

Андреева Анна Павловна

студент кафедры художественного текстиля.

Научный руководитель: кандидат искусствоведения М.С. Широковских.

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

Санкт-Петербург, Россия, e-mail: andreeva.anna1986@mail.ru

ОТРАЖЕНИЕ МОТИВОВ ШВЕДСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ МАССОВОМ ТЕКСТИЛЕ

УДК: 745.04

ББК: 85.12

В статье рассмотрена проблема преобразования традиционных орнаментов в рисунки для текстиля серийного производства. Проведен анализ тематики раппортных композиций в проектах Эвы Лундгрэн и др. На основе изучения исторических образцов и современных тканей выявлена взаимосвязь актуального дизайна с народным орнаментом Швеции. Представлен иллюстративный материал сравнительного характера. Отмечена практическая значимость данного исследования.

Ключевые слова: текстиль, дизайн, Швеция, ИКЕА, Эва Лундгрэн (шведский дизайнер).

Современный массовый текстиль, широко представленный в ассортименте различных компаний, нередко имеет в своей основе исторические образцы. В данной статье речь идет о продукции компании «ИКЕА», известной своей приверженностью к национальным шведским традициям и активно использующей приемы «скандинавского дизайна».

Целью исследования является анализ текстиля компании «ИКЕА», выполненного с применением мотивов, характерных для традиционного декоративно-прикладного искусства стран Северной Европы. Задача исследования – выявление изобразительных и композиционных связей современных работ с известными историческими образцами народных орнаментов Швеции на примере разработок дизайнера Эвы Лундгрэн и др.

Актуальность темы обусловлена неослабевающим интересом общества к актуальному скандинавскому дизайну, сочетающему наряду с минимализмом и функциональностью черты традиционных ремесел. Выявление примеров трансформации элементов народного искусства в массовой продукции, отвечающей требованиям XXI в., имеет большое значение в исследовании дизайна текстиля.

Материалом исследования послужил текстиль компании «ИКЕА» и исторические образцы декоративно-прикладного искусства Швеции XVIII–XX вв. В исследовании использованы литературные источники из фондов Российской национальной библиотеки, электронные каталоги аукционов и интернет-ресурсы. Эти источники позволили выявить прототипы современных художественных решений.

Искусство украшения текстиля – важный элемент национальной культуры Швеции. Декоративно-прикладное искусство страны исторически развивалось в тесной связи с искус-

ством других стран Северной и Центральной Европы. Богатый художественный опыт региона, в том числе текстильный, был получен и сохранен, прежде всего, свободным крестьянским населением. Прядение и ткачество в Швеции длительное время существовало на стадии домашних промыслов сельского населения, только с XVI–XVII вв. развитие ткацкого ремесла происходит и в городской среде [5, с. 133–134].

Национальный шведский текстиль свидетельствует о глубокой самобытности и устойчивости местных орнаментальных традиций, о высоком художественном вкусе его создателей и о богатстве используемых ими технических приемов.

Все, что окружало крестьянина, было заботливо украшено орнаментами, в которых воплощались древние народные образы и символы, олицетворяющие понимание мира, материальные и духовные ценности. Изображения со строго определенной композицией, цветовой гаммой и техникой исполнения складывались веками и отражают опыт многих поколений. Орнаментальные мотивы в Швеции имели своеобразную стилизацию: они предельно декоративны и обобщены, их контур очищен от случайных деталей.

Традиционные текстильные техники использовались как для украшения одежды [8, с. 351–354, 372–373], так и в убранстве крестьянского дома [9, с. 7, 11, табл. 344–457]. С XVI по XIX в. интерьер шведских деревенских усадеб мало менялся. В его оформлении содержатся материалы для изучения и понимания особенностей национального орнамента, его композиционного и цветового строя, приемов исполнения. Текстиль для дома украшали вышивкой (стебельным швом, гладью, крестом) или выполняли на ручном ткацком станке. На стенах, над дверью и над окнами под наклоном развешивались декоративные льняные полотна, созданные на ручном ткацком станке или вышитые [6, с. 149]. В узорах вышивки и ручного ткачества встречаются родственные мотивы. Идентичные элементы образуют орнамент и в крестьянском кружеве, которое также развивалось в рамках традиционного искусства. Наиболее распространены геометрические узоры на основе восьмиконечной звезды (октограммы). Выбеленные и льняного цвета полотна, а также различные кружевные изделия украшены орнаментами, в которых различные комбинации геометрических фигур (ромбов, снежинок) дают возможность для создания разнообразных композиций [6, с. 149]. В соответствии с замыслом мотивы меняют пропорции и соотношение изображений, сохраняя национальное своеобразие.

В текстильных изделиях из региона Сконе (Skåne) изображения всадников и схематичные очертания кораблей были окаймлены полосами из снежинок. Вышитые полотна иногда включали от пяти до десяти полос. При этом применялись как простые геометрические, так и сложные растительные, зооморфные, антропоморфные мотивы, а также элементы архитектуры. При создании зооморфных орнаментов в кружевоплетении, вышивке или ручном ткачестве мастера использовали стилизованные фигуры петуха, льва, собаки, утки, лошади, оленя, двуглавого орла, мифических животных. Антропоморфные узоры были представлены схематичными изображениями женских фигур, всадников, девушек с цветами в руках.

Шведский текстиль был украшен весьма своеобразным способом вышивки. По темной основе из шерстяного сукна (черного, синего или красного цвета) выполнялись сложные многофигурные композиции, включавшие изображения оленей, лошадей, единорогов, птиц, женские и мужские фигуры; пространства между крупными элементами заполнялись растительным орнаментом. Вышивка из региона Блекинге (Blekinge) отличалась способом выполнения (гладью) и сюжетами (витиеватые растительные мотивы, сердечки, корзины с цветами) [6]. Из декорированных вышивкой полотен шили наволочки, покрывала и накидки на скамьи.

Для традиционного шведского текстиля характерна декоративность, красочность, богатство орнаментальных узоров и неповторимость скандинавских трактовок изобразительных мотивов. Он не утрачивает своей эстетической ценности и продолжает оказывать влияние на творчество современных художников, дизайнеров, модельеров. Многие из них обращаются к народному искусству и используют традиционные материалы и техники: Пиа Вален (Pia Wallén), Мариа Винка (Maria Vinka), Пиа Рамбауди (Pia Rambaudi), дизайнеры группы «Фронт» (Front) и студии «Björk Forth». Ассортимент компании ИКЕА включает целую серию современных товаров, созданных под влиянием скандинавской природы и традиционного шведского искусства. Стараясь заглянуть в будущее, предугадать развитие домашнего дизайна, компания не порывает со своим прошлым, храня верность национальным традициям. Дизайн «ИКЕА» считается символом комфорта, практичности, красоты, хорошего вкуса и массовой доступности.

В контексте изучаемого нами вопроса весьма интересны разработки шведского дизайнера Эвы Лундгрэн (Eva Lundgren). Получив художественное образование в ведущих шведских учебных заведениях (Berghs School of Communication в Стокгольме и университете Мальмё), Эва Лундгрэн в настоящий момент является признанным специалистом в области графики, дизайна текстиля и книжной иллюстрации. Она сотрудничает с известными европейскими производителями художественного текстиля – ИКЕА, Åhlens AB, Ekelunds linneväveri i Horred, Kinnasand AB (Швеция); Ovvio department store, Cangini & Filippi Spa, SEVI (Италия), Globus department store (Австрия) [2].

Рассмотрим более подробно разработки Эвы Лундгрэн для компании «ИКЕА». Она создает проекты рисунков для современных набивных тканей. Основное направление ее работы – дизайн детских тканей, но среди ее проектов также есть домашний текстиль с традиционными шведскими узорами. Такие декоративные ткани, постельное белье, наволочки не просто являются украшением интерьера, но и раскрывают характерные черты шведской культуры. Проектированию рисунков предшествует изучение экспозиции музеев, обращение к историческим образцам [1].

Шпалерное ткачество в шведском жилом доме применялось при изготовлении небольших декоративных полотен, из которых шили наволочки или обивали ими мебель. Крупные шпалеры выполнялись для аристократии и церкви и часто являлись продукцией европейских мастерских. Характер стилизации в шведских «крестьянских» шпалерах весьма своеобразен. На темном фоне с плотностью четыре-пять нитей по основе располагались женские фигуры и цветочные розетки. Основной мотив (часто с религиозным сюжетом) был ограничен венком из листьев и соцветий. Элементы тяготели к геометрическим формам, их очертания подчинялись системе прямолинейности. В целом для подобных полотен было характерно использование небольшого количества насыщенных цветов (красный, розовый, зеленый, золотистый, белый, синий). Европейская традиция проявлялась в изображении единорога, который был вписан в типично шведский орнаментальный фон [9, илл. 376, 396].

В текстиле для массового потребителя тема «шведского гобелена» присутствует в проектах Э. Лундгрэн «Рёдарв» (Rödärv) (рис. 1.) и «Розенфиббла» (Rosenfibbla) (рис. 2). «Рёдарв» – чехол для декоративной подушки с машинной вышивкой; монораппортная композиция, в центре которой изображен олень, – представляет собой динамичную поверхность, по характеру стилизации сопоставимую с образцами народного искусства. Плотное заполнение картинной плоскости растительными и зооморфными (птицы) мотивами, наивность их трактовки находятся в русле традиции. Колорит же, напротив, традиции противопоставлен: светлый фон вместо темного придает работе современные черты. Некоторые из элементов данной композиции, но

уже в форме набивного рисунка, присутствуют в тканях и шторах для ванной «Розенфиббла». Автор также использует светлый фон и звучные открытые цвета.

Рис. 1. Декоративная наволочка с машинной вышивкой компании ИКЕА с рисунком «Рёдарв» («Rödarg»; автор Э. Лундгрэн) и декоративное полотно в технике шпалерного ткачества с изображением единорога (конец XIX – начало XX в.; автор неизвестен)

Рис. 2. Штора для ванной с набивным орнаментом компании ИКЕА «Розенфиббла» («Rosenfibbla»). Автор Э. Лундгрэн) и гладкотканое полотно «Тяррап» (62x104 см; нач. 1940-х гг. Автор М. М.-Фчеттерингром; представлено на аукционе «Буковски» в 2012 г.: Spring modern auction, Stockholm 566; № 907[3])

Рис. 3. Постельное белье компании ИКЕА с рисунком «Rosenrips» (автор Э. Лундгрэн) и наволочка с вышивкой (55x87,5 см, 1803; регион Скёне), представленная на аукционе «Буковски» в 2011 г. (Autumn classic sale 565; № 1123 [3])

Традиционная шведская вышивка [9, илл. 375, 382], вероятно, стала темой для рисунков набивных тканей «Розенрипс» (Rosenrips) (рис. 3.) и «Океркулла» (Åkerkulla). Эва Лундгрэн в данном случае применяет как светлые, так и темные контрастные фоны. Народный характер стилизации заметен и в других рисунках, представленных компанией «ИКЕА», это ткани «Брунэрт» (Brunört; автор Paulin Machado), декоративные чехлы «Рёдбинка» («Rödbinka»), «Хедбломстер» («Hedblomster»), «Ренрепе» («Renrepe») [1].

Помимо рассмотренных работ Эвы Лундгрэн, в продукции компании ИКЕА представлены работы других дизайнеров, также черпавших вдохновение в образцах шведского народного искусства.

Так, в дизайне чехла для декоративной подушки «Пипорт» («Pipört») дизайнера Helle Vilén (рис. 4.) в качестве образца, скорее всего, использовано традиционное вязаное кружево, представляющее пример развития мотива октограммы [9, табл. 454, 456].

Рис. 4. Чехол для декоративной подушки компании «ИКЕА» с набивным орнаментом «Пипорт» («Pipört») (автор Helle Vilén) и кружевная кайма (27,9x12,7 см, XIX в., Швеция) из собрания Метрополитен-музея в Нью-Йорке [4]

Рис. 5. Постельное белье компании «ИКЕА» с рисунком «Вотав» и тканое покрывало, представленное на аукционе «Буковски» в 2011 г. (186x105,5 см, ок. 1900, юг Швеции; Autumn classic sale 565; № 1124 [3])

В раппортной композиции для набивной ткани «Вотарв», представленной в коллекции «ИКЕА», можно увидеть сходство с яркими плотными крестьянскими покрывалами, выполненными на ручном ткацком станке (рис. 5) [9, табл. 355–357, 360]. Знаковый для скандинавского орнамента мотив – снежинка – представлен здесь в традиционном контрастном цветовом решении с использованием красного, синего и белого. Снежинки, выстроенные в полосы, заполняют всю плоскость ткани.

Своеобразный мотив шведской вышивки «влюбленные птицы» относится к числу самых популярных и примеры его использования можно найти как в работах XVIII–XIX вв. [9, табл. 372, 397], так и в проектах современных дизайнеров. Наиболее интересны в этом отношении проекты дизайнеров компании «Ardivissons Textil» (B. Lindberg, L. Glave) [7, с. 210]. В продукции «ИКЕА» симметричное расположение птиц и растений присутствует в ткани «Винтер» («Vinter»; дизайнер Johanna Skånmyr) (рис. 6), которая имеет подчеркнуто рождественский характер. Контрастное сочетание белого рисунка с насыщенным красным фоном и использование новогодних мотивов (колокольчики, еловые ветки, свечи, снежинки, банты) наполняют раппортную композицию необходимой символикой.

Рис. 6. Фрагмент одеяла с вышивкой (1829, Швеция; представлен в коллективной монографии под ред. А. Olsson [10, с. 158–159]) и ткань с набивным рисунком «Vinter» от компании «ИКЕА» (дизайнер Johanna Skånmyr)

Таким образом, при рассмотрении примеров современного шведского дизайна в его связи с историческими корнями искусства Скандинавии видна четкая картина преемственности, где при общем минимализме раскрываются яркие детали народного искусства Швеции. Мотивы традиционного орнамента, нашедшие отражение в продукции компании «ИКЕА», активно используются современными дизайнерами текстиля. Существование авторских коллекций рисунков, созданных на основе изучения народного искусства Швеции, в продукции компании, несомненно, является одной из наиболее характерных и узнаваемых черт в мире. Продвижение компанией концепции «скандинавского стиля» находит неизменный отклик в потребительской

среде и подтверждает актуальность и востребованность декоративно-прикладного искусства стран Северной Европы.

Выполненное исследование имеет практическое значение для дизайнеров текстиля и студентов творческих вузов, его результаты могут оказать помощь при работе с историческим материалом и актуальным дизайном.

Библиография

1. Новые коллекции в феврале 2017 // Официальный сайт компании ИКЕА [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ikea.com>; URL: <https://www.ikea-club.org/obzori-mebeli-i-tovarov-ikea/novinki-kollekciy...> (дата обращения: 02.03.2017).
2. Официальный блог Эвы Лундгрэн [Электронный ресурс] – URL: <http://evalunda.blogspot.com>
3. Официальный сайт аукционного дома «Буковскис» [Электронный ресурс] –URL: www.bukowskis.com/en/auctions.
4. Официальный сайт музея Метрополитен [Электронный ресурс] –URL: www.metmuseum.org/art/collection/search/215170.
5. Сванидзе, А. А. Ремесло и ремесленники в средневековой Швеции (XIV – XV вв.) / А.А. Сванидзе. – М.: Наука, 1967. – 380 с.
6. Широковских, М. С. Текстильное искусство Швеции в XV – XX вв.: орнаментальные мотивы и техники // Дизайн. Материалы. Технология / М. С. Широковских. – СПб., 2013. №2 (27). – С. 148–151.
7. Широковских, М. С. Особенности проектирования декоративных тканей: Этнические мотивы и национальный колорит в раппортных рисунках / М. С. Широковских //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 12 (62) в 4-х ч. Ч. II. – С. 207–212.
8. Шрадер, Т. А. Скандинавский национальный костюм в иллюстрациях (из фондов МАЭ РАН)// Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. LIX) / Т. А. Шрадер. – СПб.: МАЭ РАН, 2014. – С. 347 – 377.
9. Granlund S. Sweden // Peasant art in Sweden, Lapland and Iceland. / ed. by Ch. Holme. – London – Paris – New-York., 1910. – P. 3–30; Ill. 344–457.
10. Yllebroderier : berättande folkkonst från Norden / red. A. Olsson. – Stockholm., 2010., 282 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 05.05.2017

Andreeva Anna P.

Student, Subdepartment of Textile Art.

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

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design,

Saint-Petersburg, Russia, e-mail: andreeva.anna1986@mail.ru

SWEDISH FOLK ART AND ITS REFLECTION IN MODERN MASS TEXTILES

The article considers issues in converting traditional ornaments into patterns for mass production of textiles. The themes of the repeat pattern compositions in the projects of Eva Lundgren and other authors are reviewed. Based on a study of historical specimens and modern fabrics, interrelations between the current designs with the folk ornament of Sweden are revealed. Comparative illustrative material is presented and the practical importance of this study is emphasized.

Key words: *textiles, design, Sweden, IKEA, Eva Lundgren (Swedish designer)*

References

1. New collections in February 2017. IKEA's web-site [Online] Available from: <https://www.ikea.com>; Available from: <https://www.ikea-club.org/obzori-mebeli-i-tovarov-ikea/novinki-kollekciy...> (date accessed: 02.03.2017).
2. Official blog of Eva Lundgren [Online] Available from: <http://evalunda.blogspot.com>
3. Official web-site of Bukowskis auction house [Online] Available from: www.bukowskis.com/en/auctions.
4. Official web-site of Metropolitan Museum [Online] Available from: www.metmuseum.org/art/collection/search/215170.
5. Svanidze, A.A. (1967) Handicrafts and Handicraftsmen in Medieval Sweden (14th – 15th century). Moscow: Nauka. (in Russian)
6. Shirokovskikh, M. S. (2013) Textile Art of Sweden in the 15th – 20th century: ornamental motifs and techniques. In: Design. Materials. Technology. SPb., No.2 (27), p. 148–151. (in Russian)
7. Shirokovskikh, M.S. (2015) Tapestry Design: Ethnic Motifs and National Flair in Repeated Pattern Drawings. In: Historical, philosophical, political and jurisprudence, cultural science and srt studies. Issues in Theory and Practice. Tambov: Gramota, No. 12 (62) in 4 parts. Part II, p. 207–212. (in Russian)
8. Shradler, T. A. (2014) The Scandinavian National Costume in Illustrations (from the funds of MAE of the Russian Academy of Sciences). In: Illustrative collections of Kunstkamera. The collection of the Museum of anthropology and ethnography. T LIX). SPb.: MAE RAN, p. 347 – 377. (in Russian)
9. Granlund S. (1910) Sweden. In: Peasant art in Sweden, Lapland and Iceland. / ed. by Ch. Holme. London – Paris – New-York. P. 3–30; Ill. 344–457.
10. Olsson, A. (ed.) (2010) Yllebroderier : berättande folkkonst från Norden. Stockholm.