

УДК 745.522.1

Е. В. Буйко,художественно-графический факультет,
Витебский государственный университет им. П. М. Машерова,
Республика Беларусь
Научный руководитель: ст. преподаватель А. А. Кляповская

Художественные особенности гобеленов Жана Люрса

Аннотация. В работе изложены и проанализированы основные принципы и приемы изготовления гобеленов, разработанных Жаном Люрсом в первой половине XX в., выявлены художественные особенности его тканых произведений.

Ключевые слова: шпалера, гобелен, ручное ткачество, Жан Люрса.

Гобелен, или шпалера, — один из видов декоративно-прикладного искусства, представляющий собой безворсовый ковер-картину ручной работы, созданный по картонному эскизу с сюжетами, пейзажами или орнаментальными композициями. Желаемое изображение получается посредством переплетения разноцветных шерстяных нитей на хлопчатобумажной основе на ткацком станке.

Наиболее ранней считается шпалера, вытканная в XI в. рейнскими мастерами. С XII–XIII вв. шпалерное искусство развили немецкие мастера в связи с тем, что в северных частях Европы фресковая живопись заменялась на ковровые изделия. Название «шпалера» исходит от нем. *Spalier* — «тканый настенный картинный ковер». С конца XIV в. шпалера распространилась по всей Европе [1, с. 989]. Термин «гобелен» (фр. *gobelin*) возник во Франции в XVII в., когда открылась мастерская гобеленов Франсуа де ла Планш, который купил красильню семьи Гобеленов, где далее сформировалась Мануфактура королевской мебелировки в 1619–1690 гг. Их изделия были столь популярны, что понятием «гобелен» стали обозначать все произведения, выполненные в технике шпалерного ткачества. Вплоть до XIX в. гобелен являлся неотъемлемой частью интерьера, но развитие машинного ткачества привело к упадку производства изделий ручной работы. Возрождение искусства гобеленов специалисты относят к первой половине XX в. с появлением художественного шпалерного ткачества Жана Люрса, крупнейшего реформатора в этой области искусства.

Цель исследования — выявление художественных особенностей в гобеленах Жана Люрса в первой половине XX в.

Жан-Мари Огюст Люрса — французский керамист, поэт, иллюстратор и художник по тексти-

лю XX в. Творчество Ж. Люрса изучали многие российские и белорусские исследователи: А. Газизова [1], Р. Коваль [2], В. Логинов, В. Савицкая, Н. Цветкова, А. Клименко и др. В их работах, посвященных шпалере, Ж. Люрса отводится место кардинального реформатора шпалерного искусства в первой половине XX в., за исключением статьи Р. Коваль [2], где художник сопоставлен с его предшественниками и последователями.

В начале своего творческого пути Жан Люрса занимался живописью. Существует более 1500 работ художника, выполненных маслом, гуашью и акварелью. В его арсенале также имеется около 40 станковых произведений, которыми он занимался вплоть до 1929 г.

В 1930-х гг. у художника просыпается интерес к шпалерному искусству. С целью получения более новых декоративных эффектов Жан Люрса уменьшил саму плотность плетения, а при изготовлении шпалеры использовал технологические, линейно-графические и стилистические приемы французской шпалеры XIV–XVI вв. Для метода изготовления шпалер Ж. Люрса выявил основные принципы ручного ткачества: 1) в тканой работе использовалось ограниченное количество цветов: вместо 14 600 — лишь 50; 2) плоскостная шпалера создавалась для стены и предназначалась для конкретного помещения; 3) шпалера выполнялась по эскизному картону, созданному в натуральную величину, содержавшему систему цветовой нумерации; 4) соотношение плотности основы и утка вызывало впечатление равновесия. Художник считал, что оптимальной будет плотность основных нитей — 5 нитей на 1 см [1, с. 990]. Это позволило объединить станковое, декоративное и монументальное искусства в одном тканом произведении.

Серия шпалер «Песнь мира» Ж. Люрса [4]

По мнению Ж. Люрса, гобелен ни в коем случае не должен был просто копировать окружающую нас природу. Вдохновившись гобеленами Средневековья, художник во многом уделял внимание логически осмысленному сочетанию элементов символизма с ярко выраженным философским замыслом. Он стремился к созданию повышено-патетических, фантастико-символических образов, создавая свою собственную мировую систему, населенную вымышленными, стилизованными животными и растениями. Словно в калейдоскопе, в фантастическом мире художника непрерывно чередуются геометризованная фауна, флора и минеральное царство, в то время как фигура человека выступает в роли высшего творения природы. Несмотря на бесчисленное количество различных образов, присутствующих на одном изделии, они невероятно детализированы и четко прорисованы, прекрасно гармонируют друг с другом [2]. Линия в композиционных решениях Ж. Люрса имеет особое значение: это не просто инструмент для рисования, но и средство для передачи орнаментальных мотивов.

Одна из главных идей в работах Люрса — существование нашего мира как чего-то единого, цельного. Им было создано около тысячи картонов шпалер: «Земля», «Небо», «Огни моря», «Сад поэта», «Прекрасный шкаф». Образы и фигуры в произведениях художника носят определенный

символизм. Например, «Человек», словно Солнце, воплощает Вселенную, олицетворяет ее осторожного надзирателя. В более поздних работах художника «Человек» и вовсе утрачивает свое физическое воплощение («Весна», «Месяца»). Солнце является воплощением Звезды, освещающий мир всеобщего единства, независимо от его состояния, будь то гармоничный, радостный день или тоскливая, тягостная ночь («Человек из Хиросимы», «Осень», «Свобода») [3].

Вершина успеха Ж. Люрса — создание серии шпалер «Счастье жить» (рис.), окончательно названной «Песнь мира» (*Le Chant Du Monde*), с 1957 до 1966 гг. — это серия из 16 гобеленов общей площадью 350 кв. м. Их размеры различны: от 220 до грандиозных 1600 см шириной при высоте 440–450 см. Серия, подобная средневековому Анжерскому «Апокалипсису», посвящена нашему времени, его бедствиям, отчаянию и надежде. Контрастом всем ужасам звучат заключительные части гобеленов — освобождение планеты от страшной угрозы, прославление жизни, любви, труда, слияние человека с природой. Ж. Люрса возводил в абсолют любые надежды и тревоги человечества, что придавало его работам особый величественный масштаб.

Таким образом, Жан Люрса является классиком современной европейской шпалеры в первой половине XX в. Он повлиял на возрождение и развитие этого

вида искусства, вдохновившись и подробно изучив приемы французской шпалеры XIV в., не только вернулся к ней прежний интерес, но и отважился на серию экспериментов с техникой выполнения гобеленов. Отказ от живописной классической шпалеры позволил стать на путь поисков новых, оригинальных, выразительных декоративных средств. Гобелены Ж. Люрса отличаются яркостью, большим разнообразием стилизованных символических образов, несущих в себе особую семантику европейской куль-

туры XX в. В своих произведениях художник с точностью улавливал малейшие колебания настроений в обществе, затрагивал проблемы, волнующие человечество тысячелетиями. Творческий путь Жана Люрса — один из наиболее ярких и запоминающихся феноменов в истории культуры XX в., который не только возродил шпалерное ткачество, но и развил его в нетипичном для тканых изделий того времени направлении, повлияв на изготовление современного гобелена XXI в.

1. Газизова А. Т. История развития ручного ткачества от гобелена до таписерий // Изв. Самар. науч. центра Рос. акад. наук. — 2015. — Т. 17, № 1 (4). — С. 989–991.

2. Коваль Р. Вселенная Ж. Люрса // Декоративное искусство СССР. — 1983. — № 4. — С. 33–73.

3. Люрса и возрождение шпалеры // Научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Жана Люрса. Государственный музей шпалеры / пер. с фр. — Обюссон : [б. и.], 1992. — 49 с.

4. *Lautréamont A.* Le Chant du Monde de Jean Lurçat : une œuvre flamboyante, un testament émouvant // *Beaux Arts* : [сайт]. — 2016. — 17 июля. — URL: <https://www.beauxarts.com/expos/le-chant-du-monde-de-jean-lurcat-une-oeuvre-flamboyante-un-testament-emouvant/> (дата обращения: 10.11.2023).