении в конце XIX – первой половине XX в. В выводах отмечено, что в изображениях деревьев преобладала образно-символическая трактовка.

Ключевые слова:

ручное ткачество, ковровые рисунки, текстиль, природные мотивы, декоративно-прикладное искусство

Тема природы играет значительную роль в искусстве Швеции. Жители этой страны ответственно подходят к проблеме рационального использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды [1, с. 1402]. Эта особенность отражена в авторском и промышленном текстиле. В современной социокультурной ситуации, когда проблема сохранения природных ландшафтов приобретает особенную остроту, экологический аспект традиционных искусств и ремесел все чаще возникает в работах отечественных искусствоведов и культурологов. В связи с этим заявленная тема представляется нам весьма актуальной как для широкого круга специалистов, так и для магистрантов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Предмет исследования – трансформации образного ряда шведского текстиля, основанного на теме лесных массивов. Объект исследования – ковры, шпалеры и декоративные полотна, выполненные шведскими художниками в конце XIX – начале XX столетия. Автор ставит своей целью изучить работы художников и ткачей и определить характер изображения и стилизации деревьев.

Наиболее ярко тема природы в искусстве Швеции проявилась в период с конца XIX до середины XX в., когда изображения мотивов леса и полей стали появляться не только в изобразительном, но и в текстильном искусстве. Шведский текстиль представляет достаточно интересное явление с точки зрения развития орнаментов, использования определенных материалов и техник, но только в конце XIX в. гобеленовое ткачество стало восприниматься как форма искусства [8].

Необходимо отметить, что композиции гобеленов развивались не обособленно, а в тесной взаимосвязи с художественными тенденциями того времени. Тематика текстильных произведений во многом совпадала с живописными полотнами конца XIX в. [8] Великолепным примером отображения первозданной природы можно считать работы Брора Линда¹, в которых при-

сутствуют заснеженные пейзажи. С раннего возраста художника вдохновляла природа, и он, как и другие его современники, образовавшие «колонию художников», переехал в сельскую местность. Картины Б. Линда отличаются тщательной композицией и романтической цветовой гаммой. В полотнах «Зимний пейзаж Вермланд», «Северное сияние» художник был близок к импрессионистской трактовке пространства; пользуясь простейшим точечным приемом, он смог передать лунные отблески в северном небе и лучи низкого зимнего солнца.

В этих работах заметно влияние Густава Фьестада², также разделявшего интерес к заснеженному пейзажу. Именно он стал самопровозглашенным героем своеобразного творческого объединения художников «Rackstads», добровольно оставивших мир большого города и поселившихся вблизи озера Ракен [5]. В группу входили мастера по керамике, металлу, мебели и текстилю, все они были вдохновлены природой Швеции. Как и многие современники, Густав Фьестад работал в различных областях искусства: он часто обращался к созданию мебели, художественной ковке и, что особенно интересно в контексте данного исследования, – к текстилю. В окружении художника были профессиональные ткачи – его жена Майя и две сестры Амалия и Анна. В 1905 г. их общими усилиями была создана текстильная мастерская для производства гобеленов. На протяжении почти двух десятков лет в ней было создано несколько произведений по эскизам Г. Фьестада, некоторые из них в настоящее время являются частью коллекции Национального музея в Стокгольме. В основе композиций этих полотен – фрагментарное изображение одного или нескольких деревьев или даже веток хвойных пород (рис. 1), покрытых снегом [12].

Рис. 1. Густав Фьестад. «Зимняя ночь»³, ручное ткачество, 1915 [12]

Традиции ручного ткачества в Швеции складывались в особенных условиях и объединили характерные черты домашнего ремесла, доступного в основном для женщин, и новаторские художественные разработки. Рубеж XIX–XX столетий стал переломным моментом в этой сфере, когда тканые полотна, вдохновленные идеями национального романтизма, отразили направления художественных поисков выдающихся авторов и вывели шведское ткачество на международный уровень. Произведения, выполненные в технике ручного ткачества в Швеции, были опубликованы в ведущих европейских журналах по искусству «The Studio», «Deutsche Kunst und Dekoration» и «Dekorative Kunst» [9]. Множество работ в этот период имели в своей основе изображения природы, но они являлись не столько текстильным переложением пейзажа, сколько демонстрировали взаимоотношения художника, гражданина, жителя Швеции с миром природы.

Рис. 2. Хенрик Крог. «Еловая роща», ручное ткачество [9]

К работам подобного типа можно отнести произведение «Еловая роща» (рис. 2), фото которого было опубликовано в журнале «The Studio» в 1913 г. Автор эскиза – Хенрик Крог⁴. Композиция гобелена представляет собой почти квадратное изображение лесной чащи, такой же темной и суровой, какими обычно представляются вековые еловые леса. Художник разместил с двух сторон массивные ветви елей таким образом, что зритель словно заглядывает в чащу непроходимого леса. Хвоя боковых деревьев выделяется более светлыми оттенками зеленого на фоне темных стволов и почти черного фона. На первом плане автор «протянул» золотисто-зеленую полосу, обозначающую неровный лесной ландшафт, усыпанный хвоей и опутанный мхом.

Важным обстоятельством представляется тот факт, что в конце XIX в. созданием картонов к шпалерам занимались в основном архитекторы, графики и живописцы. Но уже в начале следующего столетия активно проявили себя представители нового поколения художников, для которых текстиль стал основным способом самовыражения. Гобелен «Еловая роща» был соткан при участии Марты Моос-Фчеттерштром⁵ без упоминания которой невозможно составить хронологию развития шведского текстиля.

В начале своей карьеры выпускница стокгольмского колледжа искусств «Констфак» сотрудничала с несколькими ремесленными объединениями, в том числе с ремесленной ассоциацией города Лунд. Считается, что для обладательницы диплома художника-иллюстратора переломным моментом стало посещение выставки восточных ковров, где ее заинтересовал этот вид деятельности. В 1914 г. на Балтийской выставке в городе Мальмё она представила ворсовый ковер «Сад с оленями» (швед. Hjorthagen), который был приобретен Людвигом Нобелем. Через некоторое время представитель влиятельной семьи предложил Марте создать некоторое количество ковров для своего отеля «Сады Сконе», расположенного в городе Бостад на юге Швеции. Этот крупный заказ позволил М. М.-Фчеттерштром открыть в 1919 г. собственную мастерскую, в которой работало более двадцати профессиональных ткачей. Первыми женщинами, которых она наняла, были ее бывшие ученицы из ткацкой школы «Виттшё». В мастерской художница учила их рисовать картоны для ковров и выполнять их в материале. Ковры, созданные в ее мастерской, стали известны широкому кругу искусствоведов и коллекционеров, экспонировались на крупных художественных и промышленных выставках в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Чикаго. Многие работы были приобретены ведущими музеями и входят теперь в состав ведущих коллекций прикладного искусства. Творческие поиски М. М.-Фчеттерштром исследователи условно разделяют на несколько тем: восток, эпос Скандинавии, шведское народное искусство, мир дикой природы [2; 3, с. 184].

Изображения хвойных деревьев, как правило преобразованные в условную орнаментальную форму, художница часто включала в свои ковровые рисунки. В ряде ее произведений мотивы леса являются фоном, на котором развивается основной сюжет. К этой группе работ можно отнести гобелен «Единорог в лесу»⁶. Данное полотно нередко называют «средневековым», возможно, это связано с тем, что в нем средневековая тематика соединилась с предметом обстановки, характерным именно для этого исторического периода (единорог – один из символов Средневековья, как и шпалера). Спустя почти пятнадцать лет в 1929 г. М. М.-Фчеттерштром создала эскиз для шпалеры «Лесные олени»⁷ (рис. 3), композицию которого она построила на той же основе: животные показаны в момент движения через лесной массив. Как и в предыдущем произведении, еловые ветви образуют плотный застил, образованный смыкающимися «лопастями». Подобный прием в трактовке хвойных пород деревьев замечен и в полотне «Ель на берегу»⁸ [10].

Рис. 3. Гобелены «Единорог» (1915) и «Лесные олени» (1929), выполненные по эскизам М. М.-Фчеттерштром [4]

Весьма интересны орнаментальные разработки художницы для ковров с повторяющимися (раппортными) рисунками. В них, как и в сюжетных гобеленах, мы можем наблюдать оригинальность ее творческого замысла. Мотив «Зеленая сосна»⁹ обобщен автором почти до геометрической фигуры, но образ хвойного дерева в нем не потерян. В данном случае мы можем наблюдать богатый опыт М.М.-Фчеттерштром в области создания орнаментальных мотивов, ставших впоследствии почти символическими для скандинавского дизайна. Природный мотив, за которым стоит конкретный ботанический вид, превращен не просто в орнамент, но в элемент, способный вписаться в минималистичный интерьер. Полотно «Зеленая сосна» интересно и с точки зрения технологии: оно выполнено на ручном ткацком станке из льняных и шерстяных нитей, при этом поверхность фона ткалась разреженными льняными нитями, что создавало полупрозрачный эффект и «дышащую» фактуру (рис. 4).

Рис. 4. Декоративное полотно с мотивом «Зеленая сосна», выполненное по эскизу М. М.-Фчеттерштром в технике ручного ткачества [13]

После смерти М. М.-Фчеттерштром в 1941 г. главным художником мастерской была выбрана Барбро Нильсон¹⁰, которая продолжала работу в качестве руководителя до 1970 г. Она не обращалась к теме хвойного леса, но изображения деревьев в ее текстильных рисунках присутствовали. Весьма интересным представляется нам произведение «Хьялта»¹¹, выполненное в 1950 г. В европейской традиции такие произведения маркируются «wall hanging», т. е. висящий на стене и не предназначенный в качестве напольного ковра. Композиция этого настенного полотна составлена на основе изображений трех деревьев, ветви которых плотно пересекаются между собой, образуя динамичную плоскость. Ветви дополнены небольшими листьями, ягодами и звездочками (рис. 5).

В последующие два десятилетия в коврах, созданных в мастерской «АВ ММФ», мотивы деревьев появляются все реже. Возможно, это связано с тем, что скандинавский интерьер становился все более сдержанным, лаконичным, и ковер как неотъемлемая его часть также стремился к минимализму. В разработках Марианны Рихтер¹² тема хвойных деревьев нашла отражение в 1950–60-е гг.

В 1937 г., будучи студенткой, М. Рихтер была приглашена к сотрудничеству с мастерской «АВ ММФ» в городе Бостад [6]. Применение в ковровых рисунках смелых и ярких цветовых сочетаний было главной чертой ее авторской манеры. В 1949 г. художница разработала рисунок для «Елового ковра»¹³. Этот ковер может быть использован как на полу, так и на стене, его композиция соответствует функции. В данном случае мы не наблюдаем конкретных узнавае-

Рис. 5. Декоративное полотно с мотивом «Хьялта», выполненное по эскизу Б. Нильссон в технике ручного ткачества [7]

мых мотивов, автор использовала только геометрические элементы (наклонные полосы, ромбы, точки). Главным, «узловым» элементом композиции является вертикаль, от нее отходят полосы, которые прерываются рамками, заполненными небольшими по диаметру кругами [6].

Тема деревьев заметна в композиции декоративного полотна «Январь»¹⁴, выполненного в 1966 г. Художница использует здесь тот же композиционный прием, что и Б. Нильссон: стволы деревьев и пересекающиеся ветви. Необычным это произведение делает техника ручного ткачества, при которой использованы светлые нити различной толщины, которые сформировали неоднородную по структуре и плотности тканую поверхность. Нити из неокрашенного льна и белого хлопка позволили автору создать разнообразные тональные градации, отвечающие заявленной теме.

Известно, что Марианна Рихтер сотрудничала не только с мастерской «АВ ММФ»: с 1955 г. она была дизайнером на ковровой фабрике «АВ Wahlbecks Fabriker» в городе Линчёпинг [11]. Ковры с длинным ворсом распространены по всей Скандинавии, но в середине XX столетия они активно включались в жилой интерьер, и ковровые рисунки часто базировались на природных мотивах. В контексте данного исследования весьма интересны проекты М. Рихтер, выполненные с использованием изображений деревьев или мотивов леса: «Кольморден»¹⁵, «Летний сад»¹⁶ (рис. 6).

Подводя итоги исследования, можно отметить, что шведские художники в конце XIX – первой половине XX в. работали в жанре пейзажа и создавали композиции из образов и деталей, связанных с темой леса. В произведениях живописи и текстиля преобладала орнаментально-символическая трактовка. Художники по текстилю вели поиски новых актуальных техноло-

Рис. 6. Ворсовые ковры «Кольморден» и «Летний сад», выполненные по эскизу М. Рихтер [11, 14]

гических и художественных приемов; ручное ткачество в этот период являлось активной сферой для самовыражения и творчества. Цветовая гамма и орнаментальное наполнение ковров и шпалер отражало глубокие эмоции по отношению к природе Швеции. Художники стремились не просто передать красоту окружающего мира, но и выразить любовь к тем местам, где они выросли. В большинстве произведений угадываются хвойные породы деревьев, при этом текстильные панно и ковры характеризуются богатством и разносторонностью сюжета, разнообразием орнаментального ряда.

Примечания

- ¹ Bror Lindh (1877–1941).
- ² Gustaf Edoff Fjæstad (1868–1948).
- ³ Vinternatt, швед.
- ⁴ Henrik Krogh (1886–1927).
- ⁵ Märta Måås Fjetterström (1873–1941).
- ⁶ Enhörningen, швед.
- ⁷ Hjortskogen, швед.
- ⁸ Granen vid badstället, швед.
- ⁹ Tallgrönt, швед.
- ¹⁰ Barbro Nilsson, 1899–1983.
- ¹¹ Hjalta, швед.
- ¹² Marianne Richter, 1916–2010.
- ¹³ Matta Granen, швед.
- ¹⁴ Januari, швед.
- ¹⁵ Kolmården, швед.
- ¹⁶ Sommarhage, швед.

Библиография

1. Тайлакова, Е. А. Воспитание экологической культуры детей и молодежи в Финляндии и Швеции / Е. А. Тайлакова // Вестник Башкир. ун-та. – 2012. – V. 17. – № 3. – С. 1398–1402.
2. Широковских, М. С. Мифологический эпос Скандинавии в творчестве шведской художницы М. М.-Фчеттерштром / М. С. Широковских // Дизайн. Материалы. Технология. – 2014. – № 1(31). – С. 63–66.
3. Широковских, М. С. Формирование композиционных схем для ковровых рисунков в мастерской «АВ ММФ» (от восточных мотивов к ар деко) / М. С. Широковских // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 4–3 (30). – С. 183–186.
4. A Unique Design Collection. Products/MMF . – URL: <https://www.mmf.se/products>
5. Bror Lindh. Stockholms Auktionsverk. – URL: <http://auktionsverket.se/auction/fine-arts/2011-12-06/1916-bror-lindh-1877-1941-landskap-i-vinterskrud/>
6. Marianne Richter /MMF. – URL: <https://mmfvintage.com/story/artists/marianne-richter>
7. Past Auction/Artnet . – URL: <http://www.artnet.com/artists/barbro-nilsson/hj%C3%A4lta-v%C3%A4ggtextil-5NWo7O9w9RcqqGURuYUW6Q2> .
8. Swedish Landscape in Fine Art and Tapestry/Wakges. – URL: <http://wakges.blogspot.com/2012/02/swedish-landscape-in-fine-art-and.html>
9. The Spruce Coppice Tapestry by Henrik Krogh/Wakges . – URL: <http://wakges.blogspot.com/2011/10/the-spruce-coppice-tapestry-by-henrik.html>
10. Väv/gobelin Granen vid vadvärdet komponerad av Märta Måås-Fjetterström. Länsmuseum Gävleborg . – URL: <https://digitaltmuseum.se/021027356274/vav>
11. Widden A. Green is a nice color...: Marianne Richter for Wahlbecks Part 1/The Swedish Rug Blog. – URL: <https://theswedishrugblog.wordpress.com/2018/03/26/green-is-a-nice-color-marianne-richter-for-wahlbecks-part-1/>
12. Widden A. Wings and Strings: Brita Grahn/The Swedish Rug Blog. – URL: <https://theswedishrugblog.wordpress.com/2017/03/26/wings-and-strings/> .
13. 589223. VÄVNAD, Tallgrönt AB Märta Måås-Fjetterström, signerad AB MMF/Auctionet.com. – URL: <https://auctionet.com/en/589223-vavnad-tallgront-ab-marta-maas-fjetterstrom-signerad-ab-mmf>
14. 593853. Marianne Richter/Bukowskis. – URL: <https://www.bukowskis.com/sv/lots/593853-matta-rya-sommarhage-marianne-richter-wahlbecks-fabriker-linkoping-ca-200-x137-cm>

Дата поступления: 06.04.2020

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция - на тех же условиях»).

4.0 Всемирная

REPRESENTATION OF TREES IN SWEDISH CARPETS AND TAPESTRY

Mukhamedyanova Adilya Sh.

Master's degree student, Department of Textile Art,
Research supervisor: Senior lecturer M.S. Shirokovskikh, PhD. (Art Studies)
A. Stieglitz Saint Petersburg State Art and Industry Academy.
Russia, St. Petersburg, e-mail: adilay.mukhamedyanova@mail.ru

UDK: 74.01/.09
BBK: 85.125.3

DOI: 10.47055/1990-4126-2020-2(70)-22

Abstract

The translation of natural motifs into carpet drawings is considered with special attention given to compositions depicting coniferous trees. Comparisons are made between works by outstanding authors who worked in this field in the late 19th and first half of the 20th century when hand weaving was an active field for self-expression and creativity. It is concluded that that imagery and symbolism prevailed in the images of trees.

Keywords:

carpet, textile, ecology, forest, nature, hand weaving

References

1. Tailakova, E.A. (2012) Development of ecological culture in children and young people in Finland and Sweden. Bulletin of Bashkir University, Vol. 17, No.3, pp. 1398–1402. (in Russian)
2. Shirokovskikh, M.S. (2014) The mythological epic of Scandinavia in the work of the Swedish artist M.M.-Fjetterström. Design. Materials. Technology, No. 1(31), pp. 63–66. (in Russian)
3. Shirokovskikh, M.S. (2013) Development of compositional patterns for carpet drawings in the AB MMF studio (from oriental motifs to Art Deco). Historical, philosophical, political sciences, law, cultural and art studies. Issues in theory and practice, No. 4-3 (30), pp. 183–186. (in Russian)
4. A Unique Design Collection. MMF Products [Online]. Available from: <https://www.mmf.se/products>.
5. Bror Lindh. Stockholms Auktionsverk [Online]. Available from: <http://auktionsverket.se/auction/fine-arts/2011-12-06/1916-bror-lindh-1877-1941-landskap-i-vinterskrud/>.
6. Marianne Richter. MMF [Online]. Available from: <https://mmfvintage.com/story/artists/marianne-richter>.
7. Past Auction. Artnet [Online]. Available from: <http://www.artnet.com/artists/barbro-nilsson/hj%C3%A4lta-v%C3%A4ggtexil-5NWo7O9w9RcqqGURuYUW6Q2>.
8. Swedish Landscape in Fine Art and Tapestry. Wakges [Online]. Available from: <http://wakges.blogspot.com/2012/02/swedish-landscape-in-fine-art-and.html>
9. The Spruce Coppice Tapestry by Henrik Krogh. Wakges [Online]. Available from: <http://wakges.blogspot.com/2011/10/the-spruce-coppice-tapestry-by-henrik.html>
10. Väv/gobelin Granen vid vadstället komponerad av Märta Måås-Fjetterström. Läns museet Gävleborg [Online]. Available from: <https://digitaltmuseum.se/021027356274/vav>.
11. Widden, A. Green is a nice color...: Marianne Richter for Wahlbecks. Part 1. The Swedish Rug Blog [Online]. Available from: <https://theswedishrugblog.wordpress.com/2018/03/26/green-is-a-nice-color-marianne-richter-for-wahlbecks-part-1/>.

12. Widden, A. Wings and Strings: Brita Grahn. The Swedish Rug Blog [Online]. Available from: <https://theswedishrugblog.wordpress.com/2017/03/26/wings-and-strings/>
13. 589223. VÄVNAD, Tallgrönt AB Märta Måås-Fjetterström, signerad AB MMF. Auctionet.com [Online]. Available from: <https://auctionet.com/en/589223-vavnad-tallgront-ab-marta-maas-fjetterstrom-signerad-ab-mmf>.
14. 593853. Marianne Richter. Bukowskis [Online]. Available from: <https://www.bukowskis.com/sv/lots/593853-matta-rya-sommarhage-marianne-richter-wahlbecks-fabriker-linkoping-ca-200-x137-cm>