

RAR

УДК 7.03

ББК 85.7

DOI 10.34685/NI.2023.41.2.015

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕСТАВРАЦИИ ТКАНЫХ ШПАЛЕР В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XV—XVIII ВЕКАХ

Бородин Игорь Викторович,
художник-реставратор высшей категории,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
ГМИИ им. А.С. Пушкина,
e-mail: borodinig@mail.ru

Аннотация

Шпалеры — декоративные тканые ковры — занимают особое место в истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства. К концу XV — началу XVI века шпалеры заняли определяющую роль в системе убранства интерьеров, выполняя декоративную и чисто утилитарную функции. Архивные документы, дошедшие до наших дней, в первую очередь, относятся к покупке необходимых материалов, ведомости оплаты труда мастеров дают представление о методах и приемах их работы.

Ключевые слова

Шпалеры, реставрация, чистка, восстановление, красители, шпалерная мастерская, квалифицированный мастер.

Забота о сохранении и долголетию шпалер в странах Западной Европы неразрывно связана с крупнейшими шпалерными собраниями, их использованием, перемещением и реставрацией. Монументально-декоративные качества шпалер, ставших своеобразной альтернативой стенным росписям, высоко ценились их владельцами. Пышность и величие королевских и герцогских дворов во многом определялись наличием шпалер, которые широко использовались в оформлении парадных интерьеров.

К концу XV века шпалеры, наряду с драгоценными тканями, а также восточными коврами, получают широкое распространение в убранстве монарших дворов Европы, становятся одним из наиболее ярких символов величия и роскоши, свидетельствующими о масштабе, величии и богатстве их владельцев. Крупнейшие коллекции представителей светской и духовной

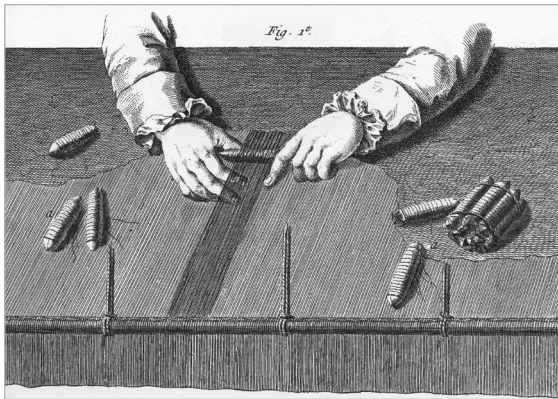
аристократии Европы насчитывали сотни и тысячи уникальных произведений этого вида декоративно-прикладного искусства. Тратя значительные средства на приобретение «тканых историй», монаршие дворы Европы старательно заботились об их сохранности.

Однако «древние реставрации» в большинстве случаев носили утилитарный характер. «Произведения древности восстанавливались не как документы истории, но как носители актуальных значений с актуальными функциями»¹. Лишь наиболее крупные монаршие дворы Европы могли позволить себе содержание специальных служб, заботившихся о сохранности шпалер, исходя из прагматических критериев, в первую очередь

1 Цит. по: Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. М., 2004. С. 14.

критериев вкуса, выражавших и художественные, и идеологические общественные установки.

Еще со времен Средневековья при крупных европейских дворах существовали должности хранителя шпалер и придворного мастера, отвечавших за их хранение, повеску и своевременный ремонт. Традиционно на эту должность назначался владелец шпалерной мастерской, в штате которого были необходимые мастера — шпалерные ткачи, и где, помимо работ с поврежденными предметами, изготавливались и новые шпалеры. (Илл. 1.)

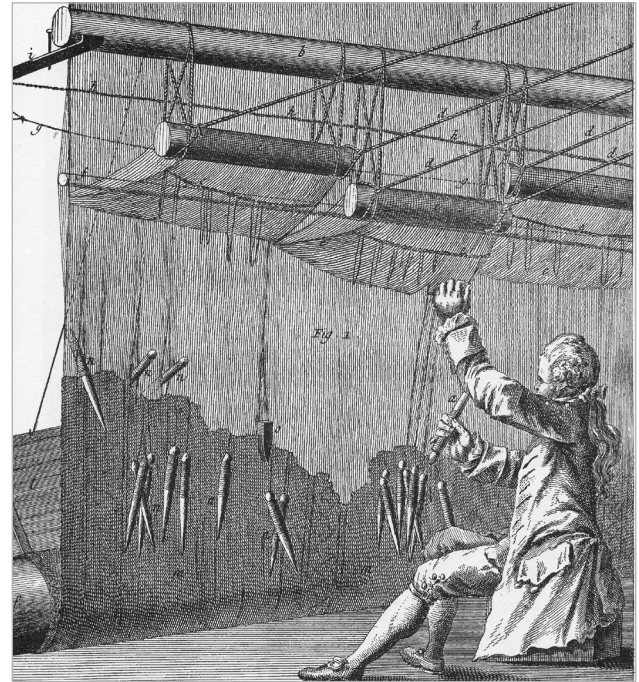
Илл. 1. Работа ткача за горизонтальным ткацким станком. Воспр. по L'Encyclopédie Diderot & d'Alembert. *Tapissier des Gobelins*. Inter-Livres. 2002. Pl. XV

По мере необходимости он привлекал других ткачей для выполнения срочных заказов с поденной оплатой². Большинство королевских коллекций шпалер делилось на две части: постоянную и передвижную.

Во Франции придворный хранитель шпалер входил в состав так называемой службы *argenterie*, подчинявшейся службе «Королевского Отеля». Служба была создана в 1315 году и занималась надзором за всем, что находилось в пользовании короля и его окружения во дворце (мебель, драпировки, ткани, ковры, золотая и серебряная посуда, украшения и драгоценности), а кроме того, она обеспечивала перевозку всего этого добра из одной королевской резиденции в другую, ибо замки не были меблированы заранее и их убранство следовало за перемещениями

2 Деятельность придворной мастерской выводилась из-под контроля Гильдии ткачей шпалер. Это позволяло владельцу мастерской самостоятельно определять порядок работы ткачей.

двора³. При Франциске I (1494–1547) хранитель шпалер и придворные ткачи шпалер подчинялись непосредственно великому камергеру, отвечавшему за проведение торжественных церемоний и многочисленных праздников, организованных двором⁴. В обязанности ткачей входила чистка шпалер дважды в год, периодическая замена подкладок, а также восстановление при необходимости поврежденных участков шпалер⁵. (Илл. 2.)

Илл. 2. Работа ткача за вертикальным ткацким станком. Воспр. по L'Encyclopédie Diderot & d'Alembert. *Tapissier des Gobelins*. Inter-Livres. 2002. Pl. IX

Учитывая, что большинство работ выполнялось профессиональными ткачами шпалер, со временем восстановленные участки стали неотличимы от оригинальных.

Система управления бургундского двора во многом повторяла институционные параме-

3 См.: Стукалова Т.Ю. Введение в средневековую французскую архонтологию. М., 2001. С. 49–50, 58; Клулас И. Повседневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения. М., 2006. С. 28–29.

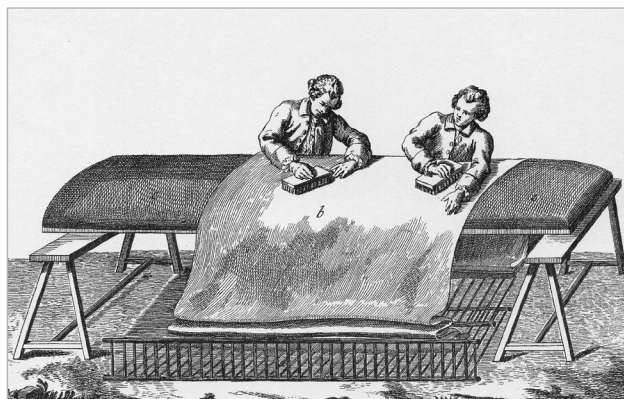
4 Там же С. 58.

5 Gastinel-Coural C. *Les tapisseries du Mobilier National: notes documentaires, La Restauration et la Conservation des Tapisseries*. Paris, 1984. P. 112.

тры двора французской монархии⁶. При дворе герцогов Бургундии, имевших внушительное собрание шпалер, были мастера, отвечавшие за хранение шпалер, висящих во дворцах и замках, а также за сохранность шпалер, хранящихся на специальном складе. Они следили за их починкой и перемещениями⁷. В составе службы «Отеля» Филиппа Доброго (1396–1467) были шесть офицеров — хранителей шпалер и двенадцать мастеров в ранге камердинера, выполнявших все необходимые работы⁸. На территории герцогской резиденции в Аррасе было построено специальное каменное здание для хранения шпалер⁹. В нем располагалась и мастерская, в которой производили все необходимые работы. Сохранившиеся счета и отчеты конца XIV века свидетельствуют о том, что мастера, занимавшие должность хранителей и придворных ткачей, получали жалованье в размере от 40 до 60 франков в год¹⁰.

Преемник Филиппа Доброго — Карл Смелый (1433–1477) тоже тратил немалые средства, чтобы уберечь дорогостоящие шпалеры от сырости и порчи, а также на очистку и исправление поврежденных участков шпалер, замену пришедших в негодность подкладок¹¹.

В процессе использования шпалер и чисток, которые проводились достаточно регулярно, нити, окрашенные натуральными красителями, становились блеклыми. Для частичного восстановления рисунка шпалеры, образованного цветными уточными нитями, французские мастера применяли метод тонировки¹². (Илл. 3.)

Илл. 3. Водная очистка полотна. Воспр. по *L'Encyclopédie Diderot & d'Alembert. Tapisserie des Gobelins. Inter-Livres. 2002. Pl. X*

Устав 1636 года разрешал тонировки, только если они были выполнены с соблюдением определенных правил. Чтобы ограничить злоупотребление этим методом, уставы 1728 года запретили его использование, когда очевидны были риски повреждения нитей¹³.

Аналогичные службы существовали и в Англии — при ведомстве королевского Большого гардероба¹⁴. Первые упоминания о шпалерных мастерских, в которых производился ремонт шпалер, относятся к середине XIV века — времени правления Эдуарда III Виндзорского (1327–1377)¹⁵. В эпоху Генриха VII (1457–1509) королевские резиденции размещались в двенадцати дворцах и замках. В четырех из них — Виндзоре, Ричмонде, Вестминстере и Тауэре — находились специально оборудованные склады ведомства Большого гардероба, где помимо драгоценных тканей хранились и шпалеры. В 1547 году собрание шпалер Генриха VIII насчитывало более 2364 предметов¹⁶. В обязанности специальных

6 См.: Хачатурян Н.А. Бургундский двор и его властные функции в трактате Оливье де Ля Марша // *Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда*. М., 2001. С. 121–136.

7 Guiffrey J., Pinchart A. *Histoire générale de la Tapisserie*. Paris, 1880. Vol. III: *Tapisseries Flamandes*. P. 17–18.

8 *Chefs-d'œuvre de la Tapisserie du XIV au XVI siècle*. Paris, 1973. P. 18.

9 Ibid. P. 37.

10 Ibid. P. 3, 27–30.

11 Fiette A. *Tapestry Restoration: An Historical and Technical Survey* // *The Conservator*, 21 (1997). P. 28.

12 Знаменитый указ Карла V от 16 мая 1544 г. запрещал использование красителей для исправления. См. Wauters A. *Les tapisseries bruxelloises. Essai historique sur les tapisseries et les tapisseries de haute et de basse-lice*

de Bruxelles. Bruxelles, Imprimerie de ve Julien Baertsoen, succr de Bols-Wittouck, 1878. P. 150.

13 Gerspach E. *La Réparation des tapisseries* // *Gazette des Beaux*. 1891. T. V. 3e période. P. 82. URL: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gba1891_1/0001/thumbs (дата обращения: 06.01.2023).

14 *The Great Wardrobe Accounts of Henry VII and Henry VIII* / ed. by M. Hayward. London, 2012. P. 390.

15 Campbell T.P. *Henry VIII and the Art of Majesty*. New Haven and London, 2007. P. 5–6, 89–92.

16 Campbell T.P. *Tapestry, Renaissance – Exhibition*. Metropolitan Museum of Art (N.Y.). 2002. P. 3

хранителей-служащих входил регулярный осмотр шпалер, их описание и учет¹⁷, а также отбор шпалер, нуждающихся в реставрации. На время, когда королевский двор переезжал в другую резиденцию, наиболее ценные шпалеры снимались со стен. Все работы проводились на основании предписаний, выданных лорд-гофмейстером королевского двора, который согласовывал предстоящие работы с чиновниками из окружения короля¹⁸. Работы по восстановлению старинных шпалер и подготовке новых, производились в мастерской, размещенной в замке Байнард, придворными ткачами¹⁹. В круг обязанностей этих мастеров входил текущий ремонт и восстановление поврежденных шпалер, а также переделка в случае необходимости для повески в определенных помещениях. В свою очередь, портные проводили работы по замене износившихся подкладок²⁰. Большинство придворных ткачей имели нидерландские корни, в то же время портные были англичанами²¹.

Согласно опубликованным архивным документам, заработная плата мастеров разных направлений значительно различалась. Так, портной получал в среднем шесть пенсов в день, а заработная плата ткача шпалер была в два раза выше²². Работы в мастерской проводились в период с марта по конец сентября. Это было связано с продолжительностью светового дня²³. В осенне-

зимний период многие мастера работали в других ткацких мастерских. Бюджет ведомства Большого гардероба выделял значительные суммы на закупку необходимых материалов и проведение работ. Ведомство несло полную ответственность за обслуживание всей королевской коллекции шпалер вплоть до закрытия в 1782 году²⁴.

Сохранившиеся счета и списки приобретаемых материалов позволяют лишь приблизительно понять, какие именно работы проводились придворными или нанятыми мастерами. Основной заботой мастеров являлась очистка шпалер от копоти и сажи. Вследствие повсеместного использования дров и угля для топки каминов и печей, а также факелов и свечей ткань шпалер покрывалась копотью и сажой, пропитывалась дымом. Наиболее распространенным методом поверхностной очистки шпалер было использование влажных опилок или мела, которые, благодаря своим абсорбирующим свойствам, частично удаляли поверхностные загрязнения и запах дыма. Заключительным этапом такой очистки было традиционное выбивание полотна шпалеры.

Если в странах с теплым климатом шпалеры, как и большинство тканей, периодически промывали в реках и других водоемах, то в Англии для очистки шпалер придворные мастера использовали метлы, щетки и хлебный мякиш²⁵. Работы по очистке от копоти и сажи проводились регулярно — раз в 20–30 лет²⁶. Очевидно, что во время таких работ неизбежно повреждались шелковые и золотные нити. После проведенной очистки поврежденные шпалеры помещались на ткацкие станки в мастерской и восстанавливались. Восполнение сквозных утрат в технике шпалерного ткачества, замена бордюров и удаление или замена гербов прежних владельцев — все это было в компетенции придворных ткачей²⁷. Качество повторного ткачества поврежденных участков

17 Каждая шпалера должна была иметь соответствующий номер, написанный на кусочке пергамента и прикрепленный к шпалере с изнаночной стороны. Краткое описание и номер шпалеры вносились в специальную книгу (англ. book of charge). См.: Hayward M. Fit for a king? Maintaining the Early Tudor Tapestry Collection // F. Lennard, M. Hayward. Tapestry Conservation. Principles and Practice. Oxford, 2006. P. 14.

18 Campbell T.P. Op. cit. P. 90.

19 Цит. по: Turner H.L. Working Arras and Arras Workers: Conservation in the Great Wardrobe under Elizabeth I // Textile History, 43 (I). May 2012. P. 44.

20 Ibid. P. 45.

21 Hefford W. Flemish Tapestry Weavers in England: 1550–1775 // Flemish Tapestry Weavers Abroad / ed. by G. Delmarcel. Leuven, 2002. P. 43–61.

22 Hayward M. Op. cit. P. 15.

23 Согласно сохранившимся счетам, в период с 1559 по 1603 г. продолжительность работ мастерской составляла от 180 до 265 дней в году, а количество мастеров — в среднем 12 человек. Turner H.L. Op. cit. P. 45.

24 Shephard L. Changing Approaches to Tapestry Conservation: the Conservation of a Set of Seven Eighteenth-Century Tapestries // F. Lennard, M. Hayward. Tapestry Conservation. Principles and Practice. Oxford, 2006. P. 29.

25 Hefford W. Bread, brushes and brooms. Aspects of tapestry restoration in England, 1660–1760 // Acts of the tapestry symposium. The Fine Arts museums of San Francisco, Nov. 1976. P. 65–75.

26 Ibid. P. 66.

27 См. Hayward M. Op. cit. P. 16.

было настолько высоким, что со временем они стали почти неотличимы от оригинальных участков шпалер, не подвергавшихся реставрации. С течением времени следы старых реставраций приобретают определенное историческое значение и сами становятся фактом истории культуры.

Однако самой распространенной операцией, выполнявшейся в придворных мастерских, была замена подкладок, а также восстановление поврежденной каймы и бордюров. В условиях высокой влажности холщовая подкладка, предохранявшая изнаночную сторону шпалеры от истирания и загрязнения и защищавшая ее от плесневых грибов с влажных стен дворцов, часто изнашивалась. Многочисленные транспортировки и перевески шпалер также приводили к их изнашиванию и повреждениям. В качестве подкладки использовался плотный льняной холст из Нидерландов или с севера Франции. Согласно описям коллекции шпалер Генриха VIII, составленным в 1547 году, по крайней мере три четверти от общего числа шпалер имели подкладки²⁸.

Герцогские дворы и городские муниципалитеты итальянских городов Мантуи, Милана, Сиены и Феррары, организовавшие шпалерные мастерские, специально приглашали ткачей из Франции и Фландрии²⁹. Помимо непосредственного изготовления они также выполняли работы по ремонту и восстановлению поврежденных шпалер. (Илл. 4.) Наличие ткацких станков, материалов и красителей значительно упрощало проведение работ, так как ткачи, работавшие в этих мастерских, прекрасно владели необходимыми ремесленными навыками.

В Испании работами по обслуживанию Королевской коллекции шпалер руководила специальная служба — *Oficio de la Tapicería*, созданная в XV веке. Как правило, на роль мастеров приглашались фламандские ткачи, в круг обязанностей которых входили работы по очистке, восстанов-

Илл. 4. Восстановление шивных нитей в процессе реставрации шпалеры.

лению поврежденных участков, а также регулярной замене подкладок. Шпалеры систематически очищались и промывались в реке Мансанарес³⁰. (Илл. 5.)

Илл. 5. Водная очистка тканей на берегу Мансанарес. Мадрид, конец XVIII века. Воспр. по Quye, A., Hallett, K. and Herrero Carretero, C. 'Wrought in Gold and Silk': Preserving the Art of Historic Tapestries. NMS Enterprises Limited: Edinburgh. 2009. Fig 2.9

Просушка шпалер проводилась тут же, на берегу. С созданием Королевской шпалерной мануфактуры Санта-Барбара в 1720 году все основные работы со шпалерами стали выполняться масте-

28 Hayward M. Op. cit. P. 17.

29 Smit H. Flemish tapestry weavers in Italy c. 1420–1520. A survey and analysis of the activity in various cities. // *Flemish Tapestry Weavers Abroad* / ed. by G. Delmarcel. Leuven, 2002. P. 113–130; Forti Grazzini N. Flemish weavers in Italy in the sixteenth century. // *Flemish Tapestry Weavers Abroad* / ed. by G. Delmarcel. Leuven, 2002. P. 131–162; Meoni, L. Flemish tapestry weavers in Italy in the seventeenth and eighteenth centuries. // *Flemish Tapestry Weavers Abroad* / ed. by G. Delmarcel. Leuven, 2002. P. 163–184.

30 Quye A., Hallett K., Carretero C.H. *Wrought in Gold and Silk: Preserving the Art of Historic Tapestries*. NMS Enterprises Limited: Edinburgh, 2009. Fig. 2.9. О научно-исследовательском проекте "Monitoring of Damage in Historic Tapestries" см. URL: <https://cordis.europa.eu/project/id/EVK4-CT-2001-00048> (дата обращения: 06.01.2023).

рами мануфактуры³¹. Перемещение королевского двора из одной резиденции в другую требовало обустройства залов мебелью и шпалерами. Кроме того, во время многочисленных праздничных шествий и церемоний шпалерами украшали фасады зданий. Все работы по перевеске и транспортировке шпалер выполнялись мастерами мануфактуры Санта-Барбара.

Массовое закрытие шпалерных мастерских в большинстве стран Западной Европы в конце XVIII — начале XIX века повлекло за собой значительное сокращение количества квалифицированных мастеров. За несколько десятилетий были утрачены многие ремесленные навыки. Постепенный отказ от натуральных и переход на использование анилиновых и других синтетических красителей также отрицательно сказался на качестве проводимых работ. На протяжении всего нескольких десятков лет большинство древних рецептов было забыто и утеряно.

Список литературы

1. Бобров Ю.Г. Философия современной консервации-реставрации. Иллюзии и реальность. ИД «Художественная школа», 2017. С. 191.
2. Клулас И. Повседневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения. М., 2006. С. 28–29.
3. Стукалова Т.Ю. Введение в средневековую французскую архонтологию. М., 2001. С. 49–50, 58; Клулас И. Повседневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения. М., 2006. С. 28–29.
4. Хачатурян Н.А. Бургундский двор и его властные функции в трактате Оливье де Ля Марша // Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда. М., 2001. С. 121–136.
5. Campbell T.P. Tapestry, Renaissance — Exhibition. Metropolitan Museum of Art (N.Y.). 2002. P. 3
6. Chefs-d'œuvre de la Tapisserie du XIV au XVI siècle. Paris, 1973. P. 18.
7. Fiette A. Tapestry Restoration: An Historical and Technical Survey // The Conservator, 21 (1997). P. 28.
8. Forti Grazzini N. Flemish weavers in Italy in the sixteenth century. // Flemish Tapestry Weavers Abroad / ed. by G. Delmarcel. Leuven, 2002. P. 131–162.
9. Gastinel-Coural C. Les tapisseries du Mobilier National: notes documentaires, La Restauration et la Conservation des Tapisseries. Paris, 1984. P. 112.
10. Guiffrey J., Pinchart A. Histoire générale de la Tapisserie. Paris, 1880. Vol. III: Tapisseries Flamandes. P. 17–18.
11. Hefford W. Bread, brushes and brooms. Aspects of tapestry restoration in England, 1660–1760 // Acts of the tapestry symposium. The Fine Arts museums of San Francisco, Nov. 1976. P. 65–75.
12. Hefford W. Flemish Tapestry Weavers in England: 1550–1775 // Flemish Tapestry Weavers Abroad / ed. by G. Delmarcel. Leuven, 2002. P. 43–61.
13. Meoni L. Flemish tapestry weavers in Italy in the seventeenth and eighteenth centuries. // Flemish Tapestry Weavers Abroad / ed. by G. Delmarcel. Leuven, 2002. P. 163–184.
14. Quye A., Hallett K., Carretero C.H. Wrought in Gold and Silk: Preserving the Art of Historic Tapestries. NMS Enterprises Limited: Edinburgh, 2009. 128 p.
15. Shephard L. Changing Approaches to Tapestry Conservation: the Conservation of a Set of Seven Eighteenth-Century Tapestries // F. Lennard, M. Hayward. Tapestry Conservation. Principles and Practice. Oxford, 2006. P. 29.
16. Smit H. Flemish tapestry weavers in Italy c. 1420–1520. A survey and analysis of the activity in various cities. // Flemish Tapestry Weavers Abroad / ed. by G. Delmarcel. Leuven, 2002. P. 113–130.
17. Turner H.L. Working Arras and Arras Workers: Conservation in the Great Wardrobe under Elizabeth I // Textile History, 43 (I). May 2012. P. 44.

31 Ibid. P. 40.

DEVELOPMENT OF TAPESTRY RESTORATION METHODS IN WESTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE 15th—18th CENTURIES

Borodin Igor Viktorovich,

Conservator of textile, h.c.

Honoured Cultural Worker of the Russian Federation

The Pushkin State Museum of Fine Arts,

e-mail: borodinig@mail.ru

Abstract

Tapestries, or decorative woven carpets, occupy a special place in the history of Western European decorative art. By the end of the 15th – the beginning of the 16th century, tapestries had occupied an important role in the system of interior decoration, fulfilling both decorative and purely utilitarian functions. Archival documents, bills for purchasing materials and pay slips of the craftsmen give an idea of their methods and techniques.

Keywords

Tapestries, restoration, cleaning, restoring, dyes, tapestry workshop, skilled craftsman.