

Шпалеры XIX–XX веков в собрании Эрмитажа

Эрмитаж впервые показывает коллекцию шпалер XIX–XX веков. В составе выставки 20 экспонатов, представляющих европейское шпалерное ткачество таких направлений как историзм, модерн и модернизм.

Шпалера "Выезд на соколиную охоту"

Западная Европа, вторая половина XIX в.

Материал: шерсть, шелк

Размеры: 250x400 см

Многие из них зритель увидит впервые или после долгого перерыва. Некоторые из них поступили в музей из собрания императорского дома и украшали Зимний дворец, другие – из российских частных коллекций. В последние десятилетия были приобретены интересные для музея ковры, в том числе первая в собрании Эрмитажа шпалера Жана Люрса «Блеск огня». Кризис в области шпалерного ткачества рубежа XVIII и XIX века привел к значительному сокращению объемов производства стеновых ковров в Европе. Ведущие производители были вынуждены пересмотреть свой многовековой опыт и попытаться выработать новую форму стенового ковра, которая могла бы успешно вписаться в интерьеры ампира и последующих стилей. Мануфактура Гобеленов, возрожденная в период правления Наполеона, выпускала виртуозные, тончайшей работы шпалеры – копии живописных прототипов. Французские шпалерные мануфактуры в Бове и Обюссоне ткали, главным образом, декоративные панно для стен и ширм, обивки для мебели. Многие мастерские закрылись, другие полностью перепрофилировали свою продукцию, как, например, Санкт-Петербургская шпалерная мануфактура, постепенно перешедшая к выпуску исключительно напольных ковров. Большие королевские или императорские мануфактуры переставали быть единственно возможной формой существования производства, многие из них распались на частные мастерские, более гибкие и мобильные в своей политике адаптации к новому рынку. Они появлялись там, где были квалифицированные кадры, в старых центрах ткацкого ремесла. Во второй половине XIX века, с приходом стиля историзм в европейское искусство, художники и фабриканты начали пересматривать свое отношение к роли шпалеры в интерьере. От огромной тканой картины ей предстояло совершить обратный путь – к своему истинному назначению: красивой шерстяной ткани, украшающей и утепляющей поверхность стены. Впервые эту идею воплотили в Англии, где в 1860-х годах возникла фирма под руководством Уильяма Морриса, которая провозгласила своей миссией возврат к ценностям и эстетике средневекового ремесла и сознательный отказ от бездушной механистичности промышленной революции. Фирма Морриса выпускала шпалеры по картонам прерафаэлит Эдварда Берн-Джонса, переработав традиции позднеготических ковров-мильфлёрв, сохраняя плоскостность композиции и тонкую декоративность деталей и контуров. На выставке показана единственная в России шпалера мастерской Морриса «Поклонение волхвов», акварельный эскиз к которой был создан Берн-Джонсом в 1887 году. Кроме эрмитажной шпалеры, известно девять изданий этой композиции, вытканых в 1890–1907 годах. Шпалера была приобретена коллекционером Сергеем Шукиным, до 1917 года она находилась в зале Гогена в его доме в Москве. Одновременно с фирмой Морриса в Бельгии и Франции работала фирма братьев Бракенъе (*Braquenié*), которая также творчески перерабатывала традиции европейского ткачества XVII и XVIII веков. Здесь ткали ковры в несколько приглушенной, как будто выгоревшей охристой гамме. В конце XIX века компания Бракенъе стала бельгийско-французской, со станками в Обюссоне и

Малине. В 1899 году по заказу царя Николая II компанией было исполнено 15 ковров в стиле Ф. Буше и Ж.-О. Фрагонара. Эти шпалеры имеют необычную форму – в виде арки, так как они должны были украсить ниши на площадках трех этажей Салтыковской лестницы Зимнего дворца. Композиции представляют собой сцены на фоне романтического пейзажа – живописного сада с руинами, что внутренне объединяет серию в единый ансамбль. В 1926 году шпалеры были демонтированы и переданы в собрание тканей Государственного Эрмитажа. Один ковер утрачен, вероятно, после событий революции 1917 года, таким образом, сегодня в собрании Эрмитажа хранится 14 шпалер из серии «Пасторальные сцены».

На рубеже XIX и XX веков в Европе ткали шпалеры – стенные панно в стиле модерн, но они были немногочисленны. На выставке представлена серия «Времена года», созданная на мануфактуре Гобеленов. Картоны серии в 1910 году выполнил художник Жюль Шере (Jules Chéret) (1836–1932), известный своими литографиями и афишами. Сотрудничество с знаменитым графиком стало достаточно новаторским решением, которое позволило создать шпалеры в новом стиле ар-нуво. В серию входят четыре шпалеры: «Зима. Остролист», «Весна. Розы», «Лето. Колосья», «Осень. Виноградные лозы», которые дополнялись обивками для мебели. Четыре времени года представлены аллегорически, в виде прекрасных женщин и символов самого времени года. Гобелены были подарены императрице Александре Федоровне президентом Франции Раймоном Пуанкаре во время его визита в Санкт-Петербург 20–23 июля 1914 года.

Параллельно с модерном существовала в шпалерном ткачестве и другая линия – копирование старых образцов, которые представляли собой уменьшенные повторения старинных шпалер, чаще всего XV и XVIII веков.

Франции принадлежит ведущая роль в движении по возрождению шпалерного ремесла в период после Первой мировой войны. Изменившаяся архитектура, образ жизни и собственно зритель и заказчик – все это требовало от текстильных художников найти новые формы для старинного ремесла стенного ковра.

В 1930-х годах в Обюссоне появилась группа художников, которые искали новую эстетику для стальных ковров XX века. Самым знаменитым из них стал Жан Люрса, художник, график, керамист и поэт, который исполнил в 1950–1960-е годы шпалеры с яркими абстрактными и динамичными композициями, выразительные, со сложно разработанными, в том числе при помощи ткацкой техники, оттенками красок, несущие глубокое символическое значение: борьба и единство противоположных стихий – огня и воды, света и тьмы, живой и неживой природы. Вместе с Люрса для Обюссона работали Сан-Санс, Пикар Леду, Дом Робер и многие другие художники. Свои картоны для шпалер делали и самые крупные мастера XX века – Пикассо, Матисс, Фернан Леже, Ле Карбюзье, Жорж Брак, Сальвадор Дали, Марк Шагал. Благодаря им шпалера вернулась от копирования живописи к своему изначальному назначению – монументальности и декоративности. Крупные шпалерные мастерские работали в Скандинавии (развивая свои национальные традиции), Бельгии, Советском Союзе (здесь шпалерное ткачество особенно процветало в прибалтийских республиках), Польше, Венгрии, Чехословакии.

Примерно в 1980-х годах интерес к шпалерам несколько спал, что привело к закрытию многих крупных мастерских.

Экспозиция шпалер XIX–XX века знакомит зрителя с важной отраслью текстильного ремесла и расширяет представление об изобразительном искусстве этого периода.

Куратор выставки – Татьяна Николаевна Лехович, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения.

Шпалера «Поклонение волхвов». Рассказывает Татьяна Николаевна Лехович, куратор выставки:

Шпалера "Поклонение волхвов". Рассказывает Татьяна Лехович

Об экспозиции

Когда: 18.09.2019 - 27.12.2020

Где: Главный штаб, Залы экспозиции Модерна